

Departamento de Ciencias Sociales Programa Libre – Cursos Presenciales

Carrera:

Diplomatura en Ciencias Sociales (25 y 60)

Licenciatura en Composición con medios Electroacústicos:

Licenciatura en Música y Tecnología.

Año:

Primer cuatrimestre 2015

Curso:

Introducción al arte moderno

Créditos:

10

Núcleo al que pertenece:

Cursos básicos electivos (Diplomatura en Ciencias Sociales

25); Cursos electivos (Diplomatura en Ciencias Sociales 60); curso electivo para Licenciatura en Composición con medios

Electroacústicos y Licenciatura en Música y Tecnología.

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 adquieren 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 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 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 nº1:

- Bell, Julian, **El espejo del mundo. La más bella historian del arte jamás contada**, Barcelona, Paidós, 2008. (Edición original, Londres 2007). Cap. 9, "Una verdad cambiada", pp. 291-322 y cap.10 "El ímpetu de la industria", pp. 323-364.
- 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.

Unidad n°2:

- 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.

Unidad nº3:

- 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.
- Williams, R., Las políticas del modernismo, Buenos Aires, Manantial, 1997.

Bibliografía de consulta:

Bibliografía de referencia, obras generales

- Bell, Julian, El espejo del mundo. La más bella historian del arte jamás contada, Barcelona, Paidós, 2008. (Edición original, Londres 2007).
- 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, (edición original, Londres, 1967, hay 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, mímesis, experiencia estética, Madrid, Akal, 1995.

Unidad nº 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 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".
- Nochlin, L., El realismo (edición original, 1971), Madrid, Alianza, 2004, cap. 1, "La naturaleza del realismo", pp. 11 a 48.
- 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.
- De Micheli, M., Las vanguardias artísticas del siglo XX, Barcelona, Alianza, 1994 (Edición original, 1966)
- 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
- Selz, P. La pintura expresionista alemana, Alianza, Madrid, 1989.
- Walther, I.F., Arte del siglo XX, Vol I, Taschen, Barcelona, 1999.
- Williams, R., Las políticas del modernismo, Buenos Aires, Manantial, 1997.

Requisitos de aprobación:

El estudiante se presentará en la fecha dispuesta por el cronograma académico a una primera instancia de examen escrito sobre la bibliografía obligatoria de la materia, aprobada la cual pasará a la segunda instancia de un examen oral.

Las condiciones de aprobación del curso son las contempladas en el Régimen de Estudios actualmente vigente -

Res. (CS) N° 004/08-

anal Be Quilme