

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)

PROFESORADO EN ARTES VISUALES

Espacio Curricular: Historia de las artes visuales III

Curso: 3° año

Ciclo Lectivo: 2024

Horas semanales: 3 horas cátedra, 2 módulos

Profesor: Cattaruzza, Lucía

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La cátedra se compromete con el sostenimiento de las Ideas rectoras del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con la articulación de la asignatura en el Diseño Curricular.

La asignatura se inscribe en el plan de estudios con la idea de fomentar el conocimiento sobre el arte argentino, del que los estudiantes formarán parte en un futuro. Se vincula de esta manera con los contenidos desarrollados en otras materias, como las dos *Historias del Arte* previas e *Historia Sociopolítica de Latinoamérica y Argentina*. Pero también con la propia producción práctica y docente de los estudiantes.

Se buscará incentivar la lectura crítica, la reflexión y el diálogo entre pares a lo largo de las clases, insistiendo en la participación activa de los estudiantes y el debate colectivo. Se propiciará también que fortalezcan la investigación autónoma y el trabajo en equipo, a partir de propuestas de investigación, vinculadas a los propios intereses de los estudiantes.

A su vez se promoverá la vinculación con otros espacios curriculares de la Escuela, buscando la integración de los saberes.

2. FUNDAMENTACIÓN

La materia *Historia de las artes visuales III* se dicta en el tercer año de cursada tanto del profesorado como de la tecnicatura.

En este sentido se vincula con las anteriores *Historias del Arte*, con las que se dialogará haciendo referencia a los cruces entre el arte argentino y la escena global. Así mismo la materia se apoya en los contenidos estudiados en *Historia Social General* e *Historia Sociopolítica de Latinoamérica y Argentina*, retomando nociones de contexto que enriquecerán el análisis de los procesos artísticos.

En tercer año esperamos que se articule con la asignatura *Teoría del Arte I*, pudiendo retomar nociones estudiadas en ésta, en el análisis del campo artístico argentino. Consideramos también que la materia se relaciona con las asignaturas prácticas, ya que enriquece la percepción situada de los estudiantes como sujetos productores, ayudando al enriquecimiento no sólo de su bagaje cultural y visual, sino también de la reflexión crítica y personal del propio contexto y rol social.

Para los alumnos de profesorado no se puede perder de vista la vinculación con las materias didácticas. *Historia de las artes visuales III* les brindará herramientas para

poder transmitir, como indican los diseños curriculares, a sus futuros estudiantes una concepción del arte como proceso relacional y situacional, basado en la producción, la interpretación y el entorno (contextualización).

En cuanto a los aportes al perfil del egresado, nos parece que el conocimiento de la historia y la actualidad del arte del propio país son claves para la futura inserción como productores, gestores o docentes del área artística. Esto les va a permitir tener una visión situada, crítica y reflexiva sobre el medio, el contexto social y el rol del arte y de la educación.

Consideramos que la profundización del estudio del arte argentino, poniendo en debate términos transplantados del contexto europeo, buscando profundizar el debate sobre el rol social del arte y haciendo hincapié en las características propias de lo local, les permitirá a los estudiantes tener una visión amplia y profunda de su contexto. Pudiendo de esta manera ejercer su rol de artistas y artistas docentes con una mirada creativa, local, sensible y responsable, tal como plantea el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

En este sentido, los núcleos centrales del programa se basan en la historia de la constitución del campo artístico en la Argentina, así como los principales movimientos y actores, vinculado siempre a un contexto sociopolítico. Nos proponemos alcanzar a plantear también la observación de la situación artística actual, para colaborar en la reflexión y el conocimiento del propio medio de los estudiantes.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Se espera que al completar la cursada, los estudiantes estén en condiciones de:

