

Materia: Historia de las artes visuales. Siglos XX-XXI

Departamento:

Artes

Profesor:

Giunta, Andrea

2° Cuatrimestre - 2021

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 FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

**MATERIA: HISTORIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS VI
(SIGLO XX) PLAN 1986. HISTORIA DE LAS ARTES
VISUALES SIGLOS XX-XXI. PLAN 2019**

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PROMOCIÓN DIRECTA

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL (según Res. D 732/20
y normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado
a distancia)

PROFESORA: DRA. ANDREA GIUNTA

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2021

CODIGO N° 0665-16016

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: HISTORIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS VI (SIGLO XX) PLAN
1986. HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES SIGLOS XX-XXI. PLAN 2019
MODALIDAD DE PROMOCIÓN: PROMOCIÓN DIRECTA
CUATRIMESTRE Y AÑO: 2º CUATRIMESTRE DE 2021
CODIGO N°: 0665-16016

PROFESOR/AS:

Profesora Asociada Regular: Dra. Andrea Giunta
Profesora Adjunta: Lic. Valeria González

EQUIPO DOCENTE:

Jefe de Trabajos Prácticos: Dra. Viviana Usubiaga
Ayudante de 1ª: Lic. Cecilia Iida

1. Fundamentación y descripción del programa

El relato del arte del siglo XX se centró, en forma casi excluyente, en el análisis de los movimientos de vanguardia que sucedieron en un grupo reducido de ciudades europeas, principalmente París --pero también Milán y algunas ciudades de Alemania--, y una de los Estados Unidos, Nueva York, que habría “robado” la idea de arte moderno a París después de la Segunda Guerra Mundial. La historia del arte de estos siglos se universalizó desde los centros en los que se produjo; todo lo que sucedió fuera de estos centros fue entendido como local o periférico. Se trata también de una historia del arte predominantemente basada en obras de artistas varones blancos; predominantemente estudiada por historiadores del arte varones blancos. El repertorio y las bibliografías universalizan una historia excluyente, tanto en términos de género, de raza como de geografías. Muchas exposiciones e investigaciones recientes han puesto en crisis este modelo eurocéntrico y patriarcal a través de proyectos que abordan la modernidad y la contemporaneidad desde una perspectiva global, mundial, que enfatiza procesos simultáneos y distintos, que problematizan y se despegan del eje euro norteamericano, que incorporan agendas de raza y de género. Del mismo modo, numerosas investigaciones y exposiciones han puesto en crisis la autoría y carácter anticipatorio de “innovaciones” hasta ahora atribuidas a artistas varones. El terreno de las nuevas investigaciones enciende muchas posibles preguntas: ¿es la noción misma de vanguardia un concepto blanco y patriarcal?, ¿si las grandes transformaciones del arte del siglo XX que se atribuyen a varones hubiesen sido generadas por artistas mujeres o negrxs, ¿habrían sido consideradas obras de vanguardia? Las vanguardias se engloban dentro del impulso universal del progreso, ¿de qué conceptos de lo universal y del progreso estamos hablando?

Historia de las Artes Plásticas VI, que comprende el estudio del arte del siglo XX y XXI, es una materia que propone abordar las complejidades hasta aquí señaladas. Sin dejar de lado el estudio del relato y el canon del arte moderno ni de problematizar sus presupuestos, se propone estudiar obras de artistas que sólo recientemente están siendo consideradas (Hilma af Klimt podría ser un caso elocuente y emblemático). Nuestra aproximación aspira no a señalarlas como portadoras de excepciones o curiosidades sino de específicas estrategias de lenguaje que diversifican, contradicen, o

refundan los principios de las narrativas establecidas; que dejan de lado la idea misma de narrativa. En tal sentido, no se trata de introducir una unidad sobre género y feminismo, ni de introducir artistas mujeres para contestar el predominio de varones o generar heroínas mujeres –‘la’ Jackson Pollock o ‘la’ Picasso. No se trata de reproducir formas de concebir la historia del arte, sino de abordar el programa desde una perspectiva que problematice y plantee alternativas frente al carácter patriarcal de nociones como las de canon, anticipación o heroísmo que signan los relatos vigentes centrados en la obra de los artistas que dominan en la historia del arte moderno y contemporáneo. Sin dejar de introducir nombres y teorías, se busca también poner en crisis un paradigma cultural patriarcal que también involucra estructuras de poder raciales y clasistas. En otras palabras: la historia del arte de estos dos siglos se perpetuó como una historia patriarcal, blanca y elitista que en esta materia aspiramos a desmontar en sus presupuestos y a enriquecer con el estudio de obras que introducen otras formas de generar, utilizar y significar lenguajes artísticos. La materia introduce escenas artísticas y problemas estéticos que solo pueden observarse desde una perspectiva no evolutiva de la historia del arte, que atienda a los procesos simultáneos del lenguaje más que a una jerarquía planteada desde los presupuestos de la originalidad o de la innovación unilateralmente establecidos y consensuados y, por ende, reductivos. En tal sentido, proponemos abordar la materia desde una arquitectura conceptual e histórica que permita abarcar distintos problemas y específicas historicidades.

En primer lugar, consideraremos los conceptos de vanguardia, canon, neovanguardia. Los analizaremos a partir de bibliografía crítica que contrasta distintas formas de conceptualizar estos términos.

