

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales (25 y 60)
Licenciatura en Composición con medios electroacústicos

Año: Segundo cuatrimestre 2010

Curso: Introducción al arte moderno

Profesor: Anahi Ballent

Carga horaria semanal: 4 horas más 1 hora extra- aúlica

Horas de consulta extra clase: 2 horas, lunes y jueves de 17 a 18 hs.

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Cursos básicos electivos (Diplomatura en Ciencias Sociales 25); Cursos electivos (Diplomatura en Ciencias Sociales 60)

Tipo de Asignatura: Teórico-práctica

Presentación y Objetivos:

Presentación:

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).

Objetivos del curso:

- a. Que los alumnos adquieran un conocimiento de autores, movimientos y obras de referencia para el período indicado.
- b. Que adquieran capacidades para analizar las relaciones entre arte y sociedad y sus cambios a través de la historia.
- c. Que incorporen instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la apreciación estética de las artes visuales.
- d. Que, a partir de la experiencia de análisis de obras, se vean estimulados a reflexionar en términos más amplios sobre la cultura visual contemporánea.

Contenidos mínimos:

Introducción: Nuevas problemáticas culturales de la modernidad. Conceptos de modernización, modernidad y modernismos (según análisis de M. Berman)
El ciclo histórico del arte moderno (siglo XIX en adelante) en relación con el ciclo del arte clasicista (siglos XV a XVIII) (según distinción de C. G. Argan).
Conceptos de convenciones, géneros y temas en las artes visuales. La posición del arte moderno frente a estos conceptos de la tradición clásica. Concepto de modos de ver (J. Berger)

1. 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.

2. La herencia del impresionismo, a fines del siglo XIX. Construcción del concepto de "Posimpresionismo. 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.

Primitivismo y arte moderno: miradas sobre el arte no-europeo como fuente de la renovación artística europea, del impresionismo a las vanguardias históricas. Contexto político y procesos culturales asociados a la difusión y valoración de imágenes no-europeas: Orientalismo, Japonismo, arte de la Polinesia, arte tribal africano.

3. Concepto general de "vanguardia", en los siglos XIX y XX; distinción entre "modernismos" y "vanguardia"; concepto de "vanguardias históricas" (1905-1930). Discusión y posiciones historiográficas sobre estos términos. Posiciones de W. Benjamin, P. Anderson, R. Williams, P. Burger, M. Calinescu, M. Tafuri.

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, reflexión o incorporación de la tecnología moderna, relación con la experiencia metropolitana, propuesta de nuevas formas artísticas, etc.

Aplicación de estos conceptos al examen 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).

Contenidos Temáticos o Unidades:

Introducción a la materia

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.

Unidad nº 1: Los “pintores de la vida moderna”: Realismo e Impresionismo

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.

Unidad nº 2: La renovación artística en el cambio de siglo, 1890-1905

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.
Primitivismo y arte moderno.

Unidad nº3: Las vanguardias históricas, entre 1905 y 1914

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.

Bibliografía Obligatoria:

Introducción:

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”.

Unidad nº1:

- 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 al., **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.

Unidad nº2:

- Harrison, Ch., Frascina, F., Perry, G., **Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX**, Madrid, Akal, 1998 (Edición original, Londres, 1993), Capítulo 1, Perry, G.,

“El primitivismo y ‘lo moderno”, pp. 6-89.

Unidad n°3:

- 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)

Bibliografía de consulta:

Bibliografía de referencia, obras generales

- 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)
-

Unidad n° 1:

- 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 al, **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”.
- Walther, I.F. (editor), **La pintura del Impresionismo**, Taschen, Barcelona, 1997

Unidad n° 2:

- Gibson, M. **El Simbolismo**, Taschen, Köln, 1999.
 - Walther, I.F., **Arte del siglo XX, Vol I**, Taschen, Köln, 1999.
-

Unidad n°3:

- Cooper, D., **La época cubista**, Barcelona, Alianza, 1984.
 - Selz, P. **La pintura expresionista alemana**, Alianza, Madrid, 1989 .
 - Elger, D., **Expresionismo**, Taschen, Köln, 1998.
 - Walther, I.F., **Arte del siglo XX, Vol I**, Taschen, Barcelona, 1999.
-

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.
- b. análisis de obras artísticas.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Los estudiantes deberán realizar al menos dos visitas a museos de la Ciudad de Buenos Aires (Museo Nacional de Bellas Artes, Fundación Fortabat, MALBA, Museo de Arte Moderno) y presentar informes escritos con referencia a su contenido.

El mismo tipo de trabajo será realizado a partir de los contenidos de dos Museos relevantes para el período de estudio tomados de las páginas web de dichas instituciones (Tate Gallery, Centre Pompidou, MOMA, Getty Museum, etc.).

El objetivo de la actividad consiste en estimular la experiencia de análisis de obras originales, en el primer caso, y tomar conocimiento con los repertorios de los grandes museos de arte moderno en el plano internacional.

La calificación de estos trabajos no incidirá en la calificación final, pero su presentación constituirá un requisito para la aprobación de la materia.

Evaluación:

Indicar las instancias de evaluación (cantidad de: parciales, trabajos prácticos, test de lectura, etc.) y la composición de la nota final (el peso que cada una de estas instancias tiene en la nota final). Recuerde que la evaluación debe ajustarse al Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

5. Requisitos de aprobación:

Se aplicará la Res. (CS) 004/2008 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 (uno de los cuales admitirá recuperación), 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

La calificación final corresponderá al promedio de la calificación obtenida en los parciales y el examen integrador.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anahi Ballent", written over a diagonal line.

Firma y Aclaración

Anahi Ballent