

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
ASIGNATURA: **Arte y Cultura I**
TITULAR: Lic. Valeria González
ADJUNTO: Lic. Juan Pablo Pérez
Segundo cuatrimestre de 2015

PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL:

Introducir a la historia del arte del siglo XX desde una perspectiva histórica y estética.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

De Contenido:

1. Introducir a la historia de las artes visuales del siglo XX.
2. Incursionar en las relaciones del arte con la sociedad, enfocando los diferentes episodios de la historia del arte de nuestro siglo desde la perspectiva de la conciencia del hombre frente a sus circunstancias políticas y culturales.
3. Acceder a los textos y manifiestos que acompañan a esta historia desde una posición crítica.
4. Conocer en profundidad la obra de algunos artistas claves para la historia del arte de nuestro siglo.

TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS:

1. Cultivar el lenguaje técnico de los alumnos, incorporando terminología específica para el estudio del arte del siglo XX.
2. Adquirir destreza en el manejo bibliográfico y en la búsqueda de información, incentivando la actualización bibliográfica.
3. Reconocer la obra de algunos artistas claves de nuestro siglo.
4. Fomentar la investigación y el abordaje crítico de la historia del arte del siglo XX.

METODOLOGIA:

Las clases serán ilustradas con diapositivas y videos.

Se aportará a los alumnos textos especialmente seleccionados para la comprensión y el estudio de los temas previstos. Cuando estos textos no estuvieran en idioma español, se proveerá de traducciones o fichas con selecciones de los textos, igualmente traducidas.

Las clases teóricas serán principalmente expositivas, pero se incentivará y se dará un espacio especial para la participación y las reflexiones de los alumnos.

Las clases prácticas estarán basadas en la participación de los alumnos a través del análisis de textos y de reproducciones de obras.

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

El programa estará estructurado sobre el concepto de vanguardia, uno de los conceptos claves para articular toda la producción artística del siglo XX. Se discutirá esta categoría desde diferentes perspectivas teóricas y se tomarán como modelos movimientos artísticos en los que aquélla se manifiesta de manera diversa. Llegados a este punto se planteará la crisis del concepto y su repercusión en el arte contemporáneo.

Unidad 1:

El Concepto de Vanguardia

La importancia del concepto en el arte del siglo XX. Diferentes perspectivas teóricas. Aspectos teóricos, lingüísticos y políticos de las vanguardias.

Unidad 2:

La Primera Guerra Mundial y el surgimiento de las vanguardias radicales negativas.

El primer manifiesto futurista y la situación italiana a comienzos del siglo. La irrupción del Dadaísmo en las ciudades “neutrales”: Dadá Zurich y Dadá New York. El concepto de “anti-arte”. Marcel Duchamp y el *ready made*.

Unidad 3:

El período de entreguerras y las vanguardias utópicas constructivas.

El concepto del “Retorno al Orden”. Los constructivismos. La Escuela de la Bauhaus. Utopía y optimismo tecnológico. El arte y su vínculo con la sociedad. París: el pasaje de Dadá al Surrealismo. La “asociación libre” como puente entre la liberación del individuo y la revolución social.

Unidad 4:

1945: el cambio de eje Paris-Nueva York y el concepto de “neovanguardia”

El objeto estético de los *Sixties*: la reelaboración de la herencia vanguardista en el contexto del boom económico norteamericano. Pop Art y Minimalismo: literalismo y serialidad.

Unidad 5:

1968: de la desmaterialización del arte al Conceptualismo político.

El campo de experimentación post-minimalista y la disolución del objeto visual. El pasaje a la obra-concepto y al arte como pensamiento crítico. Redefinición del documento textual y fotográfico.

Unidad 6:

Postmodernidad-Postvanguardia.

