Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Bellas Artes *Regina Pacis* (DIEGEP 4689)
Carrera: Tecnicatura en Artes Visuales
Plan de estudios: R. 13253/99
Curso: 3er Año
Ciclo lectivo 2023

Espacio curricular: **Historia del Arte III y Proyecto de Análisis**
Carga horaria: 3 hs. semanales (viernes 17.30-20.30h)
Profesoras: Ma. Mercedes Niklison – Victoria Britos

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

A- En relación con la estructura institucional general:

Las dos funciones que asume la cátedra son: *a*. la de incorporar las *Ideas rectoras* del Proyecto Educativo Institucional y *b*. la de articular esta asignatura en el *Diseño Curricular*.

a. para la incorporación de las Ideas Rectoras (y de lo que se fue elaborando colectivamente durante los últimos años): todos los aspectos y dimensiones de esta *unidad curricular* se han delineado a la luz de esos lineamientos; consideramos que la presente propuesta puede contribuir eficazmente a la Escuela que proyectamos en el trabajo colectivo.

b. para la articulación en el Diseño Curricular: mediante el análisis de las propuestas de cátedra de las asignaturas de todo el plan se encontraron nociones que delimitan zonas susceptibles para establecer vínculos.

B- En relación con el propio funcionamiento de la Asignatura:

La principal función a cumplir por la cátedra es la de motivar la interpretación crítica, la reflexión y el diálogo responsable en el grupo de estudiantes, fundamento del concepto de enseñanza aprendizaje que se busca concretar.

Otras funciones a cumplir son:

- Sugerir vínculos con los otros espacios curriculares de la Escuela a fin de que se potencien los aportes mutuos y se facilite a los estudiantes una formación integrada. Esta función se considera muy importante a fin de minimizar la fragmentación y desarticulación de los saberes, riesgo siempre presente en una estructura curricular organizada en asignaturas estancas.
- Elaborar instrumentos didácticos que potencien y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Seleccionar los contenidos, la bibliografía y el corpus de producciones artísticas, en relación con los temas a tratar.
- Seleccionar un corpus de textos literarios que dialoguen (en sentido bajtiniano de diálogo) con las producciones artístico-viuales de cada período.

2.- FUNDAMENTACIÓN

> "El arte y la vida no son lo mismo, pero deben convertirse en mí en algo unitario, dentro de la unidad de mi responsabilidad." M. Bajtin

La enunciación artística responsable implica el asumir conscientemente la dimensión dialógica y situada de la propia producción.
Para contribuir a ello en esta asignatura se distinguen algunos aspectos del arte argentino desde la constitución del “campo” artístico en las últimas décadas del siglo XIX a la actualidad, buscando relevar pluralidad de miradas, con el presupuesto de que la historiografía artística en nuestro medio ha privilegiado interpretaciones más o menos monológicas que dificultan la constitución de modelos de convivencia nacional basados en el respeto y valoración de la diversidad estético-cultural.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGRO

Competencias evaluables que los y las estudiantes tendrán que acreditar para la promoción de esta asignatura

- Conocer, identificar y problematizar las prácticas artístico-visuales producidas en nuestro medio desde fines del siglo XIX a la actualidad.
- Reconocer en ellas los discursos que configuran (miradas, voces en conflictos, fines que proponen, valores que postulan)
- Posicionarse críticamente propiciando una mirada dialógica atenta a la diversidad de matices.
- Exponer los resultados de los tres puntos anteriores de manera clara, correctamente elaborados.
- Manifestar una actitud de escucha a las opiniones de los compañeros y de disenso respetuoso

4.- OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL EQUIPO DOCENTE

IMPACTO EN LOS Y LAS ESTUDIANTES
Lograr que se apropien de su entorno cultural, social y artístico y, paralelamente, que asuman un rol y ubicación en el mismo.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD
Contribuir a formar profesionales responsables de lo que enuncian en su hacer artístico y de las opciones que asumen en la función docente.

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO

El desarrollo temático se ha organizado de acuerdo a un eje temporal cronológico, con una finalidad didáctica, sin embargo, ello no implica una concepción progresiva ni lineal de la historia.

1º momento: planteo por parte de la docente de la problemática del tema o unidad de la planificación. Especificación de la bibliografía correspondiente (para lectura domiciliaria).

2º momento: exhibición del repertorio de imágenes seleccionado.
Análisis de las imágenes: diálogo participativo en función de la bibliografía leída y de las asociaciones que los estudiantes puedan realizar con lo trabajado en otras materias, en años anteriores o con las inquietudes surgidas de su propias búsquedas artísticas, con el fin de elaborar conclusiones de manera colectiva.

