

Materia: Historia de las Artes Plásticas V

Departamento:

Artes

Profesor:

Romero, Alicia E.

2° Cuatrimestre - 2004

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

28

Cátedra: Historia de las Artes Plásticas V. (0664)
Programa 2004 – 2º Cuatrimestre

Profesores: Asociada: Alicia E. Romero - Adjunta: Laura Malosetti Costa
Jefe de Trabajos Prácticos: Marcelo Giménez
Clases teóricas: miércoles 15:00 a 19:00 hs. - Clases prácticas: miércoles 19:00 a 21:00 hs.

Finalidad

Nuestra cátedra se propone generar un ámbito de estudio, reflexión, producción, investigación y transferencia de conocimientos, atendiendo a los distintos aspectos de formación e información implicados en el área de su competencia.

Objetivos Generales (referidos a los alumnos)

- ◊ Que conozcan los fundamentos epistemológicos de *Historia de las Artes Plásticas V.*
- ◊ Que aborden los diversos *corpus* construidos según distintas perspectivas científicas acerca del período.
- ◊ Que reconstruyan la historia de los saberes, prácticas y producciones del campo estético y del artístico
- ◊ Que analicen fuentes y documentos, en particular aquellos originados por artistas, diseñadores, escritores, teóricos y otros protagonistas de la época y del campo específico.
- ◊ Que comprendan el funcionamiento de los fenómenos artísticos en el seno del proceso de *Modernización.*
- ◊ Que interpreten las periodizaciones existentes que organizan las diversas áreas disciplinares del arte moderno y los criterios que las sustentan.
- ◊ Que ensayen la creación de sus propios modelos teórico-metodológicos de aproximación a los contenidos.
- ◊ Que concreten a partir de estos modelos sus propios trabajos en la materia.
- ◊ Que valoren las producciones artísticas y estéticas de la *Modernidad* en su articulación cultural.

Regímenes de Promoción

La materia se promoverá de acuerdo a dos regímenes a elección de los alumnos, a saber:

A- Régimen de promoción directa:

Los alumnos deberán asistir a las clases teóricas y de trabajos prácticos –cumplimentando el 80% de asistencia en cada tramo. La promoción de la materia se obtendrá con un promedio de 7 (siete) puntos logrado en las siguientes evaluaciones:

- * Un examen de proyección del marco teórico a un *corpus* elegido entre los materiales propuestos para el siglo XVIII.
- * Un examen escrito de revisión bibliográfica respecto de los temas y problemas correspondientes al siglo XIX.
- * Un trabajo de investigación cuyas etapas serán cubiertas en el transcurso de los trabajos prácticos.

La nota final se asentará en actas y en libretas en el primer llamado de diciembre de 2004.

B.- Régimen de promoción con examen final:

Los alumnos deberán asistir a las clases de trabajos prácticos -cumplimentando el 80 % de asistencia. La promoción de la materia se logrará con un promedio de 4 (cuatro) puntos obtenido en las siguientes evaluaciones:

- * Un examen de proyección del marco teórico a un *corpus* elegido entre los materiales propuestos para el siglo XVIII.
- * Un examen escrito de revisión bibliográfica respecto de los temas y problemas correspondientes al siglo XIX.
- * Un trabajo de investigación cuyas etapas serán cubiertas en el transcurso de los trabajos prácticos.

La aprobación de estas evaluaciones los habilitará para rendir el examen final oral en carácter de alumnos regulares con el presente programa de contenidos en cualquier llamado a examen final de la materia por el período legalmente establecido.

Contenidos Generales

◊ *Modernidad y Arte*

Nociones de *Modernidad; Arte y Arte Moderno.*

La invención del *Campo Estético Autónomo.* Relaciones entre lo estético y lo artístico.

La construcción imaginaria del Occidente y el orientalismo

Construcción de *lo público y lo privado* en la Modernidad Estética y Artística.

Bibliografía General

ANDERSON, Perry. *Debate Modernidad-Posmodernidad.* Buenos Aires: Puntosur, 1988.

- BAJTIN, Mijail M. [1952-1953]. "El Problema de los Géneros Discursivos", en **BAJTIN, Mijail M. *Estética de la Creación Verbal***. 1º ed. Mexico: Siglo XXI, 1982, p. 248-293 [1º ed. en ruso: 1979]
- BARASCH, Moshe [1985]. *Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann*. Trad.: Fabiola Salcedo Garcés. 3º reimpr. Madrid: Alianza, 1996 (1991).
- BELTING, Hans. *The Invisible Masterpiece*. Londres, Reaktion Books, 2001.
- BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires, Taurus, 1989.
- BERMAN, Marshall. *Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire*. Madrid: Siglo XXI, 1988.
- BORGES, Jorge Luis. "El Idioma Analítico de John Wilkins", en *Otras Inquisiciones*. Buenos Aires: Emecé, 1960.
- BOZAL, Valeriano (ed.). *Historia de la Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas*. Vol. 1. Madrid: Visor, 1996.
- BRYSON, Norman. *Visión y Pintura*. Madrid: Alianza, 1994.
- CACCIARI, Massimo [2000]. *El Dios que Batla*. Trad.: Virginia Gallo. 1º ed. Buenos Aires: Paidós, 2000.
- CASULLO, Nicolás. *Modernidad y Cultura Crítica*. Buenos Aires: Paidós, 1998.
- CASULLO, Nicolás. (comp.) *El Debate Modernidad Posmodernidad*. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1993.
- FOSTER, Hal (señ. y prol.). *La Postmodernidad*. Barcelona: Kairós, 1985.
- FRISBY, David. *Fragments de la Modernidad. Teorías de la Modernidad en la Obra de Simmel, Kracauer y Benjamin*. Madrid: Visor, 1992.
- FOUCAULT, Michel. "El Orden del Discurso" en *Filosofía del Derecho*. Barcelona: Tusquets, 1970. p. 10-63. FOUCAULT, Michel [1967]. *Las Palabras y las Cosas. Una Arqueología de las Ciencias Humanas*. Trad.: Elsa Cecilia Frost. Barcelona: Planeta-Agostini,
- HEIDEGGER, Martin. "La Pregunta por la Técnica". Trad. Eustaquio Barjau en *Conferencias y Artículos*. Barcelona: del Serbal, 1994. p. 9-37.
- JARAUTA, Francisco (ed.). *Otra Mirada sobre la Época*. Cajamurcia (Murcia). Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos; Librería Yerba, 1993
- JAUSS, Hans Robert. *Las Transformaciones de lo Moderno. Estudios sobre las Etapas de la Modernidad Estética*. Madrid: Visor, 1995.
- MARCHAN FIZ, Simón. *La Estética en la Cultura Moderna. De la Ilustración a la Crisis del Estructuralismo*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- PANOFKY, Erwin [1924]. *Idea. Contribución a la Historia de la Teoría del Arte*. Trad.: María Teresa Pumarera. Madrid: Cátedra, 1984 ("Ensayos Arte", dir.: Antonio Bonet Correa).
- PICO, Josef (comp.). *Modernidad y Posmodernidad*. Madrid: Alianza, 1988.
- SAID, Edward. *Orientalism. Western Conceptions of the Orient*. London: Penguin Books, 1995. (Hay traducción al castellano).
- STAROBINSKI, Jean. "Le mot civilisation". En: *Le temps de la réflexion* 1983. Paris, Gallimard, 1983. pp.13-51
- YATTIMO, Gianni. *El Fin de la Modernidad. Nihilismo y Hermenéutica*. Barcelona: Gedisa, 1990.
- VIRILIO, Paul. *La Máquina de Visión*. Trad.: Mariano Antolin Rato. Madrid: Cátedra, 1989.
- WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona, Península, 1997.

