

Materia: Historia de las Artes Plásticas VI (sigloXX)

Departamento:

Artes

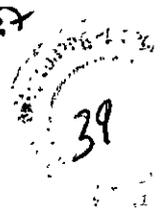
Profesor:

Petruschansky, Hugo

1° Cuatrimestre - 2006

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

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
ASIGNATURA: HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS VI - 0665
PROFESOR HUGO PETRUSCHANSKY
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2006

Marta De Palma
Marta De Palma
Jefa Depto. de Despacho
C SIGLO XX

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. La cátedra dispone de más de 30 fichas con síntesis de textos y traducciones realizadas en los últimos años.

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.

CONDICIONES PARA LA APROBACION DE LA MATERIA:

1. Tener un 75% de asistencia a las clases prácticas.
2. Aprobar las evaluaciones parciales compuestas por:
 - 2.1. El análisis en las clases prácticas de los textos propuestos por la cátedra.
 - 2.2. La aprobación de un examen parcial escrito sobre los contenidos de los trabajos prácticos.
 - 2.3. La realización de un trabajo monográfico sobre un tema a elección del alumno entre diferentes temas propuestos por la cátedra.
3. Aprobar una evaluación final compuesta por:
 - 3.1. La respuesta a preguntas sobre temas generales del programa.
 - 3.2. La exposición de un tema preparado por el alumno.

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

La historia del arte del siglo XX está signada por figuras rutilantes. Picasso, Matisse o Mondrian los que han marcado a fuego esta historia durante la primera mitad del siglo, mientras figuras como Andy Warhol, Joseph Kosuth o Nam June Paik lo han hecho durante la segunda mitad.

Sin embargo, la correcta comprensión de la producción y reflexión estéticas de estos años no puede prescindir de autores menos consagrados por las historias oficiales del arte. El programa de este año propone un recorrido por el arte del siglo XX desde ambas perspectivas, la de los artistas consagrados por la crítica y la historia del arte y otros artistas, cuya importancia en la configuración del panorama artístico del siglo es clave, aun cuando esta participación no haya sido suficientemente reconocida.

El programa además se estructura 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.

La primera unidad será desarrollada conjuntamente en las clases teóricas y las prácticas. Por razones didácticas, el resto de las unidades temáticas se dividirá en dos bloques, que se desarrollarán por separado en las mencionadas clases.

El primer bloque –clases teóricas – comprende la totalidad de las unidades 2 y 3 y parte de la unidad 4 (el “efecto” Duchamp y el Pop Art y la imagen como *ready made*).

El segundo bloque –clases prácticas – comprende parte de la unidad 4 (el minimalismo y el arte conceptual) y la totalidad de la unidad 5.

Dada la íntima conexión entre ambos bloques, los docentes tendrán a su cargo el establecimiento de los nexos que restituyan la organicidad histórica y conceptual de los mismos.

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:

Vanguardias de Principio de Siglo y Vanguardias Programáticas

Cubismo, Fauvismo, Futurismo y primeras experiencias expresionistas alemanas.

Los constructivismos: Constructivismo Ruso, De Stijl, la Escuela de la Bauhaus. Utopía y optimismo tecnológico. El arte y su vínculo con la sociedad.

Unidad 3:

El Dadaísmo y el Surrealismo, sus Contextos

La irrupción Da-Dá en el arte de la Primera Guerra Mundial. Su contexto histórico, cultural y político. Marcel Duchamp y el *ready made*. El surrealismo parisino.

Unidad 4:

Los Epígonos de las Vanguardias

El “efecto Duchamp”. El Pop Art y la imagen como *ready made*. Crisis de las nociones de autor, vanguardia, obra de arte y mercado. El Minimalismo. El arte Conceptual. El Arte Povera y Fluxus: su importancia e influencia en el arte europeo. El arte de acción en Europa. El accionismo vienés. Joseph Beuys.

Unidad 5:

El pasaje de la Modernidad a la Postmodernidad

El cuestionamiento de la modernidad y de la academización de las vanguardias. La vanguardia como referencia histórica y la historia del arte como *ready made*. Neoconceptualismo. El apropiacionismo como estrategia política. Cuestiones de género Neoconceptualismo. La nueva escultura. La fotografía contemporánea.