3º momento: actividades de vinculación de la producción artístico-visual de cada período con la producción de otras áreas de la cultura, particularmente la literaria.

4º momento: realización domiciliaria de una cronología progresiva con una selección personal de los núcleos temáticos de cada período, las obras relevantes, los acontecimientos o situaciones nacionales e internacionales destacables, las posibles vinculaciones familiares y las reflexiones personales.

5º momento: socialización de la elaboración lograda: actividades de puesta en común, coordinadas por las docentes, que se proponen como el espacio de devolución oral general en clase con la finalidad de socializar a todo el grupo tanto de los resultados obtenidos como de las dudas y dificultades surgidas en proceso de realización de las cronologías personales.

6.- RECURSOS

- Proyección de videos, fragmentos de películas, reproducciones de obras, etc.
- Selección de textos de lectura.
- Fichas de cátedra
- Archivos digitales con imágenes
- El aula digital de la materia en la plataforma institucional REGINAESPACIODEARTE.ORG será el espacio de intercambio de materiales y trabajos entre la cátedra y las/os estudiantes y el reservorio exclusivo de los textos de lectura y de los materiales visuales de consulta obligatoria por parte de las/os estudiantes.

7.- CONTENIDOS y BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

Unidades temáticas y materiales de lectura:

Unidad 1. Desde la *generación del ochenta* a los años en torno al primer Centenario

La organización institucional.
Positivismo y progreso en el ideario de la organización nacional.
Civilización y barbarie: el modelo civilizatorio europeo y la cuestión del gaucho y del indio: sus representaciones.
La creación y organización del sistema plástico argentino: creación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y la Academia; la constitución del Ateneo: sus Salones; la creación del Museo Nacional de Bellas Artes
Eduardo Schiaffino y el nacimiento de la historiografía artística argentina.
Los artistas e intelectuales de la llamada *generación del ochenta* y del Centenario.
El nacionalismo hispano-criollo del centenario y la inmigración europea: cambio de sujetos sociales bajo los términos civilización y barbarie.
La polémica sobre el arte nacional: el pasaje del modelo cosmopolita francés al regionalista: el paisaje nacional.
Innovación y tradición
El anarquismo
El grupo Nexus: sus propuestas artísticas
Malharro y su grupo: sus propuestas artísticas

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura
2010 “El debate por un arte nacional y la conformación del campo artístico en el contexto del Centenario”. En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp 30-36

MALOSETTI COSTA, Laura.
2001 *Los primeros modernos. Arte y sociedad den Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Introducción, pp. 14-33

Recursos audiovisuales:
Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
2008. *Huellas. Arte argentino*. Capítulo 5: "Los primeros modernos".
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/569
2008. *Huellas. Arte argentino*. Capítulo 7: "Los impresionistas y las primeras vanguardias"
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/571
2008. *Huellas. Arte argentino*. Capítulo: "La escultura y los monumentos alrededor del Centenario"
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/570?temporada=1

Consultar información sobre el período en El Centro Virtual de Arte Argentino:
http://www.cvaa.com.ar/index.php

Bibliografía complementaria

GIORDANO, Mariana
2009 «Nación e identidad en los imaginarios visuales de la Argentina. Siglos XIX y XX» Buenos Aires: Arbor, Vol 185, No 740 (2009). Archivo en línea:
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/395
GODIO, julio. MANCUSO, Hugo.
2006 *La anomalía argentina*. Buenos Aires: Miño y Dávila
MALOSETTI COSTA, Laura.
1999 «Las artes plásticas entre el ochenta y el centenario» en: BURUCÚA, José E. (dir.). *Arte, sociedad y política*. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 189-216

DE MICHELI, Mario
1967 "La Unidad del siglo XIX" y "Las señales de la crisis" en: *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* La Habana: ENEAC, pp 1-14 [Ficha de cátedra]
AMIGO, Roberto
2008 *Las armas de la pintura, la Nación en construcción (1852-1870)***.** Buenos Aires: Ed. Museo Nacional de Bellas Artes, Curador de la exposición: Roberto Amigo.
1999 "Imágenes de la historia y discurso político en el Estado de Buenos Aires (1852-1862)" en Amigo, Roberto y Patricia Dosio: *Arte Argentino de los Siglos XVIII y/o XIX*, Buenos Aires: FIAAR, pp. 11-56.
1994 "Imágenes para una nación, Juan Manuel Blanes y la pintura de tema histórico en la Argentina" en: Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas. México: XVII coloquio internacional de historia del arte. Coord. Gustavo Curiel Méndez, Renato González Mello, Juana Gutiérrez Haces, Vol. 2, pp. 315-331
ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES
2010 *Las artes en torno al centenario. Estado de la cuestión (1905-1915)*. Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes. (Colección: Temas de la Academia nº 8)
BALDASARRE, María Isabel.
2006 *Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires.* Buenos Aires: Edhasa.
MUÑOZ, Miguel Ángel.
1998 «Un campo para el arte argentino. Modernidad artística y nacionalismo en torno al Centenario», en Diana Wechsler (coord.). *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)*. Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1998; pp. 43-82.
PEREZ, Dante
2006 "SOBRE LA FUNCIÓN IDEOLÓGICA EN EL ARTE. El gaucho de *chiripá* de Cesáreo Bernaldo de Quirós" En línea: *AdVersuS*, Año III,- Nº 5, abril 2006

ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz SARLO
1983 "La Argentina del centenario: campo intelectual, vida literaria y temas ideológicos" y "La fundación de la literatura argentina" en: *Ensayos Argentinos. De Sarmiento a la Vanguardia*. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997 pp 161-194 [edición digital pdf pp.110-136 y pp. 137-142]

CANAKIS, Ana
2006 “Malharro, un innovador” en *Malharro*. Buenos Aires: Asociación Amigos Museo nacional de Bellas Artes. pp. 13-48
BURUCUA, José Emilio y Ana María TELESCA
1989 “El impresionismo en la pintura argentina. Análisis y crítica” en Boletín del Instituto Payró N° 3. Buenos Aires: UBA Facultad de Filosofía y Letras

Unidad 2. La diversificación del campo artístico-literario en los años veinte y treinta.

El radicalismo y el ingreso de los sectores medios a la participación política nacional.
La cuestión de la diversificación del campo cultural y la posibilidad de introducción de la vanguardia.
Nuevas miradas sobre la relación de nuestro país con respecto a Europa y a América *hispánica*.
Modernidad y vanguardia en las diferentes propuestas en la década del 20: Boedo, Florida, La Boca. Protagonismo de la ciudad vs paisaje rural.
Reformulación local de las vanguardias europeas: expresionismo, futurismo y cubismo
Pettoruti, Norah Borges, Xul Solar, Curatella Manes y Sesostris Vitullo.
Los artistas del Pueblo: Facio Hebequer, A. Bellocq *et al.*
Los artistas de La Boca: Víctor Cunsolo, Fortunato Lacámera, *et al*.
La figura de Alfredo Guttero.

El “reordenamiento” de la figuración en los años treinta: los realismos

El ambiente europeo de entreguerras y el significado e importancia del llamado “Retorno al orden”.
La política conservadora y el fin del “período radical”.
La disciplinada asimilación figurativa de las vanguardias.
La reacción conservadora de la figuración en el movimiento del *Novecento Italiano* y la muestra en Buenos Aires.
Los artistas del llamado “Grupo de París” y la experiencia europea.
Alfredo Guttero, Raquel Forner, Lino E. Spilimbergo, *et al*.
Antonio Berni: del surrealismo y la metafísica a su propuesta de un “Nuevo Realismo”.
Tendencias surrealistas y metafísicas: J. Grela, L. Gambartes, Juan Batlle Planas, el grupo Orión, Roberto Aizenberg, *et al*.

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura
2010 “Desde las trincheras del arte: artistas sociales y contra-salones”.
“Señales y gestos vanguardistas en el campo local”.
“Algunos itinerarios europeos y proyectos de vanguardia modernos y locales”.
“Variaciones del realismo y nuevos espacios de exhibición”.
En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp 36-66.

Recursos audiovisuales:
Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
2008 *Huellas. Arte argentino*: “1924 *Annus Mirabilis*”
Disponible en:
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/572?temporada=1#top-video
2008 *Huellas. Arte argentino*. Capítulo: “Realismo y vanguardias 1925 y 1940”

Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/573

Canal Encuentro y Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
2008 *Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano*. Capítulo: "Nuevos lenguajes".
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/583?temporada=1
2008 *Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano*. Capítulo: "Recuperar la mirada"
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/584?temporada=1
2008 *Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano*. Capítulo: "Más allá de la realidad"
Disponible en:
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/585?temporada=1

Centro Virtual de Arte Argentino. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2006 "Artistas de La Boca"
Disponible en: http://cvaa.com.ar/02dossiers/la_boca/3_intro.php
"El grupo de París"
Disponible en: http://cvaa.com.ar/02dossiers/grupo_paris/3_intro.php