◊ *Siglo XVIII, los Avatares de la Representación*

Visibilidades y Enunciados en los inicios de la Modernidad.
 Culturas estéticas y civilizaciones visuales: Objetos. Imágenes.
 Modernización en tiempos de la Ilustración y el Romanticismo.
 Dos casos de ciudad: Venecia y San Petersburgo.

Bibliografía General

- ASSUNTO, Rosario. *Naturaleza y Razón en la Estética del Setecientos*. Madrid: Visor,
- BACHELARD, Gastón. *La Poética del Espacio*. Méjico: FCE, 1965 ("Breviarios", 183).
- BARTHES, Roland [1984]. *El Susurro del Lenguaje. Más Allá de la Palabra y de la Escritura*. Trad.: C. Fernández Medrano. 1º ed. Barcelona; Buenos Aires: Paidós, 1987.
- CHARTIER, Roger. *Espacio Público y Desacralización en el Siglo XVIII*. Barcelona: Gedisa, 1995.
- FRANCASTEL, Pierre. *Historia de la Pintura Francesa*. Madrid: Alianza, 1970
- GAY, Claire. *El Siglo XVIII*. Madrid: Aguilar, 1969.
- JONES, Stephen Richard. *El Siglo XVIII*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985
- MINGUET, Philippe. *Estética del Rococó*. Madrid: Cátedra, 1992.
- ROSENBLUM, Robert. *L'Art au XVIII Siècle. Transformations et Mutations*. Paris: Gérard Monfort.
- STAROBINSKI, Jean. *L'Invention de la Liberté. 1700-1789*. Genève: Skira, 1994.

Bibliografía Especial

- ARGAN G.C., FRANCASTEL, Pierre, et al. *Arte, Arquitectura y Estética en el Siglo XVIII*. Madrid: Akal.
- ARGAN, Giulio Carlo. *El Concepto del Espacio Arquitectónico del Barroco a Nuestros Días*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1977.
- DURANT, Stuart [1986]. *Ornamentación. De la Revolución Industrial a Nuestros Días*. Madrid: Alianza, 1991
- ENGE, Torsten Olaf, SCHOER, Carl Friedrich. *Arquitectura de Jardines en Europa. 1450-1800*. Colonia: Benedickt Taschen, 1992.
- FRANCASTEL, Pierre, FRANCASTEL, Galliene. *El Retrato*. Madrid: Cátedra, 1978.
- FRANCASTEL, Pierre. *Historia de la Pintura Francesa*. Madrid: Alianza, 1970.
- GALL, J y F. *La Pintura Galante Francesa en el Siglo XVIII*. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 1975.
- GOMBRICH, E. H. *El Sentido del Orden. Estudio sobre la Psicología de las Artes Decorativas*. Barcelona: G. Gili, 1980.
- LEVEY, Michael. *La Pittura a Venezia nel Settecento*. Milano: Leonardo Arte, 1996.
- NAVARRO, Angel M. *El Jardín de Versalles*. Buenos Aires: CTM Servicios Bibliográficos, 1986.
- NORBERG SCHULTZ, Christian. *Arquitectura Barroca Tardía y Rococó*. Madrid: Aguilar, 1973.
- PANOFKY, Erwin. *La Perspectiva como Forma Simbólica*. Barcelona: Tusquets, 1985.
- PEARS, Iain. *The Discovery of Painting. The Growth of Interest in The Arts in England, 1680-1768*. New Haven & London, Yale University Press, 1988.
- PERRY, Gill y Michael ROSSINGTON (eds.) *Femininity and Masculinity in Eighteenth-Century Art and Culture*. Manchester & New York, Manchester University Press, 1994.
- ROSEMBERG, Jakob; SLIVE, Seymour; TERKUILE, E. H. *Arte y Arquitectura en Holanda 1600-1800*. Madrid: Cátedra, 1981.
- ROSENTHAL, Donald A. *La Grande Manière. Historical and Religious Painting in France 1700-1800*. New York, Memorial Art Gallery University of Rochester, 1987.
- RYBCZYNSKI, Witold. *La Casa. Historia de una Idea*. Buenos Aires: Emecé, 1991.
- RYCKWERT, Joseph. *Los Primeros Modernos. Los Arquitectos del Siglo XVIII*. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
- SOLKIN, David H. *Painting for Money. The Visual Arts and the Public Sphere in Eighteenth-Century England*. New Haven & London, Yale University Press, 1992.
- STEIMBERG, Oscar. *La Recepción del Género*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, 1988.
- WEST, W. K. *The Royal Academy: from Reynolds to Millais*. London, Paris, New York: The Studio.
- WITTKOWER, Rudolf. *Arte y Arquitectura en Italia 1600-1750*. Madrid: Cátedra, 1981.

◊ *Luces y Sombras. La Historia en Contraluz.*

Una discontinuidad radical: del *Orden* a la *Historia*.

El Artista entre dos siglos: Individuo o Comunidad.

La Revolución Francesa: imaginarios, emblemas y arquetipos.

La Revolución Industrial: emergencia de nuevas relaciones sujeto-objeto, invención, producción y alienación.