- Dar cuenta de manera crítica de las prácticas artísticas argentinas, desde finales del siglo XIX, hasta la actualidad.
- Identificar discursos, tensiones y relaciones entre el arte y su contexto en las distintas etapas analizadas.
- Dar curso a investigaciones personales o grupales de manera coherente, pudiendo discernir distintos tipos de discursos utilizados (bibliografía académica, artículos, catálogos, páginas web, videos).
- Reflexionar sobre la propia práctica (docente y/o artística) inscripta en el campo artístico argentino.
- Debatir grupalmente de manera respetuosa con sus pares y docentes.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Favorecer la reflexión crítica sobre las distintas etapas del arte argentino, teniendo en cuenta el contexto histórico y político, así como las funciones y significaciones de las imágenes en sus propios contextos de producción y circulación.
- Ofrecer a los estudiantes un panorama de distintas herramientas textuales con las que cuentan para poder realizar investigaciones: libros, artículos académicos, críticas, catálogos, páginas web de museos e instituciones, videos, etc.
- Fomentar el intercambio respetuoso de ideas y experiencias entre estudiantes y docentes, incentivando la participación activa y el trabajo grupal.
- Hacer hincapié sobre la importancia de la comprensión de la historia del arte argentino para reflexionar sobre su propia práctica (artística y/o docente)

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La propuesta transcurre en clases de una duración de 3 horas semanales, en ambos cuatrimestres. En ellas se abordarán los contenidos brevemente de manera expositiva, para luego pasar tanto al debate como a los trabajos de lectura e investigación, de

manera que los alumnos puedan abordar y profundizar en las diferentes manifestaciones plásticas del período estudiado.

A lo largo del año los alumnos realizarán una bitácora en la que registrarán los temas trabajados, las vinculaciones que encuentren con otras materias prácticas y teóricas, impresiones personales, etc. En cada uno de los cuatrimestres se procurará que realicen, de manera grupal, una investigación de tema a elección por el grupo, que se socializarán al concluir el cuatrimestre.

Se hará hincapié en los contenidos actitudinales desarrollados, tanto en lo que responde a participación, como en lo que respecta al trabajo en equipo, debate respetuoso y reflexión crítica.

Los contenidos procedimentales se llevarán a cabo con las herramientas tecnológicas disponibles, por medio de proyección de imágenes, audio y video. Se realizarán también visitas a museos e instituciones, buscando incentivar la percepción directa sobre las obras, que consideramos imprescindible.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

- Clases expositivas, socráticas y aula-taller: la idea es partir de breves momentos de exposición, seguido de momentos de enseñanza socrática para propiciar el debate y la reflexión, para poder pasar luego a momentos de aula taller donde los estudiantes trabajen a partir de los temas expuestos.

- Proyección de videos, fragmentos de películas, reproducciones de obras: consideramos importante la utilización de diferentes recursos visuales y audiovisuales para fomentar el debate y la reflexión y ejercitar la observación de obra.

- Selección de textos de lectura: se buscará desglosar los textos en conjunto con los estudiantes para poder compartir dudas y reflexiones.

- El aula digital de la materia en la plataforma institucional: los recursos e información se encontrarán a disposición.

- Visitas a museos: se buscará realizar diferentes visitas vinculadas a los temas trabajados, para acercar también la reflexión sobre el campo artístico, institucional y el encuentro con la obra.

- Bitácora: se propondrá a lo largo del año que los estudiantes vayan realizando un registro personal de la materia y las vinculaciones o reflexiones que suscite en la propia práctica.

- Lectura de fuentes de la época: el trabajo con fuentes de cada período favorece una lectura crítica.

- Investigación: en grupos se propondrá en cada cuatrimestre que puedan investigar más profundamente un tema que haya despertado su interés, para fortalecer el uso de distintos recursos discursivos y la argumentación y explicitación de una postura personal.

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

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.

Mujeres, modernidad y arte.

UNIDAD 2. La diversificación del campo artístico 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 Sesostri Vitullo.

Los artistas del Pueblo: Facio Hebequer, A. Bellocq et al.

Los artistas de La Boca: Víctor Cunsolo, Fortunato Lacámara, 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.

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-inventiva, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica)

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

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, J.; IIDA, C. y LINA, L.(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*. (30-36).Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

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

GLUZMAN, G. (2016) Mujeres, modernidad y arte. *Trazos invisibles. Mujeres Artistas en Buenos Aires (1890-1923)* (47-69). Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.

