

**Departamento de Ciencias Sociales
Programa Libre – Cursos Presenciales**

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

Año: Primer cuatrimestre 2014

Curso: Introducción al arte moderno

Profesor:

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 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:

Conceptos de modernización, modernidad y modernismos: relaciones mutuas en el período 1800-1930. Ciclo histórico del arte moderno (siglo XIX en adelante) en relación con el ciclo del arte clasicista (siglos XV a XVIII). Realismo, Impresionismo y Posimpresionismo: movimientos artísticos y debate historiográfico en el arte del siglo XIX. Temas y problemas de las vanguardias históricas en el siglo XX.

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 n° 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 n° 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 n°3: 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 n°1:

- 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)"
- Nochlin, L., **El realismo** (edición original, 1971), Madrid, Alianza, 2004, cap. 1, "la naturaleza del realismo", pp. 11 a 48.
- 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 n°2:

- 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)

- Krauss, Rosalind, **La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos**, (edición original, 1985), Madrid, Alianza, 1996, cap. "En el nombre de Picasso", pp. 39-59 y cap. "La originalidad de la vanguardia", pp. 165-184..

- 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)
  - Tatarkiewicz, W., **Historia de seis ideas. Arte. Belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética**, Madrid, Akal, 1995.
-

Unidad nº 1:

- Benevolo, L., **Historia de la arquitectura moderna**, (edición original, Bari, 1960), Barcelona, Gili, 1999 (8ª 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 nº 2:

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

Unidad nº3:

- Bürger, P., **Teoría de la vanguardia** (edición original 1974), Barcelona, Península, 1997
  - Cooper, D., **La época cubista**, Barcelona, Alianza, 1984.
  - Selz, P. **La pintura expresionista alemana**, Alianza, Madrid, 1989 .
  - Elger, D., **Expresionismo**, Taschen, Köln, 1998.
  - Greenberg, C., **Arte y cultura** (edición original 1961), Barcelona, Paidós, 2002
  - Hobsbawm, Eric, **A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX**, Barcelona, Crítica, 1999.
  - Krauss, R. E., **Los papeles de Picasso**, Barcelona, Gedisa, 1999
  - Tafuri, M., **La esfera y el laberinto. Vanguardia y arquitectura de Piranesi a los años setenta**, Barcelona, Gili, 1984.
  - Walther, I.F., **Arte del siglo XX, Vol I**, Taschen, Barcelona, 1999.
  - Williams, R., **Las políticas del modernismo**, Buenos Aires, Manantial, 1997.
-

Evaluación:

Consistirá en un examen oral y escrito, a realizarse en la fecha dispuesta por la Universidad según su cronograma de exámenes libres.