

artes visuales

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales /Plan 2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE III

Año lectivo: 4° año.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Carolina Romano

Prof. Asistente: Lic. Ana Sol Alderete

Lugar

Aula A- Pabellón CePIA

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 8:30 a 12:30 hs.

Consultas: (previa concertación vía correo electrónico)

Profesora Ana Sol Alderete: jueves de 14:30 a 15:30 hs

Profesora Carolina Romano: lunes de 14:30 hs. a 15:30 hs.

Sala de lectura de Biblioteca de Artes.

Correo electrónico: historia_cuatro@yahoo.com.ar

PROGRAMA

artes visuales

facultad de artes

Breve presentación

La materia **Historia del Arte III** espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de algunos de los desarrollos más significativos de la historia de las artes visuales en Argentina y sus vínculos con otros contextos regionales e internacionales durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI.

Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 4º año del Ciclo Profesional de la Licenciatura en Artes Visuales y el Profesorado en Educación Plástica y Visual integra, a su vez, el Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando el aporte de diferentes espacios disciplinares como la antropología, la filosofía, la sociología y, fundamentalmente, la historia del arte y la cultura.

La Cátedra propone su programa como selección consciente de contenidos efectuada desde un contexto particular que posibilita y condiciona *una* perspectiva sobre la historia del arte. Con esto, queremos decir que al mismo tiempo que la materia abarcará ciertas manifestaciones del arte argentino moderno y contemporáneo y algunos de sus problemas más relevantes, reflexionará sobre la forma en que la historia del arte se concibe como espacio de conocimiento.

Fundamentación del Programa

El programa de la materia se estructura a partir de la intersección de dos ejes: uno *diacrónico* que centra su atención en tres momentos o etapas -los modernismos y vanguardias de comienzos del Siglo XX, las neovanguardias y posvanguardias ulteriores a la segunda *Gran Guerra* y el arte post-autonómico o post-aurático de fines del siglo XX y lo que va del XXI- con otro *sincrónico* que reflexiona sobre los diálogos, por cierto asimétricos y no siempre concordantes, entre lo local, lo nacional, lo regional o lo internacional. La atención dada a estos diálogos se efectúa desde la premisa que supone que los procesos de concentración y circulación de bienes culturales y los intercambios dispares que los producen son de vital importancia para comprender la elaboración de los lenguajes visuales modernos y contemporáneos. A partir del estudio de obras y prácticas culturales, figuras intelectuales y artistas, formaciones e instituciones, procuraremos centrar nuestra atención en los diversos desarrollos que tuvieron los estilos, momentos o movimientos estéticos (según se razonen) con una mirada dirigida tanto a las transformaciones de esos desarrollos durante el último siglo como atenta a los hechos de contacto y circulación cultural que los posibilitaron.

De tal suerte las relaciones entre *centros/ periferias*, las discusiones acerca de la *identidad/ alteridad* y los abordajes acerca de los *límites/ fronteras* del arte argentino y latinoamericano serán tensiones privilegiadas a la hora de pensar las tres unidades en las que se organiza este programa. Así en la **Unidad I** se estudiarán los *modernismos* y *vanguardias* del espacio nacional y latinoamericano como procesos que no fueron unidireccionales sino que implicaron elementos complejos, contradictorios, con temporalidades no siempre coincidentes en donde las preocupaciones por construir una visualidad nacional o regional encontraron, según la tendencia o movimiento de la cual se trate, diferentes puntos de acuerdo o de tensión con los desarrollos visuales de las metrópolis europeas. En la **Unidad II** la atención se centrará en describir un nuevo mapa de relaciones internacionales donde los centros europeos que tuvieron una gravitación indiscutida en el desarrollo del arte argentino y latinoamericano de la primera mitad de siglo XX ceden o pierden esa centralidad ante Nueva York y otros centros emergentes. En concordancia con tales cambios se estudiarán los procesos sociales y económicos desplegados en el contexto de la guerra fría que condicionarán y