Recursos audiovisuales

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

Bibliografía complementaria

- GIORDANO, M. (2009) «Nación e identidad en los imaginarios visuales de la Argentina. Siglos XIX y XX» Buenos Aires, Argentina: Arbor, Vol 185, No 740 (2009). Archivo en línea: <http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/395>
- GODIO, J.. MANCUSO, H. (2006) *La anomalía argentina*. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila
- MALOSETTI COSTA, L. (1999) Las artes plásticas entre el ochenta y el centenario. *Arte, sociedad y política*. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana,
- AMIGO, R. (2008) *Las armas de la pintura, la Nación en construcción (1852-1870)*. Buenos Aires, Argentina: 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). *Arte Argentino de los Siglos XVIII y/o XIX*, (11-56). Buenos Aires, Argentina: FIAAR.
- (1994) Imágenes para una nación, Juan Manuel Blanes y la pintura de tema histórico en la Argentina *Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas. México: XVII coloquio internacional de historia del arte*. (315-331) Vol. 2.
- ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES (2010) *Las artes en torno al centenario. Estado de la cuestión (1905-1915)*. Buenos Aires, Argentina, Academia Nacional de Bellas Artes. (Colección: Temas de la Academia nº 8)
- BALDASARRE, M. I. (2006) *Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.
- BURUCUA, J. E. y TELESCA A. M. (1989) El impresionismo en la pintura argentina. Análisis y crítica. *Boletín del Instituto Payró N° 3*. Buenos Aires, Argentina: UBA Facultad de Filosofía y Letras
- CANAKIS, A. (2006) Malharro, un innovador. *Malharro*. (13-48) Buenos Aires: Asociación Amigos Museo nacional de Bellas Artes.
- MUÑOZ, M. Á. (1998) Un campo para el arte argentino. Modernidad artística y nacionalismo en torno al Centenario. *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)*. (43-82). Buenos Aires, Ediciones del Jilguero.

PEREZ, D. (2006) SOBRE LA FUNCIÓN IDEOLÓGICA EN EL ARTE. El gaucho de *chiripá* de Cesáreo Bernaldo de Quirós. En línea: *AdVersuS*, Año III. Nº 5.

UNIDAD 2: La diversificación del campo artístico en los años veinte y treinta

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, J. P.; IIDA, C. y LINA, L. (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. *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. (36-66) Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

Recursos audiovisuales:

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (2008)

Huellas. Arte argentino: "1924 Annus Mirabilis"

<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/572?temporada=1#top-video>

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (2008)

Huellas. Arte argentino. Capítulo: "Realismo y vanguardias 1925 y 1940"

<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/573>

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (2008)

Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano. Capítulo: "Nuevos lenguajes".

<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/583?temporada=1>

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (2008)

Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano. Capítulo: "Recuperar la mirada"

<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043/584?temporada=1>

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (2008)

Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano. Capítulo: "Más allá de la realidad"

<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" http://cvaa.com.ar/02dossiers/la_boca/3_intro.php

-Centro Virtual de Arte Argentino. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

(2006) "El grupo de París" http://cvaa.com.ar/02dossiers/grupo_paris/3_intro.php

Bibliografía complementaria

LOS AÑOS 20

ALTAMIRANO, C. y SARLO B. (1983) Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro. *Ensayos Argentinos. De Sarmiento a la Vanguardia*. (211-254 [edición digital. 143-176]) Buenos Aires, Argentina: Espasa Calpe, 1997.