Bibliografía complementaria
- LOS AÑOS 20

ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz SARLO
1983 "Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro" en: *Ensayos Argentinos. De Sarmiento a la Vanguardia*. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997 pp 211-254 [edición digital pdf pp.143-176]
BAUR, Sergio
2010 «Claridad, la vanguardia en lucha». En: BAUR, Sergio (cur.), *Claridad. La vanguardia en lucha*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. [pp. 13-31]
2010 «El periódico Martín Fierro. La revolución de las imágenes y las palabras». En: BAUR, Sergio (cur.), *El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras 1924-1927*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. [pp. 13-33]
CONSTANTIN, María Teresa
1998 "Todo lo sólido se petrifica en la pintura o la re-formulación de la modernidad en Guttero, Cúnsolo y Lacámera. En Diana Wechsler (coord.). Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960). Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1998; pp. 157-178
HERRERA, MJ
2010 «El debate por los consensos». 2010 «El periódico Martín Fierro. La revolución de las imágenes y las palabras». En: BAUR, Sergio (cur.), *El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras 1924-1927*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. [pp. 43-44]
JITRIK, Noé
2010 «A la sombra de Boedo». En: BAUR, Sergio (cur.), *Claridad. La vanguardia en lucha*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. [pp. 35-39]
MUÑOZ, Miguel Ángel.
2008 *Los artistas del pueblo 1920-1930* Buenos Aires: Fundación OSDE, 2008;
1989 SAAP, *Los Artistas del Pueblo*. Catálogo de la muestra
PACHECO, Marcelo
1988 *Reflexiones sobre la obra grabada de Adolfo Bellocq 1899-1972. Una aproximación a la acción del grupo de Barracas*. Buenos Aires: UBA Ediciones Facultad de Filosofía y Letras
1996 "Guttero, Xul Solar y Berni: tres protagonistas" en *20 Obras Maestras. Arte argentino del siglo XX*. Buenos Aires: Banco Belox
2003 *Artistas modernos rioplatenses en Europa 1911/1924. La experiencia de la vanguardia*. Buenos Aires, MALBA, 2003
FUNDACIÓN PAN KLUB
1990 *Xul Solar*. Buenos Aires: Fundación Pan Klub Textos de Jorge Luis Borges, y Aldo Pellegrini
TELESCA, Ana María y Marcelo PACHECO.
1988 *La pintura en el ambiente plástico argentino en la década del veinte. Antología documental*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1987.
1994 *Las vanguardias plásticas argentinas en la década del veinte. Antología documental*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras,
WECHSLER, Diana B.

2010 «Claridad "… a trabajar por dar al pueblo un arte propio!"». En: BAUR, Sergio (cur.), *Claridad. La vanguardia en lucha*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. [pp. 41-49]
2010 «Frente a la solemnidad… Arte y crítica en Martín Fierro ». En: BAUR, Sergio (cur.), *El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras 1924-1927*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. [pp. 35-42]
1998 "Nuevas miradas, nuevas estrategias, nuevas contraseñas" en Diana Wechsler (coord.). *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)*. Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1998; pp. 119-155
DE MICHELI, Mario
1967 "La protesta del expresionismo", "Las contradicciones del futurismo" y "La lección cubista", en: *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* La Habana: ENEAC, pp 69-165 [Ficha de cátedra, documento digital]

- LOS AÑOS 20: el *grupo de París*
AMIGO, Roberto
2010 «El mismo polvo se incorporará algún día. Apuntes sobre Medianoche en el mundo de Antonio Berni». En: BAUR, Sergio (cur.), *Claridad. La vanguardia en lucha*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. [pp.59-65]
BERNI, Antonio.
1936 «Nuevo Realismo y otros realismos». En *Berni. Escritos y papeles privados*. Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 1999 (Edición curada por Marcelo Pacheco).
FANTONI, Guillermo
2010 "La pura objetividad y lo más íntimo de los seres: claves de un nuevo realismo", en María Cristina Rossi (comp.), *Antonio Berni. Lecturas en tiempo presente*, Buenos Aires, Eudeba / EDUNTREF, pp. 3-15.
WESCHLER, Diana
1999 "Impacto y matices de una modernidad en los márgenes. Las artes plásticas entre 1920 y 1945" En BURUCUA, José Emilio (dir.). *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999. (Tomo I) pp 269-314
DE MICHELI, Mario
1967 "Sueño y realidad en el surrealismo" en: *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* La Habana: ENEAC, pp 191-219 [FICHA de CÁTEDRA, documento digital]
MATERIAL de CÁTEDRA: *Los Artistas de la Boca* [ficha de cátedra, documento digital]
ROH, Franz
1925 *Realismo mágico. Post Expresionismo. Problemas de la pintura europea más reciente*, Madrid: Revista de Occidente, 1927
SARLO, Beatriz
1988 *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión
FONDO NACIONAL de las ARTES
1999 *Spilinbergo*. Buenos Aires: Fondo nacional de las artes. Textos de: Diana Wechsler, Guillermo Whitelow, Fermin Fèvre.
WHITELOW, Guillermo.
1998 *Raquel Forner*. Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta.