Bibliografía General

- ARGAN, Giulio Carlo. *El Arte Moderno. 1770- 1970*. Valencia: F. Torres, 1976.
- BANHAM, Reyner. *Teoría y Diseño Arquitectónico en la Era de la Máquina*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- BERLIN, Isaiah [1999]. *Las Raíces del Romanticismo. Conferencias A. W. Mellon en Bellas Artes*. The National Gallery of Art, Washington DC. Ed.: Henry Hardy. Trad.: Silvina Mari. Buenos Aires: Grupo Santillana, 2000
- BOIME, Albert. *Historia Social del Arte Moderno. 1. El Arte en la Época de la Revolución 1750-1800*. Madrid: Alianza, 1994. 2. *El Arte en la Época del Bonapartismo 1800-1815*. Madrid: Alianza, 1996.
- BOIME, Albert. *Historia Social del Arte Moderno. 2. El Arte en la Época del Bonapartismo 1800-1815*. Madrid, Alianza, 1996.
- CASTELNUOVO, Enrico [1985]. *Arte, Industria y Revolución*. Trad.: Laura Silvani. Madrid: Alianza, 1988. 208 p.
- COLLINS, P. *Los Ideales de la Arquitectura Moderna. Su Evolución*. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.
- CLARK, T.J. "Painting in the Year Two". *Representations* 47 (University of California Press). Summer 1994.
- CROW, Thomas. *Pintura y Sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid, Nerea, 1989
- CROW, Thomas. *Emulation. Making Artists for Revolutionary France*. New Haven and London, Yale University Press, 1995.
- CROW, Thomas. "Patriotism and Virtue; David to the Young Ingres.", en EISENMANN, Stephen F. *Nineteenth Century Art. A Critical History*. Londres, Thames & Hudson, 1994, p.14-50.
- HABER, Abraham. *Héroes, Símbolos y Estructuras*. Buenos Aires: Hachette, 1976.
- HASKELL, Francis. *Pasado y Presente en el Arte y en el Gusto*. Madrid: Alianza, 1989.
- HOFMANN, Werner. *Europa 1789. Aufklärung, Verklärung, Verfall*. Köln: Du Mont, 1989.
- KAUFMANN, Emil. *La Arquitectura de la Ilustración. Barroco y Posbarroco en Inglaterra, Italia y Francia*. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.
- KLINGENDER, Francis. *Arte y Revolución Industrial*. Madrid: Cátedra, 1983.
- NORBERG SCHULZ, Christian. *Historia de la Arquitectura. VII*. Buenos Aires: Viscontea, 1986.
- NOVOTNY, Fritz. *Pintura y Escultura en Europa. 1780-1880*. Madrid: Cátedra, 1986.
- PEVSNER, Nikolaus. *Las Academias de Arte*. Madrid: Cátedra, 1982.
- SERRALLER, F. et al. *Ilustración y Romanticismo*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- STAROBINSKI, J. *1789. Los Emblemas de la Razón*. Madrid: Taurus, 1988.
- TAYLOR, Joshua C. *Nineteenth-Century Theories of Art*. Berkeley, University of California Press, 1987.

Bibliografía Especial

- ANTAL, Frederick. *Clasicismo y Romanticismo*. Madrid: Alberto Corazón, 1978.
- ARGULLÓL, Rafael. *La Atracción del Abismo. Itinerario por el Paisaje Romántico*. Barcelona: Brughera, 1983.
- ARNALDO, Javier. *Estilo y Naturaleza. La Obra de Arte en el Romanticismo Alemán*. Madrid: Visor, 1990. ("La Balsa de la Medusa", 36)
- ASSUNTO, Rosario. *La Antigüedad como Futuro. Estudio sobre la Estética del Neoclasicismo Europeo*. Madrid: Visor, 1990.
- BAUDELAIRE, Charles. *Pour Delacroix*. Paris, Editions Complexe, 1986.
- BAUDELAIRE, Charles. *Pequeños Poemas en Prosa. Crítica de Arte*. Buenos Aires, Espasa Calpe, 1948.
- BERMINGHAM, Ann. *Landscape and Ideology. The English Rustic Tradition, 1740-1860*. Berkeley: University of California Press, 1986.
- BERMINGHAM, Ann. *Learning to Draw. Studies in the Cultural History of a Polite and Useful Art*. New Haven & London, Yale University Press, 2000.
- BIALOSTOCKI, Jan. "Iconografía Romántica" En: *Estilo e Iconografía. Contribución a una Ciencia de las Artes*. Barcelona, Barral, 1973.
- BONET CORREA, Antonio (coord.). *Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España*. Madrid. Cátedra. 1982
- CARDOSO DENIS, Rafael y TRODD, Colin (eds.). *Art and the Academy in the Nineteenth Century*. Manchester University Press, 2001.
- CARUS, Carl Gustav. *Cartas y Anotaciones sobre la Pintura de Paisaje*. Madrid: Visor, 1992.
- CLARK, Kenneth. *El Arte del Paisaje*. Barcelona. Seix Barral, 1971.
- CLARK, Kenneth. *La Rebelión Romántica. El Arte Romántico frente al Clásico*. Madrid: Alianza, 1990.
- CLARK, Kenneth. *El Desnudo. Un Estudio de la Forma Ideal*. Madrid: Alianza, 1981.
- CLAYTON, Peter A. *Redescubrimiento del Antiguo Egipto. Artistas y Viajeros del Siglo XIX*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1985.
- DELACROIX, Eugène. *Écrits sur l'Art*. Paris, Librairie Séguier, 1988.
- EKKEHARD, Mal y REPP-ECKERT, Anke. *Triomphe et Mort du Herois. La Peinture d'Histoire en Europe de Rubens a Manet*. Lyon: Eclecta, 1988.
- FRANCASTEL, Pierre, et al. *Arte, Arquitectura y Estética en el Siglo XVIII*. Akal.
- FRANCASTEL, Pierre. *Le Style Empire*. Paris: Librairie Larousse, 1939 ("Arts, Styles et Techniques").
- FRIEDLAENDER, Walter. *De David a Delacroix*. Madrid, Alianza, 1989
- GALLEGO, Antonio. *Historia del Grabado en España*. Madrid, Cátedra, 1979.
- GUDIOL, Juan. *Goya. 1746-1828. Biographie, étude analytique et catalogue des peintures*. Barcelona, 1970.
- HADJINICOLAOU, Nicos. *La Producción Artística frente a sus Significados*. Mexico, Siglo XXI, 1981.
- HONOUR, Hugh. *El Neoclasicismo*. Madrid: Alianza, 1981.
- HONOUR, Hugh. *El Romanticismo*. Madrid, Alianza, 1981.
- INGRES, J.A.D. *Écrits sur l'Art*. Paris, La Bibliothèque des Arts, 1994
- KAUFMANN, Emil. *Tres Arquitectos Revolucionarios. Bollée, Ledoux y Lequeau*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- MITCHELL, W.J.T. (ed.) *Landscape and Power*. Chicago & London, University of Chicago Press, 1994.
- MUSEO DEL PRADO. *Goya, 250 Aniversario*. Catálogo. 1996
- MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (Buenos Aires). *Arte Francés y Argentino del Siglo XIX*. Tex.: C. Alegret, J.E. Burucúa, A.E. Canakis, et al. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 1991. Exposición: Japón, 3 de octubre de 1990- 1º de abril de 1991.
- PEVSNER, Nikolaus. *Las Academias de Arte*. Madrid, Cátedra, 1982
- ROSENBLUM, Robert et al. *Romantic Art in Britain. Painting and Drawings. 1760-1860*. Philadelphia Museum of Art, The Detroit Institute of Arts, 1968.
- ROSENBLUM, Robert et al. *La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico..* Madrid, Alianza, 1993.
- RUSKIN, John. *Sobre Turner*. México: UNAM, 1996.
- SANCHEZ CANTON, F.J. *Vida y obras de Goya*. Madrid: 1951.
- SILVESTRI, Graciela y Fernando Aliata. *El paisaje como cifra de armonía*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.