La postmodernidad como globalización de lo moderno. El fin de la vanguardia como estrategia de mercado. La recuperación de Europa y el retorno a la pintura. Neoexpresionismo alemán y Transvanguardia italiana. El apropiacionismo postmoderno: la historia del arte como *ready made*.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía General:

- Argan G.C.: El Arte Moderno, F. Torres, Valencia, 1975.
- Huyghe R.: El Arte y el Mundo Moderno, Planeta, Barcelona, 1979.
- Hobsbawm E.: Historia del Siglo XX, Grijalbo, Barcelona, 1995.
- Micheli M. de: Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Alianza, Madrid, 1985.
- Wood, Paul et.a. : La modernidad a debate, Ed. Akal, Madrid – 1999.
- Lucie-Smith, E.: Movimientos Artísticos desde 1945, Destino, Barcelona, 1993.
- Marchan Fiz, S.: Del Arte Objetual al Arte de Concepto, Akal, Madrid, 1988.
- Schapiro M.: El Arte Moderno, Alianza, Madrid, 1988.
- Stangos, N.: Conceptos de Arte Moderno, Alianza, Madrid, 1986.
- Archer, M. :L’Art depuis 1960” . Thames & Hudson. París 1998
- Crow, T. :The rise of the Sixties. Ed. Abrams, N.Y. 1996
- Crow, T. : El arte moderno en la cultura de lo cotidiano, Ed. Akal , Madrid –2002.
- Millet, C. : L’Art Contemporain. Ed. Flammarion, París, 1997
- Fried, M. : Art and Objecthood, The University of Chicago Press. 1998
- Guasch, A.M. (ed) : Los manifiestos del arte posmoderno, Ed. Akal, Madrid – 2000.

Bibliografía para las Unidades Temáticas:

- Burger, Peter: Crítica de la Estética Idealista, Visor, Madrid, 1996 (1983).
- Burger, Peter: Teoría de la Vanguardia, Península,
- Wallis, Brian: (ed). : Arte después de la modernidad. Ed. Akal, Madrid –2001.
- Danto, Arthur: Más allá de la Caja Brillo, Ed Akal. Madrid, 2003.
- Crego Castaño: El espejo del orden, Ed Akal, Madrid, 1997
- Milner, J: Mondrian. Abbeville Press . New York, 1992
- Mondrian, P.: Arte plástico y arte plástico puro. Ed. Lerú. Bs.As. 1961
- Jaffé, H. De Stijl: 1917-1931 Visiones de Utopía, Ed Alianza, Madrid 1986
- Christina Loder: El Constructivismo ruso .Ed. Alianza. Madrid - 1988
- /: The Great Utopia, The Russian and Soviet Avant-Garde 1915-1932.
- Catálogo del Museo Guggenheim, New York 1992
- Droste, M. : Bauhaus. Ed Taschen,1991
- Stachelhaus, H. : Kasimir Malewich. Ed Parsifal, Barcelona 1991

Camila Gray: The great experiment: russian art, London - 1962

Dora Vallier: L'art abstrait. Ed. Le livre de poche. Paris - 1967

-/ Magdalena Dabrowski: "Contrastes de forma- Abstracción geométrica 1910-1980". Catálogo M.N.B.A., Bs.As. - 1986

John Willett: The new sobriety 1917/1933. Ed. Thames & Hudson - 1978

Douglas y Madeleine Johnson: The age of ilusion: art and politics in France 1918-1940. Ed. Rizzoli. New York - 1987

Hans Wingler: La Bauhaus. Ed. Gustavo Gili. Barcelona -1975

Hans Richter: Da-Dá. Ed Nueva Visión. Bs.As.1970

Béhar y Carassou: DaDá, Historia de una subversión, Ed. Península, Barcelona - 1996

Naumann, Francis: New York Da-Dá. Ed. Abrams, New York 1994

-/ : Da-Da, New York. Ed. Rudolf Kuenzli, Locker & Owens, New York -1986

Chipp, Herschel: Teorías del arte contemporáneo, Ed. Akal, Madrid -1995

Krauss, R. : El inconciente óptico. Editorial Tecnos, Madrid - 1997

Baruchello, G. & Martin, H.: Why Duchamp. An essay on Aesthetic Impact, McPherson & Company, New York, 1985.

Cabanne, P. & Duchamp, M.: Dialogues with Marcel Duchamp, Da Capo Press - 1987.

De Duve, T.: Kant after Duchamp, MIT Press, Cambridge - 1996.

De Duve, T.: The Definitively Unfinished Marcel Duchamp, MIT Press, Cambridge - 1993.

De Duve, T. & Polan, D.: Pictorial Nominalism: On Marcel Duchamps's Passage from Painting to the Readymade, en Theory and History of Literature Series, Vol 51, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1991.