Unidad 3. Las variantes constructivistas de los años cuarenta y cincuenta

El nacionalismo, la cuestión obrera, el peronismo y la izquierda socialista y marxista.
Desarrollo del Arte Concreto: revista Arturo, Asociación Arte concreto-invención, Arte Madí y Perceptismo. El espacialismo de Lucio Fontana.
Los antecedentes en el constructivismo ruso de principios de siglo.
La razón como instrumento para lograr equidad y justicia social: productiva unión de arte y ciencia.
El diseño: arte e industria.
Arte de ficción y arte concreto: el compromiso con la realidad.
Trabajo colectivo, descentralización del individuo burgués, crítica del subjetivismo.
Los manifiestos.
La figura de Tomás Maldonado.

Bibliografía obligatoria
PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura

2010 “Desde fuera y hacia adentro del campo artístico. Materialismo dialéctico y abstracción”. En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp. 88-97.

Recursos audiovisuales:
Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
2008 *Huellas. Arte argentino*. Capítulo: “El desembarco de la abstracción”.
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/574

Canal Encuentro y Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
2008 *Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano*. Capítulo: “Punto / Línea / Plano”
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/586?temporada=1

Centro Virtual de Arte Argentino. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2003 “El arte concreto en la Argentina”.
Disponible en: http://cvaa.com.ar/02dossiers/concretos/03_definicion.php

Bibliografía complementaria

BIBLIOTECA NACIONAL
2014 *Revista Arturo*. Edición facsimilar. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional. Introducción de Horacio González; Estudio previo de Liana Wenner.
GARCÍA, María Amalia
2011 *El arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Siglo XXI. “Introducción” pp. 15-23
GIUNTA, Andrea
2009 “Utopías de pura forma. Arte Concreto Invención, Madi y Perceptismo” y “Tomás Maldonado: utópico, revolucionario y abstracto” en: *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 175- 181
HUIDOBRO, Vicente
1914 *Non Serviam*. (Manifiesto)
DE MICHELI, Mario
1967 “La regla del abstraccionismo” en: *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* La Habana: ENEAC, pp 294-324 [Ficha de cátedra, documento digital]
PERAZZO, Nelly
1980 *Las vanguardias de la década del 40. Arte Concreto-Invención, Arte Madi. Perceptismo*, Buenos Aires: Museo Sívori, 1980.

Unidad 4. Las rupturas de fines de los años cincuenta y principios de los sesenta: «de lo moderno a lo contemporáneo» y la reformulación de la vanguardia en los años 60

De París a Nueva York: la reestructuración del poder mundial luego del fin de la 2ª Gran Guerra.
La guerra fría, Estados Unidos sus estrategias de captación del arte latinoamericano.
Expresionismo abstracto norteamericano e informalismo europeo.
Las poéticas informalistas: el cuestionamiento a la racionalidad instrumental y la crisis del sujeto.
Los residuos de la destrucción.
Radicalidad de la crítica antiburguesa del informalismo.
El existencialismo como sustrato teórico.
Las exploraciones y propuestas de Alberto Greco, Kenneth Kemble, Rubén Santantonín, *et al*.
Las búsquedas de lo nuevo y las diversas formas de destrucción.
La deriva de un informalismo condescendiente e inocuo.

La propuesta de los artistas de la *nueva figuración* u *otra figuración*: emergencia de la figura humana desde un sustrato indiferenciado.
La fragmentación de la superficie de representación.
Luis F. Noé: la relectura de la historia argentina y la identidad. El caos generativo y la noción de antiestética.
Jorge de la Vega: fragmentación de la superficie pictórica y multiplicidad de indagaciones en el espacio.
Vanguardia y contemporaneidad.
El Pop Art y el Minimalismo norteamericanos.
Buenos Aires ciudad internacional: la puesta al día del arte local, exportar al mundo un arte argentino de vanguardia, los proyectos de internacionalización.
Las instituciones: complejas relaciones entre lo público, lo privado y lo estatal. El Instituto Di Tella.
La cuestión de la vanguardia y la neovanguardia.
Culto-popular-masivo: intento de permeabilizar fronteras en las experiencias locales de arte pop.
Cuestionamientos y experimentaciones: 1965-1970: happenings, ambientaciones, el arte en los medios.
Las experiencias de "arte crítico" o los inicios del conceptualismo.

