

DIPLOMATURA EN CIENCIAS SOCIALES

CURSO BASICO ELECTIVO

Primer semestre 2001

Horario: martes y jueves, 14 a 16 hs. Carga horaria: 4 horas semanales

Horario de consulta: jueves 16 a 17 hs.

TITULO: **Problemas del arte moderno. Vanguardias históricas 1914-1940**

Profesora: Anahi Ballent

1. Descripción:

Curso de historia del arte del siglo XX que aborda el tema de los desarrollos del arte de vanguardia en el período de entreguerras aproximadamente. Dos problemas centrales del período son los siguientes: el pasaje de las estrategias de las vanguardias de la *negatividad* (crítica del arte y de la sociedad) a *lo positivo* (construcción de un nuevo universo visual de la modernidad); y enfrentamiento con la política (URSS, Alemania, Italia).

Algunos de los desarrollos a abordar serán los siguientes: Dadá, De Stijl, surrealismo, vanguardias soviéticas, Nueva Objetividad, arquitectura "racionalista" (Alemania), purista (Francia) y constructivista (URSS), Bauhaus.

2. Importante: Inscripción al curso: Este curso presupone ciertos conocimientos sobre arte moderno y vanguardias históricas por parte del alumno. Se recomienda que sólo se inscriban quienes que hayan tomado previamente algún curso sobre estos temas o cuenten con un conocimiento mínimo del arte del período 1880-1914. También se aconseja haber aprobado Historia Social General 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
- b. análisis de obras artísticas (pinturas o films)

5. 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 1° de julio. 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.

6. CONTENIDOS DEL CURSO Y BIBLIOGRAFIA

I. Introducción: conceptos básicos: Repaso: vanguardias históricas: concepto, surgimiento, periodos: 1905-1914; 1914-1940. Período 1905-1914: Temas y problemas: la representación y la transformación de la vida moderna.

Lectura: 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

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, pp. 169-190.

Lectura optativa: 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.

II. Los diferentes caminos del arte abstracto: de *Der Blaue Reiter* (Alemania, 1912) a *De Stijl* (Holanda 1917), de la expresión interior a la geometría, de la pintura al diseño. Arte abstracto y arquitectura moderna.

Lectura: Harrison, Ch., Frascina, F., Perry, G., **Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX**, Madrid, Akal, 1998 (Edición original, Londres, 1993), Capítulo 3, Harrison, Ch, "Abstracción", pp. 189-268.

III. Surrealismo, 1924- c.1940: del Dadaísmo al Surrealismo. Poesía, pintura, cine. Relaciones entre arte y política.

Proyección del film: *Un perro andaluz* (Luis Buñuel, 1929).

Lectura: De Micheli, Mario, **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Barcelona, Alianza, 1994 (edición original, 1966), capítulo "Sueño y realidad en el surrealismo", pp. 173-196.

IV. 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, **After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism**, Indiana University Press, 1986, Capítulo: "The Vamp and the Machine: Fritz Lang's Metropolis".

Lectura: Marchán Fiz, Simón., **Contaminaciones figurativas. Imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno**, Madrid, Alianza, 1986, Capítulo VI, "Imágenes de la arquitectura de la 'gran ciudad'", pp. 139-168.

V. Arte y política en la Unión Soviética, 1917-1935: del futurismo al "realismo socialista". Revolución artística y revolución política, arte y construcción de una nueva sociedad: la respuesta de las vanguardias; conflictos entre arte y política.

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

Lectura: Williams, R. **La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas**, Buenos Aires, Manantial, 1997 (Edición original Londres, 1989), "La política de la vanguardia", pp. 71-88.

Lectura: Egbert, Donald Drew, **El Arte y la Izquierda en Europa**, Madrid, Gili, 1981 (Edición original, New York, 1969), capítulos 6 y 10.

Lectura optativa: Rapisarda, Giusi (ed.) **Cine y vanguardia en la Unión Soviética. La Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS)**, Madrid, Gili, 1978 (Edición original, Roma, 1975)

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

Chilvers, Ian, **Diccionario de Arte**, Madrid, Alianza, 1995 (Edición original Oxford 1990)

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)

Durozoi, Gerard (dir), **Diccionario Akal de Arte del Siglo XX**, Madrid, Akal, 1997
(Edición original, París 1992)

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)