- STAROBINSKI, Jean. *Diderot dans l'Espace des Peintres*. Paris: Reunion des Musees Nationaux, 1991.
- SUMMERSON, John. *El Lenguaje Clásico de la Arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
- TSIGAKOU, Fani-Maria. *Redescubrimiento de Grecia. Viajeros y Pintores del Romanticismo*. Barcelona: del Serbal, 1985.
- TULOU, F. *Obras Escogidas de Diderot*. Paris, Garnier, 1897.
- WILSON-BAREAU, Juliet, MENA MARQUÉS, Manuela B.. *Goya. El capricho y la invención. Cuadros de Gabinete, bocetos y miniaturas*. Madrid, Museo del Prado, 1994.
- WINCKELMANN, Johann J. *Reflexiones sobre la Imitación del Arte Griego en la Pintura y la Escultura*. (1754) Barcelona, Nexos, 1987.

◇ Vanguardias del Siglo XIX

Configuración de las vanguardias. Arte y política.

Nuevos códigos visuales. Nuevos dispositivos tecnológicos.

Utopías en urbanismo, arquitectura y diseño. Unicidad y/o multiplicidad. Originalidad y/o reproductibilidad. El primitivismo

El verosímil moderno, realismo y paisaje. Fotografía.

La crisis de la representación y la aproximación artística a *lo real*. Los comienzos del cine.

La crítica y el mercado de arte.

La dinámica entre centros y periferias en la segunda mitad del siglo XIX.

Bibliografía General:

- BELTING, Hans. *The invisible Masterpiece*. Londres, Reaktion Books, 2001.
- BOIME, Albert. *Thomas Couture and the eclectic vision*. New Haven and London, Yale University Press, 1980.
- BOIME, Albert. *Art and the French Commune. Imagining Paris after War and Revolution*. Princeton University Press, 1995.
- BOIME, Albert. *The Art of the Macchia and the Risorgimento. Representing Culture and Nationalism in Nineteenth-Century Italy*. Chicago, London: University of Chicago Press, 1993.
- BOUILLON, Jean-Paul et al. *La Promenade du critique influent. Anthologie de la critique d'art en France 1850-1900*. Paris, Hazan, 1990.
- BOUILLON, Jean-Paul et al. *La critique d'art en France. Actes du colloque du Clermont-Ferrand - 1987*. Paris, Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine. Université de Saint-Etienne, 1989
- BUISSON, Sylvie, PARISOT, Christian. *Paris, Montmartre. Les Artistes et les Lieux 1860- 1920*. Paris: Finest S.A. Edition Pierre Terrail, 1996.
- CASTELNUOVO, Enrico, GINZBURG, Carlo, "Centro e Periferia", en *Storia dell'Arte Italiana. Parte prima. Materiali e Problemi. Vol. I Questioni e metodi*. Torino, Einaudi, 1979, p. 283-352
- CLARK, T.J. *Imagen del Pueblo. Gustave Courbet y la Revolución de 1848*. Barcelona, Gustavo Gili, 1981
- CLARK, T.J. *The absolute bourgeois. Artists and Politics in France 1848-1851*. Princeton University Press, 1982.
- CLARK, T.J. *The painting of modern life. Paris in the art of Manet and his followers*. Princeton University Press, 1984.
- CLAYSON, Hollis. *Painted love. Prostitution in French Art of the Impressionist Era*. New Haven & London, Yale University Press, 1991.
- CORRADINI, Juan. *La Ninfa Sorprendida*. Instituto Jung de Buenos Aires, 1983.
- EGBERT, Donald Drew. *El Arte y la Izquierda en Europa. De la Revolución Francesa a Mayo de 1968*. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- FAUNCE, Sarah, NOCHLIN, Linda. *Courbet reconsidered*. New York: The Brooklyn Museum of Art, 1988.
- FORTY, Adrian. *Objects of Desire. Design and society since 1750*. Londres, Thames and Hudson, 1995.
- FRAMPTON, Kenneth. *Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*. Barcelona: Gustavo Gili, 1983
- FREIXA, Mireia. *Las Vanguardias del Siglo XIX*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982
- GUBERN, Román. *Del Bifronte a la Realidad Virtual*. Madrid: Anagrama, 1997.
- HAMILTON, G. H. *Pintura y Escultura en Europa 1880-1940*. Madrid: Cátedra, 1972.
- HERBERT, Robert. *Impressionism. Art, Leisure and Parisian Society*. New Haven & London, Yale University Press, 1988 (Hay versión castellano de Alianza)
- HESKETT, John. *Breve Historia del Diseño Industrial*. Barcelona: del Serbal, 1985.
- HOBBS, Richard (ed.). *Impressions of French Modernity*. Manchester University Press, 1998..
- HOFFMANN, Werner. *Nana, Mito y realidad*. Madrid: Alianza.
- IVINS, W. M. Jr. *Imagen Impresa y Conocimiento. Análisis de la Imagen Prefotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- KAUFMANN, Emil. *De Ledoux a Le Corbusier.*, Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- KNOPFLI, Hans [1997]. *Crafts and Technologies*. London: British Museum Press, 1997.
- LE BOT, Marc. *Pintura y Maquinismo*. Madrid: Cátedra, 1979.
- MALOSETTI COSTA, Laura. *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires - México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- MIDDLETON Robin y WATKIN David. *Arquitectura Moderna*. Madrid: Aguilar, 1979.
- MIGNOT, Claude. *L'Architecture au XIX Siècle*. Paris: Editions du Moniteur. Office du Livre, 1983.
- NOCHLIN, Linda. *El Realismo*. Madrid, Alianza, 1991
- NOCHLIN, Linda. *The Body in Pieces. The Fragment as a Metaphor of Modernity*. London: Thames & Hudson, 1994.
- PEVSNER, Nikolaus. *Estudios sobre Arte, Arquitectura y Diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- PEVSNER, Nikolaus. *Los Orígenes de la Arquitectura Moderna y del Diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, 1968.
- PEVSNER, Nikolaus. *Pioneros del Diseño Moderno. De William Morris a Walter Gropius*. Buenos Aires: Infinito, 1963.
- REWALD, John. *Historia del Impresionismo*. Barcelona, Seix Barral, 1981. (1a. ed. en inglés 1946
- ROSEN, Charles, ZERNER, Henri. *Romanticismo y Realismo. Los Mitos del Arte del Siglo XIX*. Madrid: Hermann Blume, 1988
- ROSENAU, Helen. *La Ciudad Ideal. Su Evolución Arquitectónica en Europa*, Madrid: Alianza, 1986.
- SCHAPIRO, MEYER. *El Arte Moderno*. Madrid: Alianza, 1988.
- WEISBERG, Gabriel. *Beyond Impressionism. The Naturalist Impulse in European Art (1860-1905)*. London: Thames & Hudson, 1992.
- WILSON-BAREAU, Juliet. *Manet by Himself: Correspondence and Conversation; Paintings, Pastels and Drawings*. London: MacDonald, 1991.
- ZOLA, Emile. *Ecrits sur l'Art*. Paris: Gallimard, 1991.
- ZOLA, Emile. *El Buen Combate. En Defensa del Impresionismo*. Buenos Aires: Emecé, 1946.

