

Universidad Nacional de Tres de Febrero
Carrera: Arte Electrónicas
Asignatura: Arte y Cultura II
Titular: Lic. Valeria González
Adjunto: Lic. Juan Pablo Pérez
Primer cuatrimestre de 2015

PROGRAMA

Objetivo General

Brindar a los alumnos un panorama sintético de los principales fenómenos artísticos y culturales de la segunda mitad del siglo XX.

Objetivos Específicos

1. De contenido:

Revisar la historia de las artes visuales del siglo XX desde una perspectiva más amplia, poniéndola en relación con otras áreas de la producción simbólica.

Trabajar los distintos períodos de la posguerra como campos culturales específicos, donde las distintas manifestaciones se articulan, se vinculan o antagonizan en torno a valores y a problemáticas comunes.

Focalizar en la lectura social y contextual de los acontecimientos culturales. Vincular cada período estudiado con el estado de desarrollo de las fuerzas económicas y políticas dentro del sistema mundial capitalista emergente de la Segunda Guerra Mundial.

2. Metodológicos:

Fomentar la lectura interdisciplinaria de las distintas manifestaciones simbólicas en cada período.

Relativizar las barreras axiológicas que suelen distinguir a la cultura “alta” y “baja”. Poner en relación los acontecimientos vinculados al sistema del arte con los fenómenos relevantes de la llamada cultura de los medios masivos, como el cine y la música popular.

Relativizar, asimismo, la distinción jerárquica entre prácticas creativas y pensamiento especulativo. Introducir a las relaciones históricas concretas entre las producciones culturales y el pensamiento filosófico de cada período.

Insistir en la consideración de las producciones visuales y textuales de cada período en tanto fuentes históricas. Fomentar el desplazamiento desde la noción de valor estético autónomo hacia la noción de valor documental e historiográfico de los distintos casos estudiados.

3. Técnicos:

Cultivar el manejo de los lenguajes específicos de cada disciplina abordada, incorporando sus terminologías particulares.

Promover la destreza en el manejo bibliográfico, y en la posibilidad de vincular críticamente fuentes visuales y textuales de diferentes áreas disciplinares y pertenecientes a distintos géneros discursivos.

Contribuir a la interpretación de manifestaciones culturales de diverso tipo a partir del reconocimiento de rasgos epocales generales.

Fomentar la investigación y el abordaje crítico de la historia del siglo XX a partir de la conciencia de su complejidad y de la diversidad de problemáticas que engloba.

Metodología

Las clases contarán con secciones de carácter teórico, centradas en la exposición oral por parte del docente, destinadas a la introducción general a cada uno de los bloques temáticos.

El contenido mínimo de estas secciones expositivas será: a) características generales del período a abordar; fundamentación del recorte histórico propuesto; b) presentación de los casos propuestos para el análisis, acompañada de una breve referencia del contexto social y disciplinario de emergencia y circulación de cada uno de ellos ; c) presentación de las lecturas obligatorias destinadas a la discusión en clase, así como de la bibliografía de consulta complementaria.

Las clases serán ilustradas con diapositivas, y en algunos casos con proyección de piezas fílmicas. Los textos especialmente seleccionados que se encuentren editados en lengua extranjera, contarán con una traducción al español elaborada por el docente, destinada exclusivamente para uso interno de la cátedra.

En segundo lugar, las clases contarán con secciones de carácter teórico-práctico, en las cuales la metodología de trabajo se basará en la participación de los alumnos, en el análisis dialogado de los casos presentados, y en la discusión conjunta de las lecturas seleccionadas. En los casos en que se considere conveniente, el abordaje de determinados textos y producciones culturales será guiado por cuestionarios o fichas de análisis especialmente elaborados por el docente.

Evaluación

La aprobación de la cursada depende del promedio de un parcial presencial y dos trabajos prácticos obligatorios sobre análisis específicos que articulen una obra de arte o films con los contenidos del programa.