Kachur, Lewis: Displaying the marvelous, MIT, Cambridge, 2001

Krauss, Rosalind: Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos. G.Gili, 2002

Goldfarb, A.M. : Marcel Duchamp a biography. MFA Publications, Boston - 2002

Duchamp, M. et.al.: The Writings of Marcel Duchamp, Da Capo Press, 1989.

Genette, G.: El Estado Conceptual en La Obra de Arte: Inmanencia y Trascendencia, Lumen, Barcelona, 1997.

Helten, P. & Duchamp, M.: Marcel Duchamp: Work and Life, MIT Press, Cambridge, 1993.

Joselit, D.: Infinite Regress: Marcel Duchamp 1910-1941, MIT Press, Cambridge - 1998.

Moure, G.: Marcel Duchamp, Editorial Polígrafa, Barcelona - 1988.

Paz, O.: La Apariencia Desnuda: La Obra de Marcel Duchamp, Era, México -1995

Ramírez, J.A.: Duchamp: El Amor y la Muerte, Incluso, Ed. Siruela, Madrid - 1993.

Schwarz, Arturo: The Complete Works of Marcel Duchamp, H.N. Abrahams, New York - 1970.

Baker, K.: Minimalism, Abbeville Press, New York - 1988.

Buskirk, M. & Nixon, M. (eds.): The Duchamp Effect, MIT Press, Cambridge - 1996

Celant, G.: Del Arte Povera a 1985, Ministerio de Cultura, Madrid - 1988.

-/ Mario Merz: Catálogo Fundación Proa, Buenos Aires - 2003

Colpitt, F.: *Minimal Art: The Critical Perspective*, University of Washington Press, Seattle, 1996

Danto, Arthur: *The Transfiguration of the Commonplace*, Harvard University Press, Cambridge, 1994 (1981).

Didi-Huberman G.: *Lo que vemos, lo que nos mira*, Manantial, Buenos Aires - 1997.

Fernández Arena, J.: *Arte Efímero y Espacio Estético*, Antrophos, Barcelona - 1988.

Foster, H.: *La Pasión del Signo*, en *El Retorno de lo Real*, MIT Press, Cambridge - 1996.

Godfrey, Tony: *Conceptual Art*, Ed. Phaidon, Londres - 1998.

Goldberg, R.: *Performance Art*, Ed. Destino, Barcelona - 1996.

Huyssen, Andreas: *After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism*, Indiana University Press, Indianapolis, 1986.

Lippard, L.: *El Pop Art*, Ed. Destino, Barcelona, 1993.

Lippard, L.: *Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*, University of California Press, Berkeley, 1997 (1973).

Meyer, U.: *Conceptual Art*, Dutton, New York, 1972.

Morgan, R.: *Art into Ideas*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Sandford M.: *Happenings and Other Acts*, Routledge, Londres, 1995.

Sayre, H: *The Object of Performance: The American Avant-Garde since 1970*, University of Chicago Press, Chicago, 1992 (1989).

Walker, J.: *La Idea como Arte*, Gustavo Gilli, Barcelona, 1977.

Bonito Oliva, A.: *Transvanguardia International*, Politi Editore, Milán, 1982.

Foster, H.: *Recordings: Art, Spectacle, Cultural Politics*, Bay Press, Seattle, 1985.

Foster, H. (ed.): *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture*, Bay Press, Seattle - 1995

Jameson, F.: *Ensayos sobre el Postmodernismo*, Imago Mundi, Buenos Aires - 1991.

Jameson, F.: *Teoría de la Postmodernidad*, Ed. Trotta, Valladolid - 1996.

Jones, A.: *Postmodernism & the En-gendering of Marcel Duchamp*, en *Cambridge Studies in New Art History and Criticism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Kuspit, D.: *The New Subjectivism: Art in the 1980's*, Da Capo Press, New York - 1993

Kuspit, D. : *Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno*. Ed. Akal, Madrid - 2003

Owens, C.: *Beyond Recognition: Representation, Power and Culture*, University of California Press, California, 1992.

Sandler, I.: *Art of the Postmodern Era: From the Late 1960s to the Early 1990s*, Icon, New York, 1996.

Schimmel, P.: *Helter Skelter*, Catálogo del MoCA, Los Angeles - 1992.

Baqué, Dominique: *La fotografía plástica*, Gustavo Gili, Barcelona - 2003.

Krauss, Rosalind: *Pasajes de la escultura moderna*, Ed. Akal , Madrid - 2002