Bibliografía Especial

- GOMBRICH, Sir Ernst H. *La Imagen y el Ojo*. Madrid. Alianza, 1987.
- GRAY, Camilla. *The Russian Experiment in Art: 1863-1922*. London: Thames and Hudson, 1971.
- HOFSTÄTTER, Hans H. *Historia de la Pintura Modernista Europea*. Barcelona: Blume, 1981
- IGLESIA, Rafael Eliseo José. *Arquitectura Historicista en el Siglo XIX*. Buenos Aires: Espacio Editora, 1979 ("Espacios, Historia").
- JARDÍ I CANSANY, Enric. *Les Arts Plastiques a Catalunya en el Segle XIX*. Mallorca: Moll, 1973.

- LUCIE-SMITH, Edward. *El Arte Simbolista*. Barcelona: Destino, 1991.
- MALTESE, Corrado. *Storia dell'Arte in Italia. 1785-1943*. Torino: Giulio Einaudi, 1960.
- MAYOUX, Jean-Jacques. *La Peinture Anglaise. De Hogarth aux Préraphaelites*. Genève: Skira, 1972.
- METKEN, Günter. *Los Preraphaelistas*. Barcelona: Blume, 1981.
- OCAMPO, Estela. *El Impresionismo*. Montevideo, 1981.
- PEVSNER, Nikolaus. *High Victorian Design. A Study of the Exhibits of 1851*. London: Architectural Press, 1951.
- POLLOCK, Griselda. *Vision and Difference. Femininity, Feminism and Histories of Art*. London & New York: Routledge, 1988.
- REWALD, John. *El Postimpresionismo*. Madrid: Alianza, 1976.
- SAID, Edward. *Culture and Imperialism*. New York, Vintage Books, 1994.
- SCHAPIRO, Meyer. *El Arte Moderno*. Madrid: Alianza, 1988.
- SCHMUTZLER, Robert. *El Modernismo*. Madrid: Alianza, 1985.
- SCHORSKE, Carl E.. *Viena Fin-de-Siècle. Política y Cultura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- STEWART, David B. *The Making of a Modern Japanese Architecture: 1868 to the Present*. Tokyo: Kodansha, 1987.
- WHITE, Harrison C., WHITE, Cynthia A. *La Carrière des Peintres au XIXe. Siècle. Du Système Académique au Marché des Impressionnistes*. Paris: Flammarion, 1991.
- WITTLICH, Petr. *Art Nouveau, Peinture, Orfèvrerie, Bibelots, Sculpture, Architecture*. Paris: Circle d'Art, 1985.
- WOLLEN, Peter. "Manet: Modernism and Avant-Garde. Timothy Clark's Article on Manet's *Olympia*". *Screen* (London). Vol. XXI, Nº2, Summer 1980.

Nota

La bibliografía enumerada en cada unidad, si bien no se repite, cubre temas pertenecientes a otras unidades. Su carácter, fuera del núcleo en el que aparece mencionada, es optativo

La bibliografía de la materia será ampliada de acuerdo con los temas que más interesen a los alumnos, en particular los repertorios específicos dedicados a artistas y fuentes.

Bibliografía de referencia

- ABRAHAM, Tomás [1989]. *Los Senderos de Foucault*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1989
- ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges (dir.) *Historia de la Vida Privada*. Trad.: María Concepción Martín Montero. 1º ed. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 1991. Tomo 6: "La Comunidad, el Estado y la Familia" (dir.: Roger Chartier). Tomo 7: "La Revolución Francesa y el Asentamiento de la Sociedad Burguesa". Tomo 8: "Sociedad Burguesa: Aspectos Concretos de la Vida Privada". Tit. or.: *Histoire de la Vie Privée*. Paris: Seuil, 1985.
- AUMONT, Jacques. *Introduction à la Couleur: des Discours aux Images*. Paris: Armand Colin, 1994.
- AUMONT, Jacques. *La Imagen*. Barcelona: Paidós, 1992 ("Paidós Comunicación", Nº 48).
- BÉNEZIT, E. *Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de Tous les Temps et de Tous les Pays par un Groupe d'Écrivains Spécialistes Français et Étrangers (Avec 32 Reproductions hors Texte en Héliogravure)*. Paris: Gründ, 1948
- BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos I. Filosofía del Arte y de la Historia*. Prol., trad. y notas: Jesús Aguirre. Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 1989.
- BOURDIEU, Pierre. "Campo Intelectual y Proyecto Creador", en **POUILLON, J.** *Problemas del Estructuralismo*. Méjico: Siglo XXI, 1967.
- BOURDIEU, Pierre [1979]. *La Distinción. Criterios y Bases Sociales del Gusto*. Madrid: Taurus, 1988
- BRENNAN, Teresa, JAY, Martin (ed.). *Vision in Context. Historical and Contemporary Perspectives on Sight*. New York; London: Routledge, 1996.
- BRUNHAMMER, Yvonne. *Le Beau dans l'Utile. Un Musée pour les Arts Décoratifs*. Paris: Gallimard/Union des Arts Décoratifs/Mémoire des Lieux, 1992. ("Découvertes Gallimard" 145).
- BRUSATIN, M. *Historia de los Colores*. Buenos Aires: Paidós, 1989.
- BUCK-MORSS, Susan. *Dialéctica de la Mirada. Walter Benjamin y el Proyecto de los Pasajes*. Trad.: Nora Rabotnikof. Visor, 1989 ("La Barca de la Medusa", 79; dir.: Valeriano Bozal).
- BURY, J. : *La Idea de Progreso*. Madrid: Alianza, 1971.
- CHARTIER, Roger. *Libros, Lecturas y Lectores en la Edad Moderna*. Madrid: Alianza, 1997 ("Alianza Universidad", 755).
- CHIPP, Herschel, B. *Theories of Modern Art. A Source Book by Artists and Critics*. Contribution P. Selz and J. C. Taylor. Berkeley-Los Angeles (California): University of California Press, 1968. (California Studies in The History of Art)
- CIRLOT, J. E. *Diccionario de Símbolos*. Buenos Aires: Labor, 1992.
- COOPER-HEWITT NATIONAL MUSEUM OF DESIGN (New York). *L'Art de Vivre. Decorative Arts and Design in France 1789-1989*. Tex.: Catherine Arminjon, Yvonne Brunhammer, Madeleine Deschamps et al. New York: The Vendome Press, Cooper-Hewitt Museum, the Smithsonian Institution's National Museum of Design, 1989.
- DE FUSCO, Renato. *Historia de la Arquitectura Contemporánea*. Madrid: Celeste, 1992.
- DEBRAY, Régis. *Vida y Muerte de la Imagen. Historia de la Mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós, 1994 ("Paidós Comunicación", Nº 58).
- DELAMARE, Francois, GUINEAU, Bernard. *Los Colores. Historia de los Pigmentos y Colorantes*. Barcelona: Ediciones B, 2000.
- DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dir.). *Historia de las Mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna*. Buenos Aires: Taurus, 1993.
- DUNFORD, Penny. *A Biographical Dictionary of Women Artists in Europe and America since 1850*. Philadelphia (Pennsylvania): University of Pennsylvania Press, 1990.
- EISENMAN, Stephen F. *19th Century Art and Critical History*. London: Thames and Hudson, 1994.
- ELIAS, Norbert. *El Proceso de Civilización. Investigaciones Sociogenéticas y Psicogenéticas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- FATAS, Guillermo y BORRAS, Gonzalo M. *Diccionario de Términos de Arte y Elementos de Arqueología y Numismática*. Madrid: Alianza.
- FLEMING, John y HONOUR, Hugh: *Diccionario de las Artes Decorativas*. Madrid: Alianza, 1987.
- FOUCAULT, Michel [1969]. *La Arqueología del Saber*. Trad.: Aurelio Garzón del Camino. 12º ed. Mexico: Siglo XXI, 1987 [1970].
- FRANCASTEL, Pierre. *Arte y Técnica en los Siglos XIX y XX*. Madrid: Debate, 1990
- FRANCASTEL, Pierre. *Pintura y Sociedad. Nacimiento y Destrucción de un Espacio Plástico del Renacimiento al Cubismo*. Buenos Aires: Emecé, 1960.
- GAY, Aquiles. *El Diseño Industrial en la Historia. Desde sus Orígenes hasta la HfG de Ulm*. Córdoba: TEC, 1994.
- GAGE, John. *Color y Cultura*. Madrid: Siruela, 1993.
- GENETTE, Gérard. *La Obra de Arte*. 2 vol. Barcelona: Lumen, 1997-2000
- GOMBRICH, Ernst H. *Historia del Arte*. Madrid: Alianza, 1980.
- GOMBRICH, Sir Ernst H. *Tributos. Versión Cultural de Nuestras Tradiciones*. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
- HARRISON, Charles, WOOD, Paul (ed.) [1992]. *Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas*. Reprint. Oxford; Cambridge: Blackwell, 1994. 1189 p.
- HAZARD, Paul. *La Pensée Européenne au XVIII Siècle, de Montesquieu a Lessing*. Paris: Boivin. 1946.

