

Materia: Historia de las Artes Plásticas VI (Siglo XX)

Departamento:

Artes

Profesor:

Petruschansky, Hugo

1°Cuatrimestre - 2015

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 Plásticas VI (SIGLO XX)

PROFESOR: Prof. Hugo Petruschansky

CUATRIMESTRE: 1°

Aprobado por Resolución N° 671637/15

AÑO: 2015

PROGRAMA: 0665

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
ASIGNATURA: HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS VI (SIGLO XX)- 0665
PROFESOR : HUGO PETRUSCHANSKY
2015, PRIMER CUATRIMESTRE
PROGRAMA N° 0665**

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN:

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.

OBJETIVO GENERAL:

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

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.

METODOLOGÍA:

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.

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 el programa 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 aquella 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 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. La nueva escultura. La fotografía contemporánea.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía General y obligatoria:

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

Bibliografía Específica 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

- Bonet Correa, A.: Fernand Leger. Fundación J. March, Madrid, 1983.
Bonnard.: Catálogo del Centro de Arte Georges Pompidou, Paris 1984.
Cabanne, Pierre: "El siglo de Picasso". Ministerio de Cultura, España- 1982.
Crego Castaño: El espejo del orden, Ed Akal, Madrid, 1997
Cooper, D. : La época cubista, Alianza, Madrid, 1984.
-/ 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.
Espressionismo tedesco: arte e società.: Catálogo Palazzo Grassi, Venecia, 1997.
Fagiolo dell'Arco, M.: Realismo Mágico, Mazzotta Ed., Milán, 1989.
Camila Gray: The great experiment: russian art, London - 1962
Christina Loder: El Constructivismo ruso .Ed. Alianza. Madrid - 1988
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.
Selz, P.: La pintura expresionista alemana, Alianza Forma, Madrid -1989.
Jaffé, H. De Stijl: 1917-1931 Visiones de Utopía, Ed Alianza, Madrid -1986.
Stachelhaus, H. : Kasimir Malewich. Ed Parsifal, Barcelona -1991.
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, Península, Barcelona - 1996.
Naumann, Francis: New York Da-Dá. Ed. Abrams, New York 1994
Chipp, Herschel: Teorías del arte contemporáneo, Ed. Akal, Madrid -1995
Krauss, R. : El inconciente óptico. Editorial Tecnos, Madrid - 1997
Breton, André: "El surrealismo y sus manifestos", Ed. Barral, Barcelona - 1972
Breton André: "Le surréalisme et la Peinture". Paris - 1965.
Cabanne, P. & Duchamp, M.: Dialogues with 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.
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.
-/: "Marcel Duchamp" Catálogo Fundación Proa, Buenos Aires - 2008.
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. Colección Ertégún & Filipacchi", M. Guggenheim, New York - 1999.

Bibliografía para la unidad temática IV

- Arte Conceptual: Una Perspectiva (catálogo), Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 1990.
Baker, K.: Minimalism, Abbeville Press, New York - 1988.
Bouisset, Maiten: "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.
Fernández Aréna, 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.
Golbal Conceptualism: Points of Origin 1950-1980, Queens Museum of Art, New York -1999.
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.
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).
Sensation (catálogo), Thames & Hudson, Londres, -1997.
Walker, J.: La Idea como Arte, Gustavo Gilli, Barcelona, 1977.

Bibliografía para la unidad temática V

Armstrong E. & Rothfuss, J.: In the Spirit of Fluxus, Walker Art Center. Minneapolis, 1993.
Bernaldez, C.: Joseph Beuys, Nerea, Madrid, 1998.
Beuys, J. (catálogo), Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1994.
Bouisset, M.: Arte Povera, Editions du Regard, Paris, 1994.
Buchloh, Chevier, Zweite & Rochlitz: Fotografía y Pintura en la Obra de Gerhard Richter, Libres de Recerca, Barcelona, 1999.
Bonito Oliva, A.: Transvanguardia International, Politi Editore, Milán, 1982.
Celant, G.: Del Arte Povera a 1985 (catálogo), Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.
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, Ed. Mundi, Buenos Aires - 1991.
Jameson, F.: Teoría de la Postmodernidad, Ed. Trotta, Valladolid - 1996.
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
Lamarque-Vadel, B.: Joseph Beuys, Siruela, Madrid, 1994.
Lozano Bartolozzi, M.: Wolf Vostell, Nerea, Madrid, 1999.
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.
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.
Picazo & Ribalta (ed): Indiferencia y Singularidad: La Fotografía en el Pensamiento Artístico Contemporáneo, Libres de Recerca, Barcelona, 1997.
Pultz, J.: The Body and the Lens: Photography 1839 to the Present, Abrams, New York, 1995.
Sandler, I.: Art of the Postmodern Era: From the Late 1960s to the Early 1990s, Icon, N. Y. -1996.
Schimmel, P.: Helter Skelter, Catálogo del MoCA, Los Angeles - 1992.
Schimmel, P. (ed): Out of Actions: Between Performance and the Object MoCA, Los Angeles, 1996.
Stachelhaus, H.: Joseph Beuys, Parsifal, Barcelona, 1990.

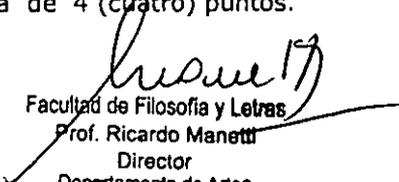
ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

Se invitarán a profesores visitantes a dialogar con los alumnos, fuera de las horas de clases. La cátedra planifica visitas a los museos y galerías donde se encuentran obras estudiadas durante el dictado de la materia. Durante ArteBA los alumnos realizarán visitas especiales acompañadas por los ayudantes y el profesor titular.

CONDICIONES DE REGULARIDAD Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN:

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.
  - 2.4. Los alumnos cuya nota promedio de exámenes parciales no alcance la calificación de aprobado (cuatro puntos), deberán volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen de la misma en calidad de libres.
3. Aprobar una evaluación final compuesta por:
  - 3.1. Respuesta y desarrollo de preguntas sobre temas del programa tratado en las clases teóricas.
  - 3.2. Para aprobar la materia se requiere una nota promedio mínima de 4 (cuatro) puntos.

Prof. Hugo Petruschansky

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes