UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES FOLIO 1

Universidad Nacional de Quilmes
Diplomatura en Ciencias Sociales
Area: Historia
Núcleo: materia básica electiva

Curso: INTRODUCCION AL ARTE MODERNO, 1850-1914

Horario: lunes y jueves, 17.30 a 20.00 hs.
Carga horaria, 5 horas semanales.
Créditos: 10
Docente: Dra. Anahi Ballent
Lugar y horario de consulta: CEI, casa 12, oficina 12, martes y viernes de 16 a 17 hs.
Correo electrónico: aballent@unq.edu.ar

PROGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2007

1. **Descripción sintética de la materia**:
Introducción a la historia del arte y a la apreciación estética, centrada en la producción de las artes visuales (pintura, escultura y arquitectura) entre mediados del siglo XX y la Primera Guerra Mundial. El período abarcado comprende una parte sustancial del ciclo histórico del arte moderno, en el cual se desarrollan sucesivos movimientos renovadores y rupturistas que van desde el Realismo hasta las primeras las vanguardias históricas (Cubismo, Futurismo y Expresionismo).

2. **IMPORTANTE: Condiciones de inscripción al curso:** Este curso presupone ciertos conocimientos básicos sobre la tradición artística europea, entre los siglos XV y XIX. Por lo tanto se recomienda que sólo se inscriban en él quienes hayan tomado previamente algún curso sobre dicho tema, o cuenten con conocimientos básicos sobre el mismo. También se aconseja haber aprobado Historia Social General e Introducción al Pensamiento Social antes de cursar esta materia.

3. **Objetivos del curso:**
a. Introducir en el conocimiento de autores, movimientos y obras de las artes plásticas modernas.
b. Analizar las relaciones entre arte y sociedad y sus cambios a través de la historia.
c. Proveer de instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la apreciación estética de las artes visuales.
d. Estimular una reflexión amplia sobre la cultura visual contemporánea.

4. **Modalidad de dictado:**
Por el tema abordado, los métodos audiovisuales ocupan un lugar central en el dictado de la materia, ya que se estimulará el trabajo del alumno sobre imágenes y formas artísticas. Este tipo de análisis se acompañará de la lectura de una bibliografía general, y de textos específicos referidos a cada una de las unidades del programa, sobre los cuales versarán los trabajos prácticos.
Se incluirán también visitas a museos.
Los trabajos prácticos adoptarán dos modalidades:
a. análisis de textos referidos a los temas de las distintas unidades, que se discutirán en clase en base a una guía de lectura y se entregarán por escrito

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES FOLIO 2

b. análisis de obras artísticas.

5. **Requisitos de aprobación**: Se aplicará la Res. (CS) 130/07 Nuevo régimen de estudios.

Para aprobar la materia dentro del régimen de regularidad, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Cumplir con una asistencia no inferior al 75% de las clases.
- Entregar los trabajos prácticos escritos.
- Rendir dos parciales, con las siguientes condiciones:
:: Aprobando los parciales con 6 puntos o más y logrando un promedio mínimo de 7 puntos para la cursada
:: Aprobando los parciales con menos de 6 puntos y con un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial, hay que rendir y aprobar un examen integrador dentro de los plazos del desarrollo del curso.
:: Obteniendo un mínimo de 4 puntos en cada evaluación parcial y no aprobando el examen integrador, se introduce otro examen integrador nuevamente dentro del cuatrimestre inmediato posterior al de la cursada y antes de la fecha de cierre de actas. Para este último caso de examen integrador, se formará una mesa evaluadora con el profesor a cargo del curso y un profesor del área que será designado por el Departamento de Ciencias Sociales

---

6. CONTENIDOS DEL CURSO Y BIBLIOGRAFIA

Nota: todos los libros indicados se encuentran en la biblioteca de la UNQ.

<u>Introducción a la materia</u>

.
Conceptos generales del curso. Temas y períodos a abordar:
Nuevas problemáticas culturales de la modernidad. Conceptos de modernización, modernidad y modernismos (Berman)
El ciclo histórico del arte moderno (siglo XIX en adelante) en relación con el ciclo del arte clasicista (siglos XV a XVIII).
Conceptos de convenciones, géneros y temas en las artes visuales. La posición del arte moderno frente a estos conceptos de la tradición clásica.

Lecturas obligatorias:
- Berger, J. **Modos de ver**, "Ensayo número 1", (edición original, Londres, 1972), Barcelona, Gili, 2000.
- Berman, M., **Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad**, (edición original, 1982) Madrid, Siglo XXI, 1988. "Introducción. La modernidad: Ayer, hoy y mañana"; cap. 3: "Baudelaire: el modernismo en la calle".

<u>Unidad n° 1: Los "pintores de la vida moderna": Realismo e Impresionismo</u>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES FOLIO N° 3

Los inicios del ciclo del arte moderno: los procesos de transformación metropolitana y la conformación de las sociedades de masas, los avances de la tecnología y la producción industrial.
Las nuevas técnicas de reproducción de imágenes y sus consecuencias en el arte tradicional: el desarrollo de la fotografía.
La renovación pictórica en Francia a partir de la mitad del siglo XIX: del Romanticismo al Realismo (temas) y al Impresionismo (técnicas). Relaciones entre ambos.