- HERSEY, George. *The Last Meaning of Classical Architecture. Speculations on Ornament from Vitruvius to Venturi*. Cambridge(Mass); London: The TUT Press, 1988.
- HIGHET, Gilbert. *La Tradición Clásica*. Méjico: F.C.E., 1954.
- HOBSBAWN, Eric J. *Industria e Imperio*. Barcelona: Ariel, 1988 ("Ariel Historia").
- JONES, Mark (ed.). *Fake? The Art of Deception*. London: The Trustees of the British Museum, 1990.
- KOSTOF, Spiro (coord.). *El Arquitecto. Historia de una Profesión*. Madrid: Cátedra, 1984.
- KOSTOF, Spiro. *Historia de la Arquitectura*. Madrid: Alianza, 1985. 3 vol.
- LOOS, Adolf. *Ornamento y Delito y otros Escritos*. Trad.: L. Cirlot y P. Pérez. 2º ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- LOWE, Donald M. *Historia de la Percepción Burguesa*. México. Fondo de Cultura Económica, 1982
- LUCIE- SMITH, Edward. *Sexuality in Western Art*. New York: Thames and Hudson, 1993.
- MALDONADO, Tomás. *Lo Real y lo Virtual*. Barcelona: Gedisa, 1994.
- MALTESE, Corrado (coord.). *Las Técnicas Artísticas*. Madrid: Cátedra, 1981.
- MEDINA, Manuel, KWIATKOWSKA, Teresa (coord.). *Ciencia, Tecnología/Naturaleza, Cultura en el Siglo XXI*. 1º ed. Rubí (Barcelona): Antropos, 2000.
- MEGGS, Phillip B. *Historia del Diseño Gráfico*. México: Trillas, 1991.
- MOLES, Abraham A., BAUDRILLARD, Jean, BOUDON, Pierre, et al. *Los Objetos*. 2º ed. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1976.
- MORANT, Henry de. *Histoire des Arts Décoratifs des Origines à nos Jours Suivie de Le Design et Les Tendances Actuelles par Gérald Gassiot-Talabot*. Paris: Hachette, 1970.
- MÜLLER, Werner y VOGEL, Günther. *Atlas de la Arquitectura 2. Del Románico a la Actualidad*. Madrid: Alianza, 1985.
- MUMFORD, Lewis. *Técnica y Civilización*. Madrid: Alianza, 1971.
- MUNARI, Bruno. *Cómo Nacen los Objetos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- MUNARI, Bruno. *El Arte como Oficio*. Barcelona: Labor, 1987.
- NORBERG SCHULZ, Christian. *Existencia, Espacio y Arquitectura*. Barcelona: Blume, 1975.
- OGG, David. *La Europa del Antiguo Régimen. 1715-1783*. México: Siglo XXI, 1974.
- PANIAGUA SOTO, José Ramón. *Vocabulario Básico de Arquitectura*. Madrid: Cátedra, 1985.
- PEREZ RIOJA, J. A. *Diccionario de Símbolos y Mitos*. Tecnos, 1988.
- PEVSNER, Nikolaus, FLEMING, John y HONOUR, Hugh: *Diccionario de Arquitectura*. Madrid: Alianza, 1980.
- PEVSNER, Nikolaus. *Historia de las Tipologías Arquitectónicas*. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
- POUSSIN, Nicolás. *Cartas y Consideraciones en Torno al Arte*. Madrid: Visor, 1995.
- RIVELLA, Federico. *Diccionario de Iconografía*. Madrid: Cátedra, 1990.
- RUDÉ, George. *Europa en el Siglo XVIII. La Aristocracia y el Desafío Burgués*. Madrid: Alianza. 1985.
- RUDÉ, George. *La Multitud en la Historia. Estudio de los Disturbios Populares en Francia e Inglaterra 1730-1848*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1971.
- RUDEL, Jean. *Les Grandes Dates de l'Histoire de l'Art*, Paris: P.U.F., 1980
- SALINAS FLORES. *Historia del Diseño Industrial*. México: Trillas, 1992.
- SATUE, Enric. *El Diseño Gráfico Desde los Orígenes hasta Nuestros Días*. Madrid: Alianza, 1988.
- SCHLOSSER, Julius. *La Literatura Artística*. Madrid: Cátedra, 1976.
- SCRUTON, Roger. *La Estética de la Arquitectura*. Madrid: Alianza, 1985.
- SOUGEZ, Marie- Loup. *Historia de la Fotografía*. Madrid: Cátedra, 1994.
- SPARKE, Penny et al. *Diseño. Historia en Imágenes*. Madrid: H. Blume, 1987.
- STELZER, Otto. *Arte y Fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- STERLING, Charles. *La Nature Morte. De lá Antiquité à nos Jours*. Paris: Pierre Tisné, 1952.
- TAFURI, Manfredo. *La Esfera y El Laberinto. Vanguardias y Arquitecturas de Piranesi a los Años Setenta*. Barcelona, G.Gili, 1984.
- STEIMBERG, Oscar [1993]. *Semiótica de los Medios Masivos. El Pasaje a los Medios de los Géneros Populares*. 2º ed. Buenos Aires: Atuel, 1998
- TATARKIEWICZ, Wadyslaw. *Historia de Sets Conceptos*. Madrid: Tecnos, 1990.
- TEÓFILO [TEOPHILUS]. *De Diversis Artibus*. Ed.: C. R. Dodwell. London: 1961.
- TODOROV, Tzvetan [1978]. *Los Géneros del Discurso*. Trad.: Jorge Romero León. Caracas: Monte Ávila, 1996
- TODOROV, Tzvetan. *Teorías del Símbolo*. Venezuela: Monte Ávila: 1991
- VERÓN, Eliseo [1984]. *Semiostis de lo Ideológico y del Poder. La Mediatización*. Bs. As., Oficina de Publicaciones del CBC, UBA, 1997.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. *Observaciones sobre los Colores*. Barcelona: Paidós, 1994.
- WITTKOWER, Rudolf. *La Escultura. Procesos y Principios*. Madrid: Alianza, 1981.