En segundo lugar, analizaremos los conceptos de colonización, descolonización, diáspora, a fin de analizar procesos históricos que involucran, fundamentalmente, los procesos artísticos de África y de la India.

En tercer lugar, estudiaremos horizontes históricos clave para comprender la historia cultura del arte del siglo XX, fundamentalmente la primera y la segunda guerra mundial y el extenso período de la Guerra Fría.

En cuarto lugar, abordaremos la historia de los feminismos artísticos (feminismos históricos, teorías de género, estudios queer, estudios de masculinidades) y de los movimientos negros como campos privilegiados de la descolonización del paradigma patriarcal y blanco que domina en los estudios de historia del arte moderno y contemporáneo.

En quinto lugar, analizaremos debates contemporáneos que incluyan la reflexión sobre las formas de pensar la cultura en el contexto de la crisis ecológica señalada por las políticas extractivistas, y en la reinscripción de las formas del racismo en los tiempos de la pandemia.

Historia de las Artes Plásticas VI es una materia de grado que tiene como objetivos centrales introducir al estudiante al desarrollo histórico del arte de los siglos XX y XXI y proponerles una reflexión problemática sobre el mismo. Su programa se articula sobre un eje a la vez histórico y conceptual que permite que los estudiantes formen sus propios instrumentos históricos y críticos.

2. Articulación de la a materia con el Plan de Estudios de la carrera

Historia de las Artes Plásticas VI es una materia que guarda estrecha relación con otras materias de la carrera de Artes. Principalmente con cátedras como **Historia del Arte Americano II** (siglos XIX - XXI) en tanto considera los nexos y tensiones que

plantea el estudio de las vanguardias internacionales del arte latinoamericano y con **Historia del Arte Argentino II**, en tanto el arte argentino también forma parte del arte internacional y, si bien éste no se considera específicamente en esta materia, sí se reponen las simultaneidades, paralelismos y diferencias entre las poéticas de los artistas internacionales, los latinoamericanos y los argentinos. Historia de las Artes Plásticas VI articula las cuatro partes del mundo tanto como sus interrelaciones. Es también una cátedra que guarda estrecha relación con la de **Historiografía**, en tanto permite analizar autores de las vanguardias y neo-vanguardias internacionales a partir de las perspectivas que plantea una historia de la historia del arte. Son metodológicamente necesarios, por otra parte, los cruces con materias como **Sociología y Antropología del Arte**, **Psicología del Arte** o **Teoría de los Medios de Comunicación**. Dentro del perfil que aspiramos imprimirle a la cátedra, será posible también establecer contactos con las cátedras de cine, teatro, música y danza de las otras áreas de la carrera de Artes (Artes Combinadas y Música): ya desde el dadaísmo o el futurismo, pero con mayor énfasis desde los años cincuenta, la interrelación y coexistencia de las distintas artes impide, cada vez más eludir el análisis de obras que han puesto en relación distintos lenguajes. En tal sentido, guarda también relación con la materia **ILAC, Introducción al lenguaje de las artes combinadas** y, más específicamente, con **ILAP, Introducción al lenguaje de las artes plásticas**.

3. Objetivos

1. Proporcionar al alumno una visión histórica y problematizadora del arte moderno y contemporáneo.
2. Analizar el rol de las imágenes artísticas en los procesos de constitución del arte moderno, global, contemporáneo, posmoderno y mundial.
3. Analizar fuentes primarias, documentos, manifiestos y testimonios de artistas correspondientes a tema de la materia.
4. Analizar críticamente museografías y exhibiciones.
5. Discutir la historiografía del arte moderno y contemporáneo considerando cómo se fueron constituyendo y debatiendo históricamente sus problemas.
6. Analizar críticamente los debates recientes sobre arte contemporáneo.

4. Indicaciones para el cursado de la materia

1. La materia se organiza en 25 temas que desarrollarán en clases teóricas y prácticas por los integrantes de la cátedra. Durante el presente año uno de esos temas estará a cargo del profesor invitado Dr. Agustín Diez Fischer.
2. En las clases se trabajará sobre las producciones artísticas considerando el análisis de las imágenes, de fuentes documentales y la discusión sobre la bibliografía.
3. La regularización de la materia por promoción directa implica la aprobación de tres evaluaciones parciales. Ver más abajo: “**7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción**”.

5. Contenidos

Los contenidos y la bibliografía que se incluyen en el presente programa pueden modificarse durante el desarrollo de la materia.

TEMA 1

Prof. Andrea Giunta

Conceptos de vanguardia, canon, manifiesto, autonomía, neovanguardia, vanguardias simultáneas. Rasgos patriarcales de la historia del arte. ¿Qué define la posición de enunciación de una propuesta de vanguardia? ¿Podrían haber sido las mujeres artistas de vanguardia? ¿Podrían lxs artistas negros haber sido artistas de vanguardia? Estos temas se analizarán en relación con debates recientes vinculados a manifestaciones antirracistas y feministas que han involucrado intensamente el campo del arte.

Bibliografía:

--Gonzalo Aguilar, "Vanguardias", en Carlos Altamirano (Director), *Términos críticos de la sociología de la cultura*, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 231-236.

--Griselda Pollock, "Intervenciones feministas en la historia del arte", en *Visión y diferencia. Feminismo, femineidad e historias del arte*, Buenos Aires, Fiordo, 2013, pp. 19-50.

--Andrea Giunta, *Contra el canon. El arte en un mundo sin centro*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2020 (Introducción)

https://issuu.com/sigloxxieditores/docs/giunta_contra_el_canon_web

--"1943", en Hal Foster et al., *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, modernismo*, Madrid, Akal, 2006, pp. 302-307.

Fuentes:

--Theodor Adorno, *Teoría estética* (selección sobre el concepto de autonomía)

--Hal Foster, "Quién teme a la neovanguardia", en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001 (1996), pp. 3-37.

TEMA 2

Prof. Valeria González

El contexto de emergencia del futurismo: Primera Guerra Mundial, capitalismo, colonialismos, nacionalismos. La situación de Italia. Análisis del manifiesto fundacional de Marinetti, rasgos singulares y tipológicos, violencia y masculinidad. La Zurich neutral, entre Lenin y el Cabaret Voltaire. El absurdo dadaísta y lecturas contemporáneas en términos de cuerpo y géneros.

Bibliografía:

--Furet, Francois (1995). La Primera Guerra Mundial. En *El pasado de una ilusión* (pp. 46-75). México: FCE.

--Goldberg, Rose Lee (1996). Futurismo. En *Performance Art* (pp. 11-30). Barcelona: Destino. (Publicación original en inglés: 1979).

--Berardi, F. BIFO (2011). The Century that Trusted in the Future. En *After the Future* (cap. 1, Introducción). Oakland, CA: AK Press.

Fuentes:

- F. T. Marinetti (2010). Fundación y manifiesto del Futurismo. En AAVV *El universo futurista 1909-1936* (pp. 176-180). Buenos Aires: Fundación Proa. (Publicación original en *Le Figaro*, 1909).
- L. Russolo (2018). *El arte de los ruidos*. Buenos Aires: Dobra Robota. (Publicación original en italiano: 1913)
- F. T. Marinetti, *Zang Tumb Tumb* (obra sonora, 1912), https://www.youtube.com/watch?v=3_3O0zOiX-w
- H. Ball, *Karawane* (obra sonora, 1916)

TEMA 3

Prof. Valeria González

Alemania después de la Primera Guerra y de la Revolución Rusa: las tensiones políticas en la República de Weimar. Contrastes entre la primera Bauhaus y Dadá Berlín. Artistas activistas y medios de comunicación. El legado expresionista, la guerra y la etiqueta “nueva objetividad”.

Bibliografía:

- Fulbrook, Mary (1995). La república de Weimar. En *Historia de Alemania* (pp. 215-248). Cambridge, Gran Bretaña: Cambridge University Press.
- Fabris, Annateresa: “El artista como productor: John Heartfield y el fotomontaje”, *Blanco sobre blanco*, Buenos Aires (marzo, 2012).
- La Nueva Objetividad en la Alemania de entreguerras (ficha de cátedra)
- Buck-Morss, Susan (2005). Walter Benjamin, escritor revolucionario. En *Walter Benjamin, escritor revolucionario* (pp. 9-78). Buenos Aires: Interzona.
- Irene Valle Corpas y Elisa Cabrera García, “Nada que decir, sólo mostrar. Género y colonialismo en el fotomontaje de Hannah Höch”, Granada, 2017. Publicación electrónica en dialnet.unirioja.es

Fuentes:

- Gropius, Walter. *Manifiesto fundacional de la escuela de la Bauhaus* (1919). Disponible en: <https://jmejide.files.wordpress.com/2013/04/manifiesto-programa-bauhaus.pdf>
- Dix, O., Grosz, G., Hausmann, R., Hoch, H., et al. (1999). Carta abierta al Grupo de Noviembre (1921). En Á. González García, F. Calvo Serraller y S. Marchán Fiz (Eds.), *Escritos de arte de vanguardia 1900/1945* (pp.121-123 y 127-129). Madrid: Istmo.

TEMA 4

Prof. Valeria González

La revolución de la fotografía en el período de entreguerras. Mujeres fotógrafas. La apropiación y politización del inconsciente freudiano, entre el surrealismo ortodoxo (Breton) y Walter Benjamin. Las foto-performances de Claude Cahun desde una perspectiva contemporánea.

Bibliografía:

- González, Valeria (2010). “La revolución de la fotografía en la Europa de entreguerras”. *Fotografía en la Argentina 1840-2010*. Buenos Aires: ArtexArte.
- González, Valeria: “Surrealismo y psicoanálisis”, publicado originalmente en *Informe Escaleno* (julio, 2013). Disponible en: www.academia.edu
- Senabre Llabata, Carmen. “Claude Cahun: el tercer sexo o la/s identidad/es al desnudo”, *Dossiers Feministes*, 18, 2014, pp. 79-92

--Fabiao, Eleonora (2019). "Performance y precariedad" (25-49). Bárbara Hang y Agustina Muñoz (comps.), *El tiempo es lo unico que tenemos: actualidad de las artes performativas*. Buenos Aires: Caja Negra.

Fuentes:

--Benjamin, W. (2004). Pequeña historia de la fotografía. En *Sobre la fotografía* (pp. 21-53). Valencia: Pre-textos. (Publicación original en alemán: 1931).
--Ficha de cátedra: Manifiesto fundacional del surrealismo (1924).