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura
2010 "La modernización de lenguaje del arte"
"El arte público y mural como herramienta para la revolución"
"Latinoamericanos agrupados en París"
"La hegemonía artística del Di Tella y su contexto".
En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp. 100-131.

Recursos audiovisuales:

Canal Encuentro y Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
2008 *Mestizo. Una historia del arte latinoamericano*. Capítulo: "Destrucción de la forma Informalismo".
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/587?temporada=1

2008 *Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano*. Capítulo: "¡Pop!"
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/588?temporada=1

Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
2008 *Huellas. Arte argentino*. Capítulo: "El pop-art y la nueva figuración".
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/576?temporada=1

2008 *Huellas. Arte argentino*. Capítulo: "Los escultores modernos".
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/575?temporada=1

Bibliografía complementaria

AMIGO, Roberto (curador).
2009 *1961: El arte argentino en la encrucijada. Informalismo y Nueva Figuración*. Muestra en San Pablo, Brasil, organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes.
GIUNTA, Andrea y Laura Malosetti (comps.)

2005 “Presentación” y “Una piedra (o un metal retorcido) en el camino de la escultura moderna” en Arte de posguerra. Jorge Romero Brest y la revista ver y estimar. Buenos Aires: Paidós pp.15-17 y 93-113
KATZENSTEIN, Inés (editora).
2007 “Primeras rupturas de la década” en *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años ’60*. Buenos Aires, Fundación Espigas, pp. 16-75
PACHECO, Marcelo
2007 *De lo moderno a lo contemporáneo. Tránsitos del arte argentino 1958-1965.* En Inés Katzenstein (ed.), *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años ’60* Buenos Aires, The Museum of Modern Art, Fundación Proa y Fundación Espigas, pp. 16-27 [hay versión digital realizada por la cátedra]
1998 *Kenneth Kemble. La gran ruptura, obras 1956-1963* -catalogo exposición- Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta
2003 *Jorge de la Vega un artista contemporáneo.* Buenos Aires: El ateneo
PIÑEIRO, Gabriela A.
2013 «*Re*-estructurar el proyecto de un arte latinoamericano: el modelo constelar» En: Intervención Año 4. Núm. 7 Enero-junio 2013, México, Instituto Nacional del Antropologia e Historia

Bibliografía referida a vanguardia

GIUNTA, Andrea
2001 “La vanguardia como problema” ”Estrategias de internacionalización” y “Aporías del internacionalismo” En Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años 60. Buenos Aires: Paidós. pp. 163-215 y 237-331
2009 “Actualidad y posibilidad de la vanguardia” en: Poscrisis. Arte argentino después de 2001. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 175- 181
HERRERA, María José.

1997 “En medio de los medios. La experimentación con los medios masivos de comunicación en la Argentina de la década del 60”, en Premio Telefónica de Argentina a la Investigación en Historia de las Artes Plásticas “Arte Argentino del Siglo XX”, Buenos Aires, FIAAR, 1997
LONGONI, Ana
2007 “Otros inicios del conceptualismo (argentino y latinoamericano)” Documento digital disponible en: http://arte-nuevo.blogspot.com/2007/05/otros-inicios-del-conceptualismo.html
FOSTER, Hal.
La encrucijada del minimalismo. [Ficha de cátedra, documento digital]
SANDLER, Irving
American Art of the 1960´s, cap 7: POP ART, pp. 143-199 [Ficha de cátedra, documento digital]

Unidad 5. Relaciones entre vanguardia artística y revolución social en el transcurso de los 60 hasta “Tucumán Arde”

Las propuestas artísticas: progresiva radicalización en las prácticas de revolución socio-política: las diversas variantes a lo largo de la década.
El arte crítico: Ricardo Carreira, Juan Pablo Renzi, Edgardo Antonio Vigo *et al*.
Conflictivas relaciones de los artistas de vanguardia con las instituciones.
“Tucumán Arde” una experiencia paradigmática de compromiso colectivo e interdisciplinario. Sus derivas hasta la actualidad.

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura
2010 “La cristalización política en las múltiples intervenciones artísticas del 68”
“La SAAP, el contrasalón y los pintores en clave política”
“Experiencias artísticas por fuera de las instituciones”
“Bienal Americana de Arte, Antibienal y Contrabienal”

En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp. 132-156.