posibilitarán las *neovanguardias* o *posvanguardias* de la segunda mitad del siglo XX. Aquí, como en la primera unidad del programa, se estudiarán algunos de sus desarrollos visuales cuestionando los abordajes de la historia del arte que los definieron como copias, desarrollos epigonales o estilos derivados de los centros metropolitanos. En la **Unidad III** se analizará como la tardo-modernidad o globalización, según la definición a la que se adscriba, imprime cambios en lo que se ha denominado arte *post-autonómico* o *post-aurático*. Los nuevos modos de concebir al artista, las prácticas de producción, circulación, etcétera serán los problemas privilegiados de esta unidad para reflexionar sobre fronteras difusas entre lo que es o no arte y el dinamismo que esto imprime tanto a las *tradiciones* (la idealidad de un canon), los *campos* (en tanto sistemas relacionales de posiciones en un ámbito específico) y los *sistemas* (en tanto mediaciones institucionales) artísticos actuales. A pesar de que cada unidad tiene sus núcleos de interés, comparten un tratamiento que propone articular las características morfológicas de las artes visuales que se analizan con las modalidades de su circulación y los contextos sociales, políticos y culturales donde tienen ocurrencia.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de herramientas conceptuales que permitan a los alumnos iniciarse en los debates atinentes a la Historia del arte argentina y latinoamericana del Siglo XX y lo que va del XXI.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre los procesos de autonomización del arte moderno y las embestidas a esa autonomía por parte de las vanguardias de comienzo de siglo así como por los procesos de radicalización institucional de los años '60, o los movimientos contemporáneos de principios del siglo XXI.
- Ponderar críticamente los aportes de perspectivas que consideran la circulación y los hechos de contacto como elementos nodales de los procesos estéticos y culturales.
- Articular las características formales de los modernismos, vanguardias, neovanguardias y manifestaciones post-autonómicas latinoamericanas analizados con sus contextos de ocurrencia y despliegue.
- Precisar las designaciones epocales dadas a estilos, prácticas artístico-intelectuales y tipos de artista e intelectual, intentando reconstruir la historicidad de tales términos y conceptos. Diferenciar esas nominaciones epocales de los abordajes historiográficos que las analizan.
- Construir criterios para debatir y argumentar acerca de los diferentes objetos de la Historia del Arte argentino y latinoamericano así como para la historización y comprensión de la propia práctica artística.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Modernismos y vanguardias

Vanguardias, tecnología y cultura de masas. Arte e ideologías sociales y políticas en las vanguardias de comienzos de siglo. Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos. Estrategias de la modernidad en América Latina. Modernismos y vanguardias: productos de diálogos –asimétricos– entre centros y periferia. Las vanguardias en argentina: décadas del '20 y '30. Debates en torno a la conceptualización y alcances de la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo.

Unidad II: Neo-vanguardia, posvanguardia y artes visuales en los '60 y '70 en Argentina

Las artes visuales después de la segunda posguerra: de París a Nueva York. Discusiones sobre las nociones de vanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX. Arte y estrategias de internacionalización en la cultura latinoamericana y argentina. Arte, modernización y guerra fría en Córdoba: Bienales y Antibienal. Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución. Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos.

Unidad III: La encrucijada del arte actual: arte post-autonómico o post-aurático

Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de circulación de las artes visuales contemporáneas. La función centro. Politización de los contenidos, reflexividad crítica de la forma. Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno. Ubicuidad del margen y emplazamientos contingentes. Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.

4. Bibliografía obligatoria [discriminada por Unidades y organizada según se trabaja en los teóricos]

Unidad I

HUYSEN, Andreas, La dialéctica oculta: vanguardia tecnología y cultura de masas, pp. 19-41 en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

WILLIAMS, Raymond, Las percepciones metropolitanas y la emergencia del modernismo, pp. 57-69 en *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*, Buenos Aires, Manantial, 1997.