TEMA 5

Prof. Andrea Giunta

Museos de arte moderno. MoMA y la constitución de un canon del arte moderno.
El cubismo y el sentido evolutivo del lenguaje del arte moderno. Cubismo analítico, cubismo sintético. África y las vanguardias europeas.
El nazismo, arte degenerado. Hitler y el programa estético del nazismo. 1937.
Exposición de arte degenerado, *Guernica*. 1938. Exposición de arte alemán.
El orden de posguerra. Procesos de reeducación en Alemania. La independencia de Argelia y la exposición de Picasso entre Paris y Munich. 1ª Documenta de Kassel.

Bibliografía

--Andrew Meldrum, "Stealing Beauty", *The Guardian*, 15-3-2006
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2006/mar/15/art>
-- Andrea Giunta (Ed.), *El Guernica de Picasso: el poder de la representación. Europa, Estados Unidos y América latina*, Buenos Aires, Biblos, 2009. (selección de capítulos)
--Andrea Giunta, Los usos políticos de Guernica, *Clarín*, 2-6-2017
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/ usos-politicos-guernica_0_r1cJ_V1fb.html

Fuentes

--Achile Mbembe, "Un yacimiento de fantasías", en *Crítica de la razón negra*, CABA, Futuro Anterior Ediciones, pp. 86-136.

Lecturas complementarias

--Éric Michaud, *La estética nazi. Un arte de la eternidad. La imagen y el tiempo en el nacional-socialismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.
--Fernández Vega, José Éric Michaud, *La estética nazi. Un arte de la eternidad. La imagen y el tiempo en el nacional-socialismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009, 397 páginas. Prismas - Revista de Historia Intelectual [en línea]. 2011, 15(1), 256-258 [fecha de Consulta 13 de Julio de 2020]. ISSN: 1666-1508. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=387036812011>
--Boris Groys, "El arte staliniano de vivir", en *Obra de arte total Stalin*, Valencia, Pre-textos, pp. 79-145.

TEMA 6

Prof. Andrea Giunta

El reparto de África. Los bronce de Benin. La constitución de los museos etnográficos y los debates sobre acceso y sobre restitución. El arte moderno en Africa.

Bibliografía

--Donna Haraway, *El patriarcado del osito Teddy. Taxidermia en el jardín del edén*, CABA, Sains Soleil Ediciones Argentinas, 2015, capítulos 1 y 4.

--Chika Okeke, "Arte Moderno Africano", en Okwui Enwezor (Ed.), *The Short Century. Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994*, Muchich-London-New York, Prestel, 2001, pp. 29-36. (Catálogo de exposición en el Museo Villa Stuck, Munich; House of World Cultures, Berlín; Museum of Contemporary Art, Chicago; P.S.1 Contemporary Art Center and The Museum of Modern Art, New York). Trad. Andrea Giunta.

--Fara Nayeri, "Los museos franceses deben devolver los tesoros africanos, indica un informe". The New York Times, 24-11-2018

<https://www.nytimes.com/es/2018/11/24/espanol/cultura/museos-francia-devolucion-africa.html>

--Kathryn Wisocki Gunsch, "The Benin Bronzes Are Not Just Virtuous Works of Art – they Record the Kingdom's History", Apollo. The International Art Magazine, 22-11-2018 <https://www.apollo-magazine.com/the-benin-bronzes-are-not-just-virtuoso-works-of-art-they-record-the-kingdoms-history/>

TEMA 7

Dr. Agustín Diez Fischer (Prof. Invitado)

Procesos independentistas en Africa y el movimiento No Alineados. La visualidad del panafricanismo: festivales y bienales. Nasser, la Bienal de Sao Paulo y el Canal de Suez. La escuela de Dakar y la política cultural de Senghor. Younoussé Seye y Germaine Anta Gaye.

Bibliografía:

--Ramadan D.A. (2016) "The Alexandria Biennale and Egypt's Shifting Mediterranean" in Goldwyn A., Silverman R. (eds) *Mediterranean Modernism. Mediterranean Perspectives*. New York: Palgrave Macmillan, pp. 343-361.

--Harney, Elizabeth (2004) "The École de Dakar: pan-Africanism in paint and textile" in *In Senghor's shadow: art, politics, and the avant-garde in Senegal, 1960-1995*. Durham y New York: Duke University Press, pp. 49-104.

Bibliografía complementaria:

--Apter, Andrew (2016) "Beyond Négritude: Black cultural citizenship and the Arab question in FESTAC 77", *Journal of African Cultural Studies*, 28:3, pp. 313-326

--Atallah, Nadine (2019) "La participation de l'Égypte à la IIème Biennale de São Paulo (1953-1954)" *Manazir Journal*, 1, pp. 45-68.

--Harney, Elizabeth (2016) "FESMAN at 50: Pan-Africanism, Visual Modernism and the Archive of the Global Contemporary" in Murphy D. (Ed.), *The First World Festival of Negro Arts, Dakar 1966*. Liverpool: Liverpool University Press, pp. 180-193.

TEMA 8

Prof. Andrea Giunta

Independencia en India. El trauma de la partición. Nasreem Mohamedi.

La escena de posguerra en China. Mao y las "Conversaciones en el foro de Yan". La Revolución cultural. El arte contemporáneo en China.

Kan Xuan y la repetición.