Recursos audiovisuales
Canal Encuentro y Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
2008 *Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano*. Capítulo: "Militancia artística"
Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/589?temporada=1

Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe
2011 *Color natal*. Capitulo: "Tucumán arde".
Disponible en: https://youtu.be/-MgjwIHthew

Bibliografía complementaria
BALVE, Beatriz
2001 "¿La fusión del arte y la política o su ruptura? El caso de Tucumán Arde: Argentina 1968" en Razón y Revolución nro. 7, verano de 2001, reedición electrónica.
http://www.razonyrevolucion.org/textos/revryr/arteyliteratura/ryr7BalveTucumanArde.pdf
GIUNTA, Andrea
2009 "Reflexiones sobre arte y política" y "Arte y conflicto" en: Poscrisis. Arte argentino después de 2001. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 150-181
LONGONI, Ana
2007 "Vanguardia y revolución ideas-fuerza en el arte argentino de los 60/70"
http://arte-nuevo.blogspot.com/2007/07/vanguardia-y-revolucin-ideas-fuerza-en.html
http://www.brumaria.net/Arteyrevolucion.pdf
LONGONI, Ana; MESTMAN, Mariano
2010 Del Di Tella a Tucumán Arde. Buenos Aires, EUDEBA
SUELDO, Andrea, Silvia ANDINO y Graciela SACCO
Tucumán Arde [mimeo]

Unidad 6. La década del 70: estructura y sistema

La reflexión estructural sobre los diversos sistemas.
Del objeto al concepto: diversos conceptualismos.
Las expresiones del arte ante la violencia y el terrorismo de Estado implementado por la dictadura.
«El siluetazo» acción colectiva en 1983 durante la dictadura.

Bibliografía obligatoria
PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura
2010 "Edgardo Vigo y las prácticas revulsivas en la escena platense";
"El CAYC disputando la calle"
"Repliegue y reflexiones críticas en las instituciones".En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp. 156-175.

Recursos
Centro Virtual de Arte Argentino. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2013 «Grupo CAyC»
Disponible en: http://cvaa.com.ar/02dossiers/cayc/03_intro.php

Bibliografía complementaria
DAVIS, Fernando
2009 Juan Carlos Romero. Cartografías del cuerpo, asperezas de la palabra. Buenos Aires: Fundación OSDE.
HERRERA, María José, Mariana Marchesi

2013 Arte de sistemas. El CAyC y el proyecto de un nuevo arte regional 1969-1977. Buenos Aires: Fundación OSDE
http://www.fundacionosde.com.ar/backend/upload/files/img_$271.pdf
HERRERA, María José
1999 "Los años setenta y ochenta en arte argentino" en BURUCUA, José Emilio (dir.). Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999. (Tomo II) pp. 119-173
LONGONI, Ana, BRUZZONE, Gustavo (comp.)
2008 El siluetazo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
COMBALÍA DEXEUS, Victoria,
1975 La poética de lo neutro. Barcelona, Ed. Anagrama
FUNDACIÓN ARTEBA
2004 Entre el silencio y la violencia. Arte argentino contemporáneo. Buenos Aires: Fundación Arteba. Textos de Oscar Terán y Mercedes Casanegra

Unidad 7. El retorno a la democracia

Los años 80:

La vuelta a la democracia y el proceso de reconstitución institucional.
Posmodernismo: cita, apropiación, pastiche.
La pluralidad de sujetos: "las otras" voces y miradas. Multiplicidad y/o fragmentación.
La producción por fuera del circuito del arte: la calle y la "movida" paracultural.
La transvanguardia italiana, el neoexpresionismo alemán, la figuración libre francesa y la nueva imagen norteamericana.
La vuelta a la pintura: expresionismo y "mitologías" personales.

Los años 90:

Las reformas neoliberales del Estado y el acoso de lo público en beneficio de intereses privados.
Los artistas de la "Generación del 90" o el Grupo del Rojas: el debate "arte Light vs arte comprometido", kitsch, arte "guarango".
Las poéticas de lo íntimo y privado. La cuestión de género.
Los *neo*: relecturas, neoconceptualismo, neominimalismo, neopop.

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura
2010 "El resurgir de la pintura: silenciamiento y resurrección(es) durante el gobierno de facto y el retorno a la democracia".
"Los noventa o la ´putización´ del arte".
En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp. 182-213.

Bibliografía complementaria

Años 80

JAMESON, Fredric
1999 "La estética de la sociedad de consumo". Tomado de El giro cultural, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1999, pp. 34-38.
MUSEO REINA SOFÍA:
2012 Perder la Forma Humana: una imagen sísmica de los años ochenta. Catálogo de la muestra, Madrid. Hay versión en pdf
Video del seminario: Entre el terror y la fiesta: los cuerpos desobedientes de los 80, de Miguel López, 1era Jornada: https://www.youtube.com/watch?v=FGYg6GCTp5k
USUBIAGA, Viviana.
2012 Imágenes inestables. Artes visuales, dictadura y democracia en Buenos Aires. Buenos Aires: Edhasa.
JAMESON, Fredric
1999 "La estética de la sociedad de consumo". Tomado de El giro cultural, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1999, pp. 34-38.