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:

Bibliografía para la unidad temática I

- 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.

Bibliografía para la unidad temática II

- Cabanne, Pierre: "El siglo de Picasso". Ministerio de Cultura, España- 1982.
Crego Castaño: *El espejo del orden*, Ed Akal, Madrid, 1997
Bonet Correa, A.: *Fernand Leger*. Fundación J. March, Madrid, 1983.
Bonnard.: *Catálogo del Centro de Arte Georges Pompidou*, Paris 1984.
Cabanne, P.: *Les 3 Duchamp*. Ed. Ides et Calendes, Neuchatel, 1975.
Cooper, D. : *La época cubista*, Alianza, Madrid, 1984.
Delaunay, Robert et Sonia. : *Catálogo del Museo de Arte Moderno*, Paris, 1985.
-/ Magdalena Dabrowski: "Contrastes de forma- Abstracción geométrica 1910-1980". *Catálogo M.N.B.A., Bs.As.* - 1986
Douglas y Madeleine Johnson: *The age of illusion: art and politics in France 1918-1940*. Ed. Rizzoli. New York - 1987
Droste, M. : *Bauhaus*. Ed Taschen, 1991
Elger, D. : *Expresionismo, una revolución artística alemana*, Ed Taschen, 1990.
Elderfield, J.: *El fauvismo*, Alianza Forma, Madrid, 1983.
Expresionismo tedesco: arte e sociedad.: *Catálogo Palazzo Grassi*, Venecia, 1997.
Fagiolo dell' Arco, M.: *Realismo Mágico*, Mazzotta Ed., Milán, 1989.
-/ : *Fernand Leger et le nouvel espace*. Ed des Trois Colines, Geneve, 1954.
Le fauvisme ou l'épreuve du feu: *Catálogo del Museo de Arte Moderno*, Paris, 2000.
Freeman, J.: *The Fauve Landscape*, Abbeville Press, New York, 1990.
Camila Gray: *The great experiment: russian art*, London - 1962
Jaffé, H. De Stijl: 1917-1931 *Visiones de Utopía*, Ed Alianza, Madrid 1986
Christina Loder: *El Constructivismo ruso*. Ed. Alianza. Madrid - 1988
Heller, N & Williams, J.: *The regionalists*. Watson-Gutpill Pub., New York, 1981.
Milner, J: *Mondrian*. Abbeville Press . New York, 1992
Mondrian, P.: *Arte plástico y arte plástico puro*. Ed. Lerú. Bs.As. 1961
Les Realismes.: *Catálogo del Centro de Arte Georges Pompidou*, Paris, 1981.
Roters, E.: *Berlin 1910-1933*, The Wellfleet Press, USA, 1982.
Selz, P.: *La pintura expresionista alemana*, Alianza Forma
Stachelhaus, H. : *Kasimir Malewich*. Ed Parsifal, Barcelona 1991.
-/ : *The Great Utopia, The Russian and Soviet Avant-Garde 1915-1932*.
Catálogo del Museo Guggenheim, New York 1992
Hans Wingler: *La Bauhaus*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona -1975.

Bibliografía para la unidad Temática III

- Ades, Dawn: "El DaDa y El Surrealismo", Ed. Labor, 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.
Breton, André: "El surrealismo y sus manifiestos", Ed. Barral, Barcelona - 1972
Breton André: "Le surréalisme et la Peinture". Paris - 1965.
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. & 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.
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.
- 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.
- /: "Surrealism. Two private eyes. Colección Ertegun & Filipacchi", Museo Guggenheim, New York - 1999.
- /: "Surrealistas entre el exilio y los inicios de la Escuela de Nueva York", Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid - 2000.

Bibliografía para la unidad temática IV

- Baker, K.: *Minimalism*, Abbeville Press, New York - 1988.
- Bouisset, Maïten: "Arte Povera", Editions du Regard, Paris - 1994.
- 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).
- Fernández Arena, J.: *Arte Efémero 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.
- Huysen, 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 Gili, Barcelona, 1977.

Bibliografía para la unidad temática V

- Armstrong E. & Rothfuss, J.: *In the Spirit of Fluxus*, Walker Art Center. Minneapolis, 1993.
- Baqué, Dominique: *La fotografía plástica*, Gustavo Gili, Barcelona - 2003.
- Bernaldez, C.: *Joseph Beuys*, Nerea, Madrid, 1998.
- Beuys, J. (catálogo), Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1994.
- Bonito Oliva, A.: *Minimalia* (catálogo), Electra, Milán, 1999.
- Bouisset, M.: *Arte Povera*, Editions du Regard, Paris, 1994.
- Bussman, K. & Matzner, F.: *Nam June Paik: Eine Data Base*, Alemania, 1993.
- Bonito Oliva, A.: *Transvanguardia International*, Politi Editore, Milán, 1982.
- Celant, G.: *Del Arte Povera a 1985* (catálogo), Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.
- Chistov-Bakargiev, C. (ed): *Arte Povera*, Phaidon, Londres, 1999.
- 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.
- Krauss, Rosalind: *Pasajes de la escultura moderna*, Ed. Akal, Madrid - 2002.
- 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
- Lamarche-Vadel, B.: *Joseph Beuys*, Siruela, Madrid, 1994.
- Lozano Bartolozzi, M.: *Wolf Vostell*, Nerea, Madrid, 1999.
- Mario Merz (catálogo), Galería Cívica de Arte Contemporáneo, Trento, 1995.
- Michelangelo Pistoletto (catálogo), Palacio de Cristal, España, 1983.
- Moure, G.: *Kounellis*, Rizzoli, New York, 1990.

Nam June Paik (catálogo), Guggenheim Museum, New York, 2000.
Owens, C.: *Beyond Recognition: Representation, Power and Culture*, University of California Press, California, 1992.
Picazo, G. (coord): *Estudios Sobre Performance*, Centro Andaluz de Teatro, Sevilla, 1993.
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.
Schimmel, P. (ed): *Out of Actions: Between Performance and the Object* (catálogo), MoCA, Los Angeles, 1996.
Silverman, G. & L.: *Fluxus*, MoMa, New York, 1988.
Stachelhaus, H.: *Joseph Beuys, Parsifal*, Barcelona, 1990.

Unidad 4:

Arte Conceptual: Una Perspectiva (catálogo), Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 1990.
Buchloh, Chevier, Zweite & Rochlitz: *Fotografía y Pintura en la Obra de Gerhard Richter*, Llibres de Recerca, Barcelona, 1999.
Godfrey, Tony: *Conceptual Art*, Phaidon, Londres, 1998.
Golbal Conceptualism: *Points of Origin 1950s-1980s* (catálogo), Queens Museum of Art, New York, 1999.
Hans Haacke: *Obra Social* (catálogo), Fundación Antoni Tapies, Barcelona, 1995.
Marcel Broodthaers (catálogo), Museo Centro de Arte reina Sofía, Madrid, 1992.
Mollet-Vréville, G.: *Art Minimal et Art Conceptual*, Skira, Ginebra, 1995.
Morgan, R.: *Art into Ideas*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
Neff, T. (ed): *Gerhard Richter: Paintings*, Thames & Hudson, Estados Unidos, 1988.
Newman, M. & Bird, J.: *Rewriting Conceptual Art*, Reaktion Books, Londres, 1999.
Picazo & Ribalta (ed): *Indiferencia y Singularidad: La Fotografía en el Pensamiento Artístico Contemporáneo*, Llibres de Recerca, Barcelona, 1997.
Pultz, J.: *The Body and the Lens: Photography 1839 to the Present*, Abrams, New York, 1995.
Rebeca Horn (catálogo), Guggenheim Museum, New York, 1995.
Sandler, I.: *Art of the Postmodern Era: From the Late 1960s to the Early 1990s*, Icon, New York, 1996.
Semín, Garb & Kuspit: *Christian Boltanski*, Phaidon, Londres, 1997.
Sensation (catálogo), Thames & Hudson, Londres, 1997.
Walker, J.: *La Idea como Arte*, Gustavo Gilli, Barcelona, 1977.
Wallach, A.: *Ilya Kabakov: The Man Who Never Threw Anything Away*, Abrams, New York, 1996.

Prof. Hugo Petruschansky