Bibliografía

- Andrea Giunta, "Abstracciones simultáneas. Nasreen Mohamedi y la abstracción brasileña: lecturas modernas, decoloniales y comparativas", en *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2020, pp. 89-108
- Terry Smith, "China", en *Contemporary Art. World Currents*, Prentice Hall, , 2011, pp. 150-169. Trad. Andrea Giunta
- Maite Luengo Aguirre, "Exploring Repetition in Chinese Video Art: Through Pleasure and Laughter", *AusArt Journal for Research in Art*. 7 (2) - 2019, pp. 169-179
www.ehu.es/ojs/index.php/ausart DOI: 10.1387/ausart.20680
<https://www.ehu.es/ojs/index.php/ausart/article/view/20680/19238>

TEMA 9

Prof. Andrea Giunta

Formaciones del feminismo artístico en los Estados Unidos de posguerra. La experiencia de Womanhouse. Judy Chicago y The Dinner Party. Programas de arte feminista, las exposiciones que marcaron su emergencia, los grupos, los nombres principales, las obras y las revistas que sirvieron de escenario de desarrollo de sus propuestas estéticas. Se analiza también el giro iconográfico que estas obras producen y la emergencia de un cuerpo distinto en el campo del arte. Conferencias mundiales sobre la mujer: 1975 (México), 1980 (Copenhague), 1985 (Nairobi), 1995 (Pekin). Definiciones y precisión terminológica. Teorías de la igualdad y de la diferencia. Formaciones históricas del feminismo artístico: Fresno, CalArts, The women's house: la rebelión de la costa oeste. *Heresies* y *Chrysalis*: la rebelión de la costa este. El cuerpo como campo jurídico emancipado. Guerrilla Girls, Martha Rosler, Mary Kelly, Esther Ferrer. Valie Export y su respuesta al accionismo Vienés.

Bibliografía:

- María Teresa Alario Triguerras, *Arte y feminismo*, San Sebastián, Nerea, 2008
- Juan Vicente Aliaga, *Cuestiones de género*, San Sebastián, Nerea, 2004
- Thijs Dekeukeleire, exhibition review of "Masculine / Masculine: The Nude Man in Art from 1800 to the Present Day," *Nineteenth-Century Art Worldwide* 13, no. 1 (Spring 2014), <http://www.19thc-artworldwide.org/spring14/dekeukeleire-reviews-masculine-masculine>.

TEMA 10

Prof. Andrea Giunta

Feminismo interseccional. Políticas de identidad. Faith Ringgold, Lungwiga Gqunta. Lorraine O'Grady, Dana Whabira.

Bibliografía

- Mercedes Jabardo, "Introducción. Construyendo puentes: en diálogo desde / con el feminismo negro", en *Feminismos negros, una antología*, Madrid, Traficantes de Sueños, pp. 27-57.
- Anne Monahan, "Die, the Riot And Its Inception", *Journal of Contemporary African Art* • 36 • May 2015 DOI 10.1215/10757163-2914295 © 2015 by Nka Publications
- Lungwiga Gqunta, Lorraine O'Grady, Dana Whabira: www.fundacaobienal.art.br

TEMA 11

Prof. Valeria González

Curadoras mujeres y dos puntos de inflexión en las *Documenta* del siglo XXI. *Documenta X* (Catherine David, 1997); *Documenta 13* (Carolyn Christov Bakargiev, 2012).

Bibliografía

- Documenta 1955-2017 (ficha de cátedra)
- Documenta X, The Book*. Ostfildern: Hatje Kantz, 1997.
- Serge Daney, "Before and After the Image". *Revue des études palestiniennes* 40. Paris: verano, 1991.
- Carolyn Christov Bakargiev: introducción (30-45) y "On the Destruction of Art -or Conflict and Art, or Trauma and the Art of Healing" (282-295). *Documenta 13 The Book*. Ostfildern: Hatje Kantz, 2012.

TEMA 12

Prof. Valeria González

Arte contemporáneo en la era del Antropoceno: hacia un giro anti-anropocéntrico. Del "Contrato Natural" (1992) al realismo agencial. El arte como reservorio animista: de las cosmo-ecologías originarias a la "estética forense".

Bibliografía

- Adrian Lahoud (2015). "Nomos y Cosmos" (ficha de cátedra).
- Bruno Latour (2017). "Gaia, figura (al fin profana) de la naturaleza" (93-130). *Cara a cara con el planeta*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Vinciene Despret (2018). "A de Artistas ¿Bestia como un pintor?" (7-12); "F de Falociencia ¿No será un mito el dominio de los machos?" (43-49). *¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas?*. Buenos Aires: Cactus.
- Jessica Horton. "Jimmie Durham's rocks, stones and bones". *Jimmie Durham: At the Center of the World*. Los Angeles : Hammer Museum, University of California ; Munich ; New York : DelMonico Books/Prestel, 2017.
- Anselm Franke. "Animism: Notes on an Exhibition". *e-flux journal* # 36, julio 2012. <https://www.e-flux.com/journal/36/61258/animism-notes-on-an-exhibition/>

TEMA 13

Donna Haraway: del "manifiesto cyborg" (1985) a las narrativas ecofeministas del Chthuluceno. Hibridaciones inter-especies y pensamiento queer.

Bibliografía

- Maria Ptqk (2019). "La vida infinita" (25-63). *Especies del Chthuluceno: Panorama de prácticas para un planeta herido*. Bilbao: Sycorax.
- Donna Haraway (2019). "Pensamiento tentacular. Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno". *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao: Consonni

--Stacy Alaimo y Susan Hekman (2008). "Introduction: Emerging Models of Materiality in Feminist Theory". *Material Feminisms*. Bloomington: Indiana University Press.