Actividades en las clases teóricas

Desarrollaremos un encuadre general y conceptual que permita a los alumnos abordar el conocimiento de los contenidos de la materia, así como la detección y selección de un área de interés, con el objetivo de profundizarla a través los distintos tipos de trabajos que afrontarán en el transcurso del cuatrimestre.

En las clases motivaremos la participación activa de los cursantes. Para ello, desde los fundamentos éticos de la propuesta educativa y su orientación pedagógica estimularemos el ejercicio y el respeto de la diversidad. Pondremos en juego las diferentes posiciones teóricas de los profesores de la cátedra, el pluralismo de concepciones de la bibliografía, la mediación de recursos didácticos de variado tipo y la asistencia de docentes y artistas invitados a exponer sobre temas de su especialidad, con el fin de cuestionar el objeto mismo de estudio, tanto como las metodologías.

Apelaremos a la reflexión crítica y convocaremos a la creatividad teórica.

Evaluación general de la materia

Evaluaremos la aptitud de los alumnos para ingresar a la comprensión de los contenidos a través de su participación en los diferentes segmentos de la materia.

Evaluaremos por la misma vía su actitud de intercambio con el grupo, la capacidad de fundamentar sus puntos de vista e interaccionar con otros.

Evaluaremos a través de los trabajos realizados las transformaciones operadas en los saberes y concepciones de los alumnos.

Evaluación en las clases teóricas

Las evaluaciones referidas a las clases teóricas configuran medios de perfeccionamiento de la enseñanza: brindan a la cátedra un conocimiento más profundo de los intereses y capacidades de cada estudiante o grupo, permiten orientar el aprendizaje devolviendo a los cursantes una apreciación explícita de su rendimiento y verificar la calidad de la comunicación docente-alumno.

CLASES DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Objetivos de los trabajos prácticos:

Las clases de trabajos prácticos tendrán como finalidad desarrollar un asunto determinado y particularizado a la luz de las problemáticas vistas en las clases teóricas, en un ámbito de reflexión e intercambio de ideas. El alumno recortará, de acuerdo a sus intereses, el área a trabajar y el objeto de su investigación. Hará una propuesta, será guiado en su elaboración y concreción y, luego de presentar su trabajo final, será interrogado sobre el mismo. Esta evaluación podrá afrontarse de manera individual o grupal. Los criterios de evaluación son relativos a la originalidad del trabajo: sus hipótesis, la bibliografía elegida, la modalidad y cumplimiento de las etapas de investigación y la presentación del trabajo final.

Objetivos especiales (referidos a los alumnos)

- * Que extiendan su conocimiento y sensibilidad -particularmente desarrollados en el transcurso de sus estudios de grado en torno a las producciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas- hacia las producciones estéticas no auráticas.
- * Que comprendan el funcionamiento de los objetos en el seno de la sociedad europea en la modernidad.
- * Que conozcan diversos géneros y estilos con los que se ha representado la percepción del mundo durante el mismo período.
- * Que establezcan las posibles relaciones entre el surgimiento de diferentes funciones de la imagen y la aparición de nuevas técnicas y/o tecnologías.
- * Que propongan y seleccionen el recorte temático, individual o grupal, sobre el que elaborarán su proyecto de investigación.
- * Que produzcan recopilaciones bibliográficas, confección de cronologías, selecciones de fuentes y documentos visuales, audiovisuales y escritos, discusiones teóricas, históricas y metodológicas, y que expongan los resultados de estas producciones, estimulando una actitud investigativa.
- * Que su contacto directo con las producciones de la cultura artística del período redunde en una reflexión acerca de los objetos con los que establecen relaciones sensibles en su cotidianidad, y el carácter de dicha relación.

Evaluación

La evaluación de los trabajos prácticos consistirá en la aplicación de los conocimientos de la materia a un campo específico: el de los objetos estéticos. Los alumnos podrán realizar sus trabajos en grupos o individualmente (ya se trate de reseñas bibliográficas comentadas, redacción de críticas bibliográficas, preparación de comunicaciones a congresos, proyectos o comentarios de exposiciones, inventarios de objetos, selección de material audiovisual con fines determinados, etc.). Todos estos trabajos, así como su exposición en el curso de las clases tendrán carácter de ejercicios preparatorios de su trabajo de investigación final.

Contenidos. Bibliografía.

La siguiente reseña de contenidos tiene carácter analítico, en función de esclarecer parte de las orientaciones entre las que los alumnos pueden elegir para realizar sus trabajos prácticos de investigación, así como servirles de encuadre. Su tratamiento en dichas clases tendrá un carácter extenso mas no exhaustivo.

I.- Objeto estético y artístico

¿Qué es un objeto estético?

Relaciones interobjetuales y mundos de objetos.

Los objetos y su consideración estética y artística.

Los objetos estéticos y sus discursos.

Bibliografía

BAUDRILLARD, Jean. *El Sistema de los Objetos*. México: Fondo de Cultura Económica, 1969.

MOLES, Abraham. "Objeto y Comunicación", en MOLES, Abraham A., BAUDRILLARD, Jean, BOUDON, Pierre, et al. *Los Objetos*. 2° ed. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1976 ("Comunicaciones", N° 13), p. 9-35.

MOLES, Abraham. *El Kitsch. El Arte de la Felicidad*. Buenos Aires: Paidós, 1973 ("Mundo Moderno Paidós", N° 55).

MORIN, Violette. "El Objeto Biográfico", en MOLES, Abraham A., BAUDRILLARD, Jean, BOUDON, Pierre, et al. *op. cit.*, p. 187-199.

ROMERO, Alicia (dir.). *La Constitución del Discurso de los "Objetos Estéticos" en la Modernidad y su Reformulación en la Cultura Contemporánea*. Proyecto UBACyT Programación Científica 2001-2002

VAN LIER, Henri. "Objeto y Estética", en MOLES, Abraham A., BAUDRILLARD, Jean, BOUDON, Pierre, et al., *op. cit.*, p. 159-172.

Actividad a desarrollar

Manipulación de distintos *corpus*. Aproximación crítica a problemas de definición y sistematización.

II.- Objeto estético y sociedad

Reformulación de las relaciones sociales con distintos mundos de objetos: el museo, el archivo, la colección.