VERLICHAK, Victoria
Las diferencias entre los artistas de los ochentas y de los noventas Documento digital:
http://www.heterogenesis.se/Ensayos/Textos/Verlichak.html#Autor
Años 90
BENEDIT, Luis F.
1999 Artistas argentinos de los 90. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes
GIUNTA, Andrea
2009 "Los años noventa después de 2001" en: Poscrisis. Arte argentino después de 2001. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 235-248
GONZALEZ, Valeria
2002 "Arte argentino de los '90: una construcción discursiva." Locución: Mesa Redonda en el Auditorio de la Alianza Francesa, 12 de Noviembre 2002 [Documento digital]

LEMUS, F.
2015 "Sobre el color rosa: arte argentino de los noventa" en, Revista Argus-a, Los Ángeles-CABA, vol. V, pp. 1-22.

Unidad 8. 2001 y después…

2001: La crisis del modelo neo-liberal y el surgimiento de novedosas formas de participación

Arte comunitario, participativo, colectivo: diferentes formas de vinculación social del arte en la comunidad.

Bienales y muestras internacionales y la reconfiguración del poder: una globalización desigual

El arte contemporáneo: diversidad de estéticas, instituciones, la relación arte-espectador.

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, Juan Pablo; IIDA, Cecilia; LINA, Laura
2010 "Entre el taller y la calle como anticipo, reflejo y conclusión del arte en la crisis de 2001".
"Colofon: 2010"
En: *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes, 2010; pp. 218-242.

Recursos

Centro Virtual de Arte Argentino. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2011 «Arte de accíon»
Disponible en: http://cvaa.com.ar/02dossiers/accion/2_intro.php

Bibliografía complementaria

ESPÓSITO, Roberto
[1998] *Communitas. Origen y destino de la comunidad.* Buenos Aires: Amorrortu, 2003. "Nada en comun" pp. 21-49
GIUNTA, Andrea.
2009 "Reflexiones sobre arte y política" y "Arte y conflicto" en: *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 150- 181
2011 "Agendas, representaciones, disidencias", en *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 263-277
2014 *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Fundación arteBA.
LADDAGA, Reinaldo
2006 *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo*
INGRASSIA, Franco (comp.)
2013 *Estéticas de la dispersión*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora; Centro Cultural Parque de España
LONGONI, Ana

s/d ¿Tucumán sigue ardiendo? Arte y política en la calle: de los años '80 al 2001
Documento en línea http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/17-Longoni.pdf

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

Marzo	Diagnóstico del grupo e introducción a la unidad 1
Abril- mayo	Unidades 1 y 2
Junio -julio	Unidades 3 y 4
Agosto	Recapitulación contenidos 1er cuatrimestre e introducción unidad 5
Septiembre	Unidad 5 y 6
Oct-nov	Unidades 7 y 8

10.- EVALUACIÓN

La materia podrá promocionarse con calificación 7 (siete) o superior en cada uno de los cuatrimestres y asistencia superior al 70% tanto a las clases presenciales como virtuales (máximo 2 faltas en el primer cuatrimestre y 3 en el segundo cuatrimestre).

En la evaluación se tendrá en cuenta:

En lo conceptual

Principalmente se evaluará la capacidad del estudiante de detectar en la producción artística de cada período el modo en que dialoga (en sentido bajtiniano) con las problemáticas políticas y socio-culturales locales, regionales o internacionales de ese momento.

El grado de apropiación y manejo de los conceptos trabajados y de incorporación del léxico específico

El aporte al grupo de lo elaborado de manera propia y personal.

Los argumentos de justificación de los propios trabajos

En lo procedimental

El grado de aplicación de los conceptos en las actividades individuales y grupales.

La capacidad de articular los conceptos ya apropiados con otros campos de la formación.

En lo actitudinal

Respeto de la opinión de los compañeros. Se tomará como indicador la actitud de escucha y la explicitación de la propia visión.

Responsabilidad en la presencia, participación y entrega de trabajos

Instrumentos de evaluación

-Realización y entrega en tiempo y forma de los trabajos individuales o grupales hechos en clase según consignas específicas.

-Exposiciones orales (o mediante otros soportes o recursos –p. ej. video–) individuales o grupales.

-Realización progresiva de una cronología en la que se elaboren los principales núcleos temáticos de cada período, se detecten los discursos y problemáticas dominantes, se haga una selección pertinente de obras artísticas, se evidencie la lectura analítica de la producción artística y la incorporación de los contenidos de la bibliografía obligatoria y de los recursos audiovisuales.

Prof. Mercedes Niklison