TEMAS CLASES PRACTICAS

TEMA 1

Prof. Cecilia Iida

Dada en Nueva York: la Baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia y la episódica participación de Arthur Cravan. Las mujeres en el dadaísmo. Marcel Duchamp y el "linaje paterno".

Bibliografía

- Jones Amelia, "Equivocal Masculinity: New York Dada in the Context of World War I", en: AAVV *Art History*, Vol 25 N 2 Abril 2002 (pp. 162-205)
- De Duve, Thierry. "Las cuatro condiciones de la enunciación artística" (ficha de cátedra). En *Resonances du Ready Made*, Nimes, Editions Jacqueline Chambon, 1989. (pp. 11-20).
- Giunta Andrea, *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018
- Spalding, Julian, Thompson, Glyn, "Did Marcel Duchamp steal Elsa's urinal?" *The Art News Paper*, Noviembre 2014
<https://www.theartnewspaper.com/comment/did-marcel-duchamp-steal-elsa-s-urinal>
- Selección de Cartas de Marcel Duchamp.

Bibliografía complementaria:

- Jones, Amelia. "New York Dada: Beyond the Readymade" in: *The Dada Seminars* (ed. L. Dickerman).

TEMA 2

Prof. Viviana Usubiaga

Vanguardias rusas en la dinámica del proceso revolucionario. La (in)diferencia sexual constructivista. La actuación de las mujeres y el diseño de la vida cotidiana.

De los monocromos de Kazimir Malevich y los relieves de Vladimir Tatlin al modelo productivista de Varvara Stepanova y Aleksandr Rodchenko. De los diseños textiles y escenográficos de Liubov Popova hasta los dispositivos de exhibición de El Lissitsky.

Bibliografía:

- Constructivismo ruso (ficha de cátedra editada por Valeria González)

--Kiaer, Christina, “Un constructivismo para señora y otro para caballero”, en Tupitsyn Margarita (ed.) *Rodchenko y Popova. Definiendo el constructivismo*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009, pp. 147-165.

Fuentes:

--Popova, L. (1921), *Comentarios a los dibujos*.

--Rodchenko A. y B. Stepanova (1920), *Manifiesto Productivista*.

--Malevich, K. *Manifiesto suprematista*. Disponible en http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/raquel_garcia/wp-content/uploads/2015/03/Manifiesto-Suprematista-Casimir-Malevich.pdf

Bibliografía complementaria:

--Groys, Boris: “Devenir revolucionario: sobre Kazimir Malevich”, en *Volverse público. Las transformaciones del arte en la ágora contemporánea*, Caja Negra, pp.163-176.

TEMA 3

Prof. Cecilia Iida

Las mujeres de la Bauhaus. La historia de la institución desde una perspectiva de género. La Bauhaus en el contexto de entreguerras: la vida social en la escuela, los talleres y la producción arquitectónica. El cierre de la escuela en el contexto del ascenso del Nazismo.

Bibliografía:

- Otto, Elizabeth & Rossler, Patrick, *Bauhaus Women. A global Perspective*, London, Herbert Press, 2019

- González, Valeria, Bauhaus (Ficha de Cátedra), 2019.

Bibliografía complementaria:

--Droste, M. *Bauhaus*. Colonia, Taschen, 1999.

--Fulbrook, Mary, “Democracia y dictadura, 1918-1945”, en: *Historia de Alemania*, Cambridge (Gran Bretaña), University Press, 1995, primera parte (Republica de Weimar): pp. 215-248

--Zambrini, Laura, “La impronta femenina en la Bauhaus: un relato incómodo”, XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 2019 <http://cdsa.academica.org/000-023/605.pdf>

--Video Documental: Julia Cave; Frank Whitford; Bauhaus: The Face of the 20th Century (1994) http://ubu.com/film/bauhaus_doc.html

TEMA 4

Prof. Viviana Usubiaga

El ascenso de Nueva York como centro artístico durante la Guerra Fría: construcciones discursivas y programas institucionales. Rescribiendo el origen de los *drippings*: de Janet Sobel a Jackson Pollock. “Soldados” e “Irascibles” del Expresionismo Abstracto. Las derivas de la pintura de acción en la era post-atómica: el grupo Gutai (Japón).

Bibliografía:

- Cockcroft, Eva, “Expresionismo Abstracto: Arma de la Guerra Fría”, [Artforum, junio, 1974]. (ficha de cátedra).
- Zalman, Sandra, “Janet Sobel: Primitive Modern and the Origins of Abstract Expressionism”, *Women’s Art Journal*, Fall/Winter 2015, pp. 20-30. (ficha de cátedra).

Fuentes:

- Rosenberg, Harold, “Los pintores de acción norteamericanos”, [Art News, diciembre, 1952]. (ficha de cátedra).
- Manifiesto Gutai (1956)

Bibliografía complementaria:

- Rose, Barbara: “Hans Namuth’s photographs and the Jackson Pollock myth. Media Impact and the failure of criticism”, *Arts Magazine* (marzo, 1979).

TEMA 5

Prof. Cecilia Iida

Revisión del canon en las “neovanguardias”. El concepto de “vanguardias simultáneas”. Allan Kaprow y el happening en la escena Norteamericana. Desarrollos simultáneos fuera del *mainstream*: las instalaciones y performances de Tanaka Atzuko, las acumulaciones y esculturas blandas de Yayoi Kusama, las performances de Genpei Akasegawa y Ushio Shiohara y los grupos “Neodadá” y Hi-Red Center (Genpei Akasegawa, Natsuyuki Nakanishi y Jiro Takamatsu) de Japón.