GIUNTA, Andrea, Estrategias de la modernidad en América Latina, pp. 285-303 en *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011

WECHSLER, Diana, Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30 entre los realismos y lo surreal, pp. 17-35 en *Territorios de diálogo. España, México y Argentina 1930-1945*, Buenos Aires: Fundación Mundo Nuevo, 2006.

FANTONI, Guillermo, *El realismo como vanguardia. Berni y la mutualidad en los '30*, Buenos Aires: Fundación OSDE, 2014.

GORELIK Adrián, Notas sobre la actualidad de la vanguardia pp.135-139 en AAVV, *Vanguardias argentinas*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2003.

Unidad II

GUILBAULT, Serge, Introducción, pp. 13-38 en *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*, Valencia: Tirant lo Blanche, 2007.

FOSTER, Hal, ¿Quién teme a la neovanguardia? pp. 3-36 en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Ediciones Akal, 2001.

ROCCA, M. Cristina Introducción pp. 21-32, Cap. XI. En la Bienal Joven o la II Bienal pp.263-302 y Cap. XII. 'Bichos raros' en el centro de la ciudad. La antibienal pop en *Arte, modernización y Guerra Fría. Las Bienales de Córdoba en los '60*. Córdoba: Editorial UNC, 2009.

GIUNTA, Andrea: Estrategias de internacionalización pp. 237-294 en *Vanguardia, internacionalismo política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires: Paidós, 2001.

VINDEL, Jaime, Tretiakov en Argentina. Factografía y operatividad en la vanguardia de los años sesenta pp. 1-15, En línea: http://eipcp.net/transversal/0910/vindel/es/#_ftnref24

LONGONI, Ana, Capítulo I. Vanguardia y revolución como ideas fuerza, pp.21-54 en *Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires: Ariel, 2014.

Unidad III: La encrucijada del arte actual ¿arte postautonómico?

RICHARD, Nelly: El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural en *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007.

RICHARD, Nelly, "Ticio Escobar" pp. 81-122 en *Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte*. Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Néstor García Canclini, Andrea Giunta, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014.

5. Bibliografía Ampliatoria [discriminada por Unidades y organizada por orden alfabético]

Unidad I:

AMARAL, Aracy. Prólogo. *Arte y arquitectura del modernismo brasileño (1917-1930)*. Traducción Marta Traba. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978. p. IX-XXXI.

BATCHELOR, David, WOOD, Paul y FER, Briony, *Realismo, Racionalismo y Surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945)*, Madrid: Ediciones Akal, 1999.

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

CIPPOLINI, Rafael. *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2003.

DE MICHELLI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 1ra. reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

SARLO, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988.

SCHWARTZ, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas*. México: FCE, 2006

Unidad II:

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años sesenta. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 1998.

FREIRE, Cristina. "Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo" en FREIRE, Cristina y Ana Longoni (Org.) *Conceptualismos del Sul/Sur*. Sao Paulo: Annablume/USP-MAC/AECID, 2009. p. 199-212

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores [et. al.], *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid : Abada, 2006.

LONGONI, Ana y M. MESTMAN. *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política del '68 argentino*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 2000.

TRABA, Marta, *Dos décadas vulnerables en las Artes Plásticas Latinoamericanas*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005.

Unidad III:

GIUNTA, Andrea. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2009.

GUASCH, Anna María, *La crítica dialogada: entrevistas sobre arte y pensamiento actual, 2000-2006*, Murcia: Cendeac, 2006

LADDAGA, Reinaldo, *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura en las artes*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

LONGONI, Ana y Gustavo BRUZZONE (Comp.), *El Siluetazo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.

MEDINA, Cuauhtémoc (Editor) *Sur, sur, sur, sur... Séptimo Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo*, México DF: Patronato de Arte Contemporáneo A.C., 2010.

MUÑOZ, Cristian y David ROMERO, *La puesta a prueba de lo común. Una aproximación a los discontinuos trazos de la dimensión colectiva en el arte contemporáneo penquista*, Concepción: Ediciones Plus, 2014.