Contenidos generales de la materia:

Unidades Temáticas

1. LA SEGUNDA POSGUERRA Y EL PERIODO DE LA “GUERRA FRÍA”.

- a) La situación del capitalismo mundial hacia 1945. “Arte degenerado”, exilio de las vanguardias hacia Norteamérica y el cambio de eje del sistema del arte de París a Nueva York.
- b) Análisis de obras pictóricas norteamericanas de los años ‘40 y ‘50: de la heterogeneidad estilística a la cristalización del “expresionismo abstracto”. Los “all over drippings” de J. Pollock.
- c) El “Expresionismo Abstracto” como construcción discursiva. El papel de la crítica y de las instituciones artísticas.
Eva Cockroft “El Expresionismo Abstracto como arma cultural de la Guerra Fría”.
Lectura ideológica de los signos visuales.
- d) La filosofía existencialista como factor dominante en el mundo de la posguerra. Lectura: J. P. Sartre “El Existencialismo es un Humanismo”. Vinculación del pensamiento existencialista con las artes visuales. Lectura: H. Rosemberg “Pintura de Acción”. Comparación entre las producciones artísticas norteamericanas y los informalismos europeos: Grupo COBRA y algunas repercusiones en la Argentina
- e) Proyección y análisis de un film en el contexto de la *guerra fría*.

2. LOS “SIXTIES”. LA CULTURA NORTEAMERICANA Y EL MAYO FRANCES DE 1968.

- a) El contexto norteamericano en los 60: aspectos económicos, sociales, ideológicos y militares. Boom industrial y desarrollo de los medios de comunicación.
- b) La emergencia de las contraculturas. Las revueltas pacifistas y las culturas “underground”. El arte psicodélico: sus utopías y su fracaso. Ejemplos visuales y musicales.
- c) El papel de las ideologías revolucionarias de izquierda hacia fines de los ‘60. La situación en las universidades europeas. Casullo, Nicolás. “Rebelión cultural y política de los ‘60”. En: Casullo-Forster-Kaufman. *Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad*. Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 165-194.

- d) La politización del arte y su fracaso. Análisis de obras: del primer mundo a la periferia. El caso argentino: del Di Tella a “Tucumán Arde”. Problemáticas generales y específicas en torno al fracaso de la vanguardia.
- e) Proyección y análisis del film “La Chinoise” de J. L. Godard (1967). Marcuse, Herbert. “La rebelión de París” y “Exijámoslo imposible”. En: *La sociedad carnívora*. Buenos Aires, Ed. Galerna, 1969. Conferencia dictada para estudiantes el 23 de mayo de 1968 en la Universidad de California de San Diego sobre los acontecimientos vividos en Francia.

3. GLOBALIZACIÓN Y POSTMODERNIDAD: PODER Y RESISTENCIAS

- a) Las crisis petroleras de los ´70 y el nuevo orden económico mundial. La recuperación del mercado artístico europeo y sus estrategias discursivas. A. B. Oliva: “Transvanguardia Italia/ América”.
- b) La “era conservadora” bajo los gobiernos Reagan-Tatcher y el retorno a la pintura. B. Buchloh “Cifras de la Regresión”.
- c) Vinculaciones entre los discursos artístico y político. Del fin de la vanguardia al fin de la historia. F. Fukuyama “El Fin de la Historia”.
- d) La postmodernidad como lógica cultural del capitalismo tardío. Espacio y tiempo postmodernos: esquizofrenia y pastiche. F. Jameson: “Postmodernismo y Sociedad de Consumo”. Análisis de casos visuales: la cita descontextualizada y los apropiacionismos. La arquitectura postmoderna.
- e) La nuevas condiciones económico sociales y la nueva filosofía política: Posestructuralismo francés y Operaismo italiano. M. Hardt y A. Negri “Imperio”; P. Virno “Gramática de la Multitud”. Del estado nación al imperio. Del trabajo industrial a la bioproducción. Del pueblo a la multitud. Trabajo inmaterial y “general intellect”.
- f) Nuevas formas de la resistencia. Redefinición de la creatividad en el campo de la postmodernización económica. Nuevas relaciones entre prácticas estéticas y prácticas sociales. G. Deleuze: “¿Qué es el acto de creación?”

Bibliografía:

Utopía social y vanguardias históricas en el contexto cultural europeo de la primera mitad del siglo XX. Transformación del legado de las vanguardias en la posguerra norteamericana (1945).

- Casullo, Nicolás. “El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas”. En: Casullo-Forster-Kaufman. *Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad*. Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 65-93.

Cambio de eje del Sistema del Arte de París a Nueva York. El “expresionismo abstracto” y los “all over drippings” de J. Pollock.

- Anderson, Perry. “Modernidad y Revolución”. *El Debate Modernidad/Posmodernidad*. Compilación y Prólogo de Nicolás Casullo (1989). Buenos Aires, Ed. El Cielo por Asalto, (La coyuntura sociopolítica pág. 101-110), 1993.