Bibliografía

- Giunta, Andrea, *Cuándo empieza el arte contemporáneo*, Fundación ArteBA, 2014 <http://issuu.com/arteba/docs/libro-dixit/1?e=2127404%2F7758667#>
- Kaprow, Allan, “El legado de J. Pollock”, *ARTnews*, octubre, 1958 (Ficha de cátedra).
- Schimmel, Paul, Stiles, Kristine, Brett, Guy et al., *Out of Actions: between Performance and the Object, 1949-1979*. Los Angeles, MoCA, 1998.

Bibliografía complementaria:

- AAVV, *Yayoi Kusama*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 10 de mayo - 18 de septiembre de 2011
- Celedón B., Gustavo, “John Cage y la posibilidad de pensar el sonido como acontecimiento. Aproximaciones filosóficas a su obra”, *Revista Musical Chilena*, Año LXIX, enero-junio, 2015, N° 223, pp. 73-85

TEMA 6

Prof. Cecilia Iida

Lecturas sobre el Pop Art: Andy Warhol entre el Pop como dialecto de NY y el mundo Queer.

El Pop crítico y deslocalizado en China y japon: las obras de Wang Guangyi, Ushio Shinohara, Keichi Tanaami.

Bibliografía

--Crimp, Douglas “El Warhol que merecemos”, en: *Posiciones Críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*, Madrid, Akal, 2005

--Morgan, Jessica, “Political Pop: An Introduction”, *The World Goes Pop: the EY Exhibition*, Londres, Tate Gallery, 2016

Bibliografía complementaria:

--Video Conferencias: <https://www.tate.org.uk/context-comment/video/global-pop-symposium-day-1>

--Buchloh, Benjamin (1989). “El arte unidimensional de Andy Warhol, 1956-1966”. (Ficha de cátedra).

TEMA 7

Prof. Viviana Usubiaga

Minimalismo como “retórica del poder” masculinista. Posminimal y feminización de los procedimientos: Lynda Benglis, Lee Bontecou, Louise Bourgeois, Eva Hesse. Los desplazamientos de Bruce Nauman. Más allá del canon minimalista: Mona Hatoum, Rachel Lachowicz, Jac Leirner, Rachel Whiteread.

Bibliografía:

--Chave, Anna C., “Minimalism and the Rhetoric of Power”, [Arts Magazine, enero, 1990]. (ficha de cátedra)

--Zelevansky, Lynn, *Sense and Sensibility. Women Artists and Minimalism in the Nineties*, New York, MoMA, 1994. (ficha de cátedra)

Fuentes:

--Lippard, Lucy, “Abstracción excéntrica” [Art International, noviembre, 1966]. (ficha de cátedra)

--Morris, Robert, “Anti-Forma”, [Artforum, abril, 1968]. (ficha de cátedra)

Bibliografía complementaria:

--Colpitt, Frances, *Minimal Art: The Critical Perspective*, Seattle: University of Washington Press, 1996. (ficha de cátedra-traducción)

TEMA 8

Prof. Cecilia Iida

Experiencias en el campo de la desmaterialización: Procesos, conceptos y actitudes. Land art y la escultura en el campo expandido (Las masculinidades en el Land Art europeo y norteamericano y las mujeres del Land art: Ana Mendieta, Alice Aycock, Agnes Denes y Mary Miss, Nancy Holt, Patricia Johanson).

Bibliografía:

- Kastner, Jeffrey; Wallis, Brian (Ed.), *Land Art. Environmental Art*, Londres, Phaidon, 1998.
- Lippard, Lucy *Seis años. La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972* Madrid, Akal/Arte Contemporáneo, 2004 (Ficha de cátedra)

Bibliografía complementaria:

- Irving Sandler, "Earthworks, Minimal Environments and Performances", *American Art of the 1960's*, Nueva York, Harper&Row, 1988, cap. 14, pp. 328-342.
- Germano Celant, "Arte Povera. Apuntes para una guerrilla", *Flash Art* Nº 5, Roma, noviembre-diciembre, 1967, en: A.Fernández Polanco, *Arte Povera*, Madrid, Nerea, 1999, apéndice documental, pp. 99-113.
- Documentación de la exposición "When Attitudes Become Form", Berna, 1969, disponible: <http://www.contemporaryartdaily.com/2013/09/when-attitudes-become-form-at-kunsthalle-bern-1969/>
Selección de videos: <http://ubu.com>

TEMA 9

Prof. Viviana Usubiaga

Arte conceptual y crítica institucional. La obra como sistema de información. Conceptualismos y feminismos de "la segunda ola". Deconstrucción de las fronteras de lo privado y lo público: *Womenhouse, Maintenance art, Postpartum document y Backyard Economy*. Arte conceptual y archivos: Marcel Broothaers, Louise Lawler, Hans Haacke y Martha Rosler.

Bibliografía:

- Buchloh, Benjamin, "De la estética de la administración a la crítica institucional (aspectos del arte conceptual 1962-1969)", *Arte Conceptual: Una Perspectiva*, Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1990. (ficha de cátedra).
- Alario Triguera, María Teresa, *Arte y feminismo*, San Sebastián, Nerea, 2008 (selección).