6. Propuesta metodológica:

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan espacio de acuerdo básico sobre el cual plantear las actividades de cada encuentro.
- **Actividades de orientación para la lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptor lo textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.
- **Actividades de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema, topos* y la *técnica y procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones, artículo breves.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

7. Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos en: <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%Aggimen-de-alumnos.pdf> y

Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Se realizarán 2 (dos) Trabajos Prácticos Grupales y 2 (dos) Parciales Escritos Individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado.

El promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos corresponde al 40% de la nota final, mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales constituye el 60% de la nota final.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- competencia para generar relaciones
- aptitud para buscar y recopilar información relevante en función de ciertos interrogantes;
- compromiso en el proceso de investigación;
- corrección en la redacción y presentación de trabajos y/o evaluaciones;
- capacidad de transferencia de las categorías o conceptos trabajados al análisis de obras contemporáneas.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.
- Aprobar satisfactoriamente la instancia de Coloquio.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre:

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores serán considerados alumnas/os libres.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un EXAMEN teórico escrito planteado a partir de la bibliografía del programa para luego, realizar una defensa oral de su examen escrito. Si la nota del escrito fuera igual o superior a 8 (ocho) podrá optar por no realizar la instancia oral.

9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde

10. Cronograma tentativo

Esquema general Unidad

Contenidos específicos

U I

*Vanguardias, tecnología y cultura de masas. .
*Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos.
*Estrategias de la modernidad en América Latina.
*Las vanguardias en argentina
*Debates en torno a la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo.

U II

*Desplazamiento del centro: de París a Nueva York.
* posvanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX.
*Arte y estrategias de internacionalización.
*Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución.
*Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos.

U III

*Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de las artes visuales contemporáneas.
*La *función centro*.
*Politización de los contenidos y reflexividad crítica de la forma.
*Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno.
* Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.

artes visuales

facultad de artes

Contenidos transversales

- Procesos de lectura de textos: estrategias de comprensión, contextualización e interpretación
- Procesos de análisis e interpretación de producciones visuales modernas y contemporáneas.
- Síntesis, sistematización, comparación, contrastación y relación de nociones teóricas para la interpretación de producciones estéticas.
- Procesos de ajuste de los contenidos trabajados y formulación de nuevos interrogantes.

Palabras clave

*Modernismos	*Neovanguardia	*Tardo modernidad
*Vanguardias	*Posvanguardia	*Postmodernidad
*Tecnología	*Internacionalización	*Arte post-autonómico
*Cultura de Masas	*Circuitos y posiciones alternativas/ circuitos y posiciones anti-institucionales (oposición)	*Arte post-aurático
*Centros metropolitanos/ periferias	*Desmaterialización	*Circuitos globales
		*Régimen crítico
		*Función centro

Cronograma tentativo de Teóricos:

Unidad I:
02 agosto
09 agosto
16 agosto
23 de agosto

Unidad II:
06 septiembre
13 septiembre
20 septiembre

Unidad III:
11 de octubre
18 de octubre

Cronograma de Evaluaciones:

30 de Agosto
Trabajo Práctico nº 1

06 de septiembre entrega
1º Evaluación parcial

04 de octubre 2º Trabajo Práctico/ U II

18 octubre entrega 2º parcial

Fechas finales de la cátedra:

- Recuperatorios de Trabajos Prácticos y Parciales: 25 de octubre
- Clases teóricas integradoras/ Elaboración de coloquios: 01 y 08 de noviembre.
- Entrega de notas, condiciones y firma de libreta: 15 de noviembre

Fechas de Exámenes:

26 de septiembre/ 29 de septiembre de 2017: turno único exámenes septiembre
20 de noviembre / 01 de diciembre de 2017: 1º turno de exámenes noviembre-diciembre.
04 de diciembre / 15 de diciembre de 2017: 2º turno exámenes noviembre-diciembre.

Mgter. Carolina Romano