El “Expresionismo Abstracto”. El papel de la crítica y de las instituciones artísticas. La filosofía existencialista como factor dominante en el mundo de la posguerra.

- Sartre, J. P.. *El Existencialismo es un Humanismo*. Buenos Aires, Ediciones del 80, 1984.
- Cockroft, Eva “El Expresionismo Abstracto como arma cultural de la Guerra Fría”.
- Rosenberg, Harold. “The American Action Painters”. Art News, Diciembre 1952, (Fragmentos seleccionados).

Las ideologías revolucionarias de izquierda hacia fines de los ´60 y el rol de las Universidades.

- Casullo, Nicolás. “Rebelión cultural y política de los ´60”. En: Casullo-Forster-Kaufman. *Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad*. Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 165-194.
- Marcuse, Herbert. “La rebelión de París” y “Exijámoslo imposible”. En: *La sociedad carnívora*. Buenos Aires, Ed. Galerna, 1969.
- D. Cohn Bendit; Jean-Paul Sartre; Herbert Marcuse (1968). *La Imaginación al Poder. Paris Mayo 1968*. Barcelona, Ed. Argonauta, 1978. (Optativo)

Los procesos culturales y políticos en torno al año ´68 en América Latina y en el Mundo.

- Jameson, Fredric. *Periodizar los 60*. Buenos Aires, Alción Editora, 1997.

La politización del arte y su fracaso en el contexto argentino. Análisis de caso en las artes visuales:

- Longoni, Ana y Mestman, Mariano. Del Di Tella a “Tucumán Arde”. Vanguardia artística y Política en el ´68 argentino. Buenos Aires, Ed. El Cielo por Asalto, 2000.

Del fin de la vanguardia al fin de la historia. La postmodernidad como lógica cultural del capitalismo tardío.

- Fukuyama, F.. “El Fin de la Historia”.
- Jameson, F. (1982). “Postmodernismo y Sociedad de Consumo”. *La Posmodernidad*. Selección y Prólogo: Hal Foster. Barcelona, Ed Kairós, 1995.

Las periferias y el contexto social inserto en las producciones culturales. Análisis de un film a definir para realizar el Segundo Trabajo Práctico. Introducción a la obra de Hélio Oiticica:

- Berenstein Jacques, Paola. *Estética da Ginga. A arquitetura das favelas a través da obra de Hélio Oiticica*. Río de Janeiro, Ed. Casa da Palavra/RIOARTE, 2001.
- Sarlo, Beatriz (1994). *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*. Buenos Aires, Seix Barral, 2004.

Nuevas formas de la resistencia. Proyección de fragmentos de documentales. Lecturas sobre las producciones culturales posterior al 19 y 20 de Diciembre de 2001.

- Colectivo Situaciones. *19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social*. Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano, 2002.
- González, Valeria. “Arte argentino de los 90: Una construcción discursiva”. En: *Ansia: imágenes del presente*. Buenos Aires, Fundación Proa, 2003.

- Restany, Pierre. “Arte guarango para la Argentina de Menem”. *Lápiz*, Revista internacional de arte, (España) Año XIII, nº 116, noviembre de 1995, pág. 50 y ss.
- Lebenglik, Fabián. “La galería del Rojas –de lo mejor de la plástica de los 90- muestra una antología por este diario”. Las páginas del Rojas. 10º año de *Página/12*, 6 de mayo de 1997.

El arte en la globalización. La transterritorialidad de la cultura y deslocalización de las identidades.

- Klein, Noemí. *No Logo. El poder las marcas*. Buenos Aires, Ed. Piados, 2002. La recuperación del mercado artístico europeo y sus estrategias discursivas. Oliva, A. B. “Transvanguardia Italia/ América”. Retorno a la pintura.
- Dri, Rubén. “Antonio Negri o la evaporación de la dialéctica”. El imperialismo y las luchas populares de resistencia. Cuaderno N°1, junio de 2004, Facultad de Filosofía y Letras.

Redefinición de la creatividad y lo social en el campo de la postmodernización económica. Análisis de caso: La comunidad de diseñadores AVL-Ville (Holanda, 2000).

- Deleuze, G. “¿Qué es el acto de creación?”
- González, Valeria. “Ética de la confrontación. Entrevista al curador de la Documenta 11”. *Plástica*, *Página/12*, 3 de diciembre de 2002.
- González, Valeria. “La creatividad como resistencia en el contexto del capitalismo posmoderno”.