

Universidad Nacional de Quilmes

Diplomatura en Ciencias Sociales

Area: Historia

Núcleo: materia básica electiva

Curso: INTRODUCCION AL ARTE MODERNO

Horario: martes y jueves, 14 a 16 hs.

Docente: Dra. Anahi Ballent

PROGRAMA SEGUNDO SEMESTRE DEL 2000

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 1890 y 1930, abarcando las etapas del ciclo histórico del arte moderno en las que se desarrollan movimientos renovadores que van desde el llamado "posimpresionismo" a las vanguardias históricas.

2. 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.

3. 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 (pinturas o films)

4. Requisitos de aprobación de la materia:

Serán los comunes al Area de Historia: el alumno deberá cumplir con la presentación de los trabajos prácticos requeridos y aprobar alguna de las dos instancias de examinación

que se detallan a continuación. En ambos casos se rendirán dos exámenes escritos parciales. Si el puntaje promedio obtenido en ambos exámenes fuera de 7 puntos o más, se considerará aprobada la materia el 1º de diciembre. Si en cambio no se alcanzara dicha calificación, el alumno contará con apoyo docente por 15 días más, y deberá aprobar un examen integrador con un mínimo de 4 puntos.

5. Contenidos del curso y bibliografía

Introducción: Conceptos básicos

- 1) *Período histórico a abordar*: 1890-1930. Su inserción dentro del ciclo del arte moderno, iniciado a fines del siglo XVIII. Diferencias entre arte clásico (siglos XV a XVIII) y arte moderno (siglos XIX y XX).

Conceptos de convenciones, géneros y temas en las artes visuales. La posición del arte moderno frente a estos conceptos de la tradición clásica.

- 2) *Conceptos básicos del arte moderno, en relación con la sociedad y la cultura*: modernidad, modernización, modernismos, vanguardia, vanguardias históricas.

Lectura optativa: Berman, M., **Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad**, Siglo XXI, Madrid, 1988 (edición original, Londres, 1982), "Introducción. La modernidad: ayer, hoy y mañana".

- 3) *Representación y abstracción*: discusión sobre conceptos básicos de la creación de formas artísticas. Importancia de este debate para el arte moderno.

Lectura: Gombrich, E. H., "Meditaciones sobre un caballo de juguete o las raíces de la forma artística", en **Meditaciones sobre un caballo de juguete**, Seix Barral, Barcelona, 1968 (edición original, Londres, 1963). (Existen ediciones posteriores)

- 4) *La interpretación de las imágenes*: particularidades que definen al sentido de la vista y sus distintos "modos de ver" (Berger). El arte en relación con las experiencias visuales contemporáneas. La cuestión de la reproductibilidad del arte. Arte y publicidad. La visión del presente sobre el arte del pasado.

Lectura: Berger, J., **Modos de ver**, "Ensayo nº 1", Gustavo Gili, Barcelona, 2000 (4ª edición) (edición original, Londres, 1972).

Sección I: Temas y problemas del arte moderno

- 5) *El universo metropolitano, como nuevo objeto de representación y de transformación*:

El crecimiento de las grandes ciudades y la revolución industrial. El surgimiento de la urbanística como disciplina.

El París del Segundo Imperio. Transformaciones urbanísticas y en la cultura urbana: la nueva experiencia metropolitana. El impresionismo como pintura de la vida moderna.

Lectura: Benévolo, L., **Historia de la arquitectura moderna**, capítulos V y VI (fragmentos), Gustavo Gili, Barcelona, 1970.

6) *Arte, técnica, industria:*

La relación entre arte y fotografía: aparición de la cuestión de la reproducción técnica. La relación entre arte, industria y entorno de la vida cotidiana: las críticas a la producción industrial de objetos y sus propuestas de transformación. Los movimientos para la reforma de las “artes aplicadas”: *Arts and Crafts*, *Sezesion* Vienesa, *Art Nouveau*.

Lectura: Benévolo, L., **Historia de la arquitectura moderna**, capítulos V y VI (fragmentos), Gustavo Gili, Barcelona, 1970.

Sección II: las vanguardias históricas (1905-1930)

7) *Vanguardias históricas, presentación general de los distintos movimientos.*

Concepto general de vanguardia, en los siglos XIX y XX; vanguardias históricas, entendidas como movimientos de ruptura desarrollados en las primeras décadas del siglo XX (1905-1930).

Panorama histórico de los movimientos de vanguardia y principales técnicas y problemas: del fauvismo al surrealismo.

Conflictos y contaminaciones entre arte y cultura de masas. Disolución del arte en la vida. Los conflictos alrededor de la autonomía del arte.

Arte y política: distintas aproximaciones, desde el futurismo al constructivismo ruso.

Lectura: De Miceli, M., **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Barcelona, Alianza, 1994 (Edición original, 1966)

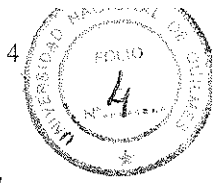
Lectura: Calinescu, M., **Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo**, Capítulo II, “La idea de la vanguardia”, Tecnos, Madrid, 1991.(Edición original, 1987).

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

Lectura: Marchán Fiz, S., **Contaminaciones figurativas. Imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno**, Capítulo II, “La pintura de la ciudad y la intensificación de la vida nerviosa”, Madrid, Alianza, 1986.

Proyección del film: *Tres canciones para Lenin* (Dziga Vertov, 1931)

Lectura: Williams, R. “La política de la vanguardia”, en: **La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas**, Buenos Aires, Manantial, 1997.

Lectura optativa: Burger, Peter, **Teoría de la vanguardia**, Península, Barcelona, 1997, (edición original 1974), Capítulo II, “El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa”, pp. 83-110 y capítulo III, “La obra de arte vanguardista”, pp. 111-150.

8) *Arte, arquitectura y diseño industrial en la Alemania de los años 20:*

La Bauhaus: pasaje de la vanguardia de la crítica a la construcción. La “Nueva Objetividad”. La categoría de lo masivo en la ciudad y los ámbitos de la vida cotidiana.

Proyección de los films *Metrópolis* (Alemania, Fritz Lang) y *Para nosotros la libertad* (Francia, René Clair) *Tiempos modernos* (Estados Unidos, Charles Chaplin).

Comparación entre los mismos: representaciones e valoraciones sobre la vida moderna, la sociedad de masas y la mecanización de la producción.

Lectura: Huyssen, Andreas, “The Vamp and the Machine: Fritz Lang’s *Metropolis*”, en: **After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism**, Indiana University Press, 1986.