- ARTUNDO, P. (2006) Xul Solar: una imagen pública posible. *Alejandro Xul Solar. Entrevistas, artículos y textos inéditos*. (11 a 58). Buenos Aires, Argentina: Corregidor.
- BAUR, S. (2010) Claridad, la vanguardia en lucha. *Claridad. La vanguardia en lucha*. (13-31). Buenos Aires, Argentina: Museo Nacional de Bellas Artes.
- (2010) El periódico Martín Fierro. La revolución de las imágenes y las palabras. *El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras 1924-1927*. (13-33) Buenos Aires, Argentina: Museo Nacional de Bellas Artes.
- CONSTANTIN, M. T. (1998) Todo lo sólido se petrifica en la pintura o la re-formulación de la modernidad en Gutierrez, Cúnsolo y Lacámara. *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)*. (157-178). Buenos Aires Argentina, Ediciones del Jilguero.
- HERRERA, MJ (2010) El debate por los consensos. El periódico Martín Fierro. La revolución de las imágenes y las palabras. *El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras 1924-1927*. (43-44) Buenos Aires, Argentina: Museo Nacional de Bellas Artes.
- JITRIK, N. (2010) A la sombra de Boedo. *Claridad. La vanguardia en lucha*. (35-39). Buenos Aires, Argentina: Museo Nacional de Bellas Artes.
- MUÑOZ, M. Á. (2008) *Los artistas del pueblo 1920-1930* Buenos Aires, Argentina: Fundación OSDE.
- PACHECO, M. (2003) *Artistas modernos rioplatenses en Europa 1911/1924. La experiencia de la vanguardia*. Buenos Aires, Argentina: MALBA, 2003
- FUNDACIÓN PAN KLUB (1990) *Xul Solar* Buenos Aires Argentina: Fundación Pan Klub.
- WECHSLER, Diana B. (2010) Claridad "... a trabajar por dar al pueblo un arte propio. *Claridad. La vanguardia en lucha*. (41-49). Buenos Aires, Argentina: Museo Nacional de Bellas Artes.
- (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, M. (1967) La protesta del expresionismo, Las contradicciones del futurismo y La lección cubista. *Las vanguardias artísticas del siglo XX* (69-165). La Habana Cuba: ENEAC. [Ficha de cátedra, documento digital]
- LOS AÑOS 20: *el grupo de París*
- AMIGO, R. (2010) El mismo polvo se incorporará algún día. Apuntes sobre Medianoche en el mundo de Antonio Berni. *Claridad. La vanguardia en lucha*. (59-65). Buenos Aires, Argentina: Museo Nacional de Bellas Artes.
- BERNI, A. (1936) Nuevo Realismo y otros realismos. *Berni. Escritos y papeles privados* (1999). Buenos Aires, Argentina: Temas Grupo Editorial..
- FANTONI, G. (2010) La pura objetividad y lo más íntimo de los seres: claves de un nuevo realismo. *Antonio Berni. Lecturas en tiempo presente*, (3-15). Buenos Aires, Argentina: Eudeba / EDUNTREF.
- WESCHLER, D. (1999) "Impacto y matices de una modernidad en los márgenes. Las artes plásticas entre 1920 y 1945. *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*. (269-314) Buenos Aires, Argentina: Ed. Sudamericana.
- SARLO, B. (1988) *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Nueva Visión

WHITELOW, G. (1998) *Raquel Forner*. Buenos Aires, Argentina: Centro Cultural Recoleta.

UNIDAD 3: Las variantes constructivistas de los años cuarenta y cincuenta

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, J. P., IIDA, C y LINA, L. (2010) Desde fuera y hacia adentro del campo artístico. Materialismo dialéctico y abstracción *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. (88-97). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

Recursos:

-Manifiestos: Invencionista, Madí, Perceptismo y Manifiesto Blanco.

http://cvaa.com.ar/02dossiers/concretos/05_docs_01.php

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (2008)
Huellas. Arte argentino. Capítulo: "El desembarco de la abstracción".

<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"

<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".

http://cvaa.com.ar/02dossiers/concretos/03_definicion.php

Bibliografía complementaria

BIBLIOTECA NACIONAL (2014) *Revista Arturo*. Edición facsimilar. Buenos Aires Argentina: Ediciones Biblioteca Nacional.

GARCÍA, M. A. (2011) *El arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil*. (15-23) Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

GIUNTA, A. (2009) Utopías de pura forma. Arte Concreto Invención, Madi y Perceptismo y Tomás Maldonado: utópico, revolucionario y abstracto. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. (175- 181). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

HUIDOBRO, V. (1914) *Non Serviam*. (Manifiesto)

PERAZZO, N. (1980) *Las vanguardias de la década del 40. Arte Concreto-Invención, Arte Madi. Perceptismo*, Buenos Aires, Argentina: Museo Sívori.

SIRACUSANO, G. (1999) Las artes plásticas en las décadas del '40 y '50. *Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política*. (13-54) Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.

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

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, J. P.; IIDA, C. y LINA, L. (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. *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010.*(100-131). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

Recursos:

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

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) (2008) Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano. Capítulo: "¡Pop!" <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". <http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/576?temporada=1>

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) (2008) Huellas. Arte argentino. Capítulo: "Los escultores modernos". <http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8042/575?temporada=1>

<https://kennethkemble.com/es/>

www.luisfelipenoe.com

www.jorgedelavega.com

Bibliografía complementaria

AMIGO, R. (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, A