Lecturas obligatorias:
- Gombrich, E.H, **Historia del arte**, (edición original, Londres, 1967, hay varias ediciones en español), cap. 26. "En busca de nuevas concepciones (final siglo XIX)"
- Frascina, F. et alt, **La modernidad y lo moderno: pintura francesa en el siglo XIX,** (edición original Londres, 1993) Madrid, Akal, 1998, Cap. 2, Harrison, Ch., "Impresionismo, modernidad y originalidad", pp. 145- 222.

Lecturas optativas:
- Benevolo, L., **Historia de la arquitectura moderna**, (edición original, Bari, 1960), Barcelona, Gili, 1999 (8° edición revisada y ampliada)
- Clark, T.J., **Imagen del pueblo: Gustave Courbet y la Revolución de 1848**, Barcelona, Gili, 1981.
- Frascina, F. et alt, **La modernidad y lo moderno: pintura francesa en el siglo XIX**, *ob. cit.*, Blake N., y F. Frascina, cap. 1, "La práctica moderna del arte y la modernidad".

Material gráfico:
- Walther, I.F. (editor), **La pintura del Impresionismo**, Taschen, Barcelona, 1997

Unidad n° 2: Postimpresionismo (1890-1910)

La compleja herencia del impresionismo, a fines del siglo XIX. Los conflictos alrededor del "arte como representación" en la pintura: el arte entendido como "expresión" y como "construcción". El camino de la "abstracción". Los distintos caminos abiertos por las obras de Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse- Lautrec y Cezanne.

Lecturas obligatorias:
- Chipp, Herschel B., **Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas**, Madrid, Akal, 1995 (Edición original, California, 1968)
- Harrison, Ch., Frascina, F., Perry, G., **Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primero años del siglo XX**, Madrid, Akal, 1998 (Edición original, Londres, 1993), Capítulo 1, Perry, G., "El primitivismo y 'lo moderno", pp. 6-89.

Lecturas optativas y material gráfico:
- Gibson, M. **El Simbolismo**, Taschen, Köln, 1999.
- Walther, I.F., **Arte del siglo XX, Vol I,** Taschen, Köln, 1999.

Unidad n°3: Las vanguardias históricas, entre 1905 y 1914

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES FOLIO Nº 4

Concepto general de "vanguardia", en los siglos XIX y XX; distinción entre "modernismo" y "vanguardia"; concepto de "vanguardias históricas", entendidas como movimientos de ruptura desarrollados en las primeras décadas del siglo XX (1905-1930). Principales temas y problemas de las vanguardias históricas: ruptura con la tradición, énfasis en la categoría de "lo nuevo", contaminaciones entre arte y cultura de masas, relación con la experiencia metropolitana, propuesta de nuevas formas artísticas, etc.
Aplicación de estos conceptos a un examen breve del Cubismo (Francia), del Futurismo (Italia) y del Expresionismo (Alemania, Grupos *Die Brücke,* El Puente, Dresde, 1905-1907 ; y *Der Blaue Reiter,* El Jinete Azul, Munich, 1912-1914), tres movimientos de vanguardia centrales para el período previo a la Primera Guerra Mundial.

Lecturas obligatorias:
- Aguilar, G., "Vanguardias", en: Carlos Altamirano, **Términos críticos de sociología de la cultura**, Barcelona, Paidós, 2002.
- Berger, J., "El momento del Cubismo", **El sentido de la vista**, Barcelona, Gili, 1997, (edición original, 1985), pp.153-178
- Calinescu, M., **Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo**, Capítulo II, "La idea de la vanguardia", Tecnos, Madrid, 1991, (edición original, 1987), pp. 99-148.
- Chipp, Herschel B., **Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas**, Madrid, Akal, 1995 (Edición original, California, 1968)
- De Micheli, M., **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Barcelona, Alianza, 1994 (Edición original, 1966)

Lecturas optativas:
- Cooper, D., **La época cubista,** Barcelona, Alianza, 1984.
- Selz, P. **La pintura expresionista alemana**, Alianza, Madrid, 1989 .

Material gráfico:
- Elger, D., **Expresionismo**, Taschen, Köln, 1998.
- Walther, I.F., **Arte del siglo XX, Vol I,** Taschen, Barcelona, 1999.

---

7. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA, OBRAS GENERALES

Nota: Se recomienda consultar los estantes del sector "Arte" de la Biblioteca y el sector "Referencia", este último para Diccionarios y Léxicos.

- Crespi, I.; Ferrario, J., **Léxico técnico de las artes plásticas**, Buenos Aires, Eudeba, 1995.
- Chilvers, I., **Diccionario de arte**, Madrid, Alianza, 1995.
- Durozoi, G. (dir), **Diccionario Akal de Arte del Siglo XX**, Madrid, Akal, 1997 (Edición original, París 1992)
- Gombrich, E. H., **Historia del arte,** *ob. cit,* (circulan varias ediciones en español).
- González García, A.; Calvo Serraller, F.; Marchán Fiz, S., **Escritos de arte de vanguardia, 1900-1945**, Madrid, Istmo, 1999.
- Souriau, Etienne, **Diccionario Akal de Estética**, Madrid, Akal, 1998 (Edición original, París, 1990)