Bibliografía complementaria:

- González, Valeria. "David Lamelas 1966-1976: la cartografía de una táctica artística", en: María José Herrera y Kristine Newhouse (eds.), *David Lamelas: con vida propia*, Buenos Aires, MALBA, 2018, pp. 60-73
- Osborne, Peter: *Conceptual Art*. Londres: Phaidon Press, 2002. (ficha de cátedra).

TEMA 10

Prof. Viviana Usubiaga

Apropiacionismos. El "fin de la historia" y la "muerte del autor". Impugnación de las vanguardias (artísticas y políticas) en el programa neoconservador de la llamada "era Reagan-Thatcher-Kohl". La generación "Pictures". Feminismo y cultura de masas: Cindy Sherman, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Jenny Holzer, Dara Birnbaum, Laurie Anderson. Políticas del cuerpo en tiempos de Sida: Act-Up.

Bibliografía:

- Foster, Hal, "1984b" y "1987", en AA.VV., *Arte desde 1900, Modernidad, antimodernidad y posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.

--Giorgi, Gabriel, "Política de la supervivencia", *Kamchatka. Revista de análisis cultural* 10, Diciembre 2017, pp. 249-260. (selección)

Fuentes:

--Douglas Crimp (1979), "Imágenes", en: Brian Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad*, Madrid, Akal, 2001.

--Roland Barthes, "La muerte del autor" (1968), disponible:

<http://www.cubaliteraria.cu/revista/laletradelescriba/n51/articulo-4.html>

--Levine, Sherrie, "Statement" (1982), en Evans, David (ed.), *Appropriation. Documents of Contemporary Art*, Cambridge, MIT Press, 2009, p. 81.

Bibliografía complementaria:

--Mulvey, Laura (1975): "Placer visual y cine narrativo", en: Brian Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad*, Madrid, Akal, 2001.

TEMA 11

Prof. Cecilia Iida

Arte y política. Prácticas colaborativas en la sociedad de la información. Arte y colectividades en Ai Weiwei, Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi (New Delhi, 1965), Monica Narula (New Delhi, 1969) y Shuddhabrata Sengupta (New Delhi, 1968), Long March Project

Bibliografía

--Gilles Deleuze. "Posdata sobre las sociedades de control", en Christian Ferrer (Comp.) *El lenguaje literario*, Tº 2, Ed. Nordan, Montevideo, 1991.

Bibliografía complementaria:

--BIFO, Berardi, Franco (2017) *Fenomenología del fin: sensibilidad y mutación colectiva*, Caja Negra, Bs. As.

--AAVV, *Ai Weiwei. Inoculación*, Fundación Proa, Buenos Aires, 2018

-Medina, Cuauhtémoc, "Raqs Media Collective", *Raqs Media Collective Esta escrito porque está escrito*, Centro de Arte Dos de Mayo MUAC, México, Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, Madrid, Fundación PROA, Buenos Aires, 2014.

TEMA 12

Prof. Viviana Usubiaga

Proyectos sitio específicos y prácticas relacionales. Intervenciones dentro y fuera del museo. Fronteras porosas. Arte crítico como acción y pensamiento situados.

Bibliografía:

--Wilson, Fred y Ivan Karp, "Constructing The Spectacle of Culture in Museums", en Greenberg, Reesa, Bruce W. Ferguson y Sandy Nairne, *Thinking about Exhibitions*, Londres-NY, Routledge, 1996, pp. 251-267. (ficha de cátedra)

Bibliografía complementaria:

--Yúdice, George, "Producir la economía cultural: el arte colaborativo de inSITE", El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 339-391.

-Groys, Boris, "Topología del arte contemporáneo", en http://salonkritik.net/08-09/2009/07/la_topologia_del_arte_contempo.php

--Bal, Mieke, *Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje*, Toronto/Murcia, University of Toronto Press/Cendeac, 2002.

6. Carga horaria

Clases teóricas: cuatro (4) horas semanales.

Clases de trabajos prácticos: dos (2) horas semanales

7. Organización de la evaluación:

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17); incorpora las modificaciones establecidas en la Res. (D) N° 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional.

-Regularización de la materia:

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

-Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. La evaluación podrá llevarse a cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD): de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución (D) N° 849/20 que establece de manera excepcional los requisitos para el régimen de promoción directa de materias en la virtualidad y suspende los requisitos definidos por el inciso b) del artículo 31° del Reglamento Académico de la Facultad (Res. CD N° 4428/2017)

El régimen de promoción directa constará de 3 instancias de evaluación parcial, cuya modalidad en la virtualidad será definida por el equipo docente de la materia correspondiente. Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad.

Para cumplir con los requisitos del régimen de promoción directa, los/as estudiantes deberán:

a. Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar ningún aplazo. En al menos una de las instancias de evaluación el equipo docente de la materia debe verificar la identidad de los/as estudiantes examinados/as.

b. Realizar satisfactoriamente las actividades asincrónicas obligatorias que proponga el equipo docente de la materia al comienzo de la cursada, teniendo en cuenta el marco de excepcionalidad que puedan presentarse en este marco de crisis sanitaria, social y económica y logrando consensos que preserven derechos de docentes y estudiantes. La forma que adoptarán las actividades asincrónicas obligatorias deberá ser de público conocimiento en la semana de inscripción a materias.

El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (Res. CD N° 1117/10) quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y la cátedra.

Andrea Giunta, PhD
Profesora Asociada Regular