Mecanismos de circulación: la exposición, la galería, la tienda departamental, el catálogo, el anuncio.

El artista múltiple: creador demiurgo, artesano manufacturero, diseñador proyectista.

Bibliografía

- BENJAMIN, Walter.** "Historia y Coleccionismo: Eduardo Fuchs", en **BENJAMIN, Walter.** *Discursos Interrumpidos I.* Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 1989, p. 87-135.
- BRUNHAMMER, Yvonne.** "National, International, and Universal Expositions and the French Decorative Arts", en **COOPER-HEWITT NATIONAL MUSEUM OF DESIGN (New York).** *L'Art de Vivre. Decorative Arts and Design in France 1789-1989.* New York: The Vendome Press, Cooper-Hewitt Museum, the Smithsonian Institution's National Museum of Design, 1989, p. 43-72.
- BUCK-MORSS, Susan.** *Dialéctica de la Mirada. Walter Benjamin y el Proyecto de los Pasajes.* Trad.: Nora Rabotnikof. Visor, 1989 ("La Barca de la Medusa", 79; dir.: Valeriano Bozal).
- HASKELL, Francis.** "El Legado de Benjamin Altman", en **HASKELL, Francis,** *op. cit.*, p. 261-286.
- HASKELL, Francis.** "Un Mártir del Atribucionismo. Morris Moore y el Apolo y Marsias del Louvre", en **HASKELL, Francis,** *op. cit.*, p. 222-246.
- HASKELL, Francis.** "Un Turco y sus Cuadros en el París del Siglo XIX", en **HASKELL, Francis.** *Pasado y Presente en el Arte y en el Gusto.* Versión española de Javier Miguélez García. Madrid: Alianza, 1989 ("Alianza Forma", 91), p. 247-259. Tit. or.: *Past & Present in Art and Taste. Selected Essays.* Yale University, 1987.
- HUYSEN, Andreas.** "Escapar a la Amnesia: el Museo como Medio de Masas". *El Paseante* (Madrid: Siruela), Nº 23-25, 1995.
- KRAUSS, Rosalind.** "La Originalidad de la Vanguardia: una Repetición Postmoderna". Trad.: Marcelo Giménez (tomado de) **KRAUSS, Rosalind.** *L'Originalité de l'Avant-garde et Autres Mythes Modernistes.* Paris: Macula, 1993.
- PAZ, Octavio.** "El Uso y la Contemplación", en **PAZ, Octavio.** *Los Privilegios de la Vista.* México: Fondo de Cultura Económica, 1987.
- TISE, Suzanne.** "Les Grands Magasins", en **COOPER-HEWITT NATIONAL MUSEUM OF DESIGN (New York).** *Op. cit.*, p. 73-106.

Actividad a desarrollar

Recopilación y análisis de fuentes y documentos en referencia a los diferentes temas elegidos para investigar.

III.- Objeto estético y reproductibilidad

Los objetos y sus diversos grados de "artisticidad": artes industriales, artes aplicadas, artes decorativas.

El conflicto entre artes y reproducción mecánica.

Objetos "innobles": la reproducción, la copia, la imitación, la falsificación y otros atentados al "aura".

Bibliografía

- BENJAMIN, Walter.** "La Obra de Arte en la Era de su Reproductibilidad Técnica", en **BENJAMIN, Walter.** *Op. cit.*, p. 15-57.
- BRITISH MUSEUM (London).** *Fake. The Art of Deception.* London: British Museum, 1988.
- BRUNHAMMER, Yvonne.** *Le Beau dans l'Utile.* Paris: Gallimard, 1990.
- DEBROISE, Olivier.** "Fascinación de lo Falso". *Artes de México* (México: Artes de México y del Mundo). Nº 28: "La Falsificación y sus Espejos", 1995, p. 8-15
- KLINGENDER, Francis D.** *Arte y Revolución Industrial.* Trad.: Pilar Salsó. Madrid: Cátedra, 1983 ("Ensayos Arte Cátedra", dir.: Antonio Bonet Correa). Tit. or.: *Art and the Industrial Revolution.* Rev. ed.: Arthur Elton. 1st. ed. Moonraker Press. IV: "Ilustración Documental", p. 97-122.
- MILLER, R. Craig.** "Percepciones del Diseño" [trad.: Marcelo Giménez], en **MILLER, R. Craig.** *Modern Design in the Metropolitan Museum of Art 1890-1990.* New York: The Metropolitan Museum of Art - Harry N. Abrams, 1990.
- ROQUE, Georges.** "Estética de la Copia". *Artes de México* (México: Artes de México y del Mundo). Nº 28: "La Falsificación y sus Espejos", 1995, p. 26-31.

Actividad a desarrollar

Aproximación a diversos enfoques y temáticas posibles en lo referente a la investigación del tema elegido.

IV.- Objeto estético e interdiscursividad

El discurso de los objetos. Su relación con otros discursos y los modos de esa relación.

Nuevos medios expresivos, nuevos objetos, nuevos discursos: la litografía, el rotograbado, la fotografía.

Un diálogo nuevo: objeto y diseño.

Bibliografía

- AUMONT, Jacques.** *El Ojo Interminable. Cine y Pintura.* Barcelona: Paidós, 1997 ("Paidós Comunicación", Nº 78).
- BARTHES, Roland.** *La Cámara Lúcida.* Barcelona: Paidós, 1992 ("Paidós Comunicación", Nº 43)
- BENJAMIN, Walter.** "Pequeña Historia de la Fotografía", en **BENJAMIN, Walter.** *Op. cit.*, p. 61-83.
- CALABRESE, Omar.** "La Intertextualidad en Pintura. Una Lectura de los Embajadores de Holbein", en **CALABRESE, Omar.** *Cómo se Lee una Obra de Arte.* Trad.: Pepa Linares. 2ª ed. Madrid. Cátedra, 1994 "Signo e Imagen", Nº 30. dir.: Jenaro Talens), p. 29-56.
- FREUND, Giselle.** *La Fotografía como Documento Social.* Trad.: Josep Elias. 4ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1986 ("GG Fotografía", Nº 83)
- JULIER, Guy.** *The Thames & Hudson Encyclopaedia of 20th. Century Design and Designers.* London: Thames & Hudson, 1993 ("World of Art"). "Introducción". Trad.: Marcelo Giménez.
- RAMIREZ, José Antonio.** *Medios de Masas e Historia del Arte.* Madrid: Cátedra, 1976.
- SCHARF, Aaron.** *Arte y Fotografía.* Madrid: Alianza, 1989.
- SONTAG, Susan.** *Sobre la Fotografía.* Buenos Aires: Sudamericana, 1980.
- STELZER, Otto.** *Arte y Fotografía. Contactos, Influencias y Efectos.* Trad.: Michael Faber-Kaiser. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- WESTER, Rick.** "The Photograph as a Unique Object". *Christie's International Magazine*, vol. XI, Nº 2, March-April 1994, p. 46-48.

Prof. Fernando Silberstein
Director del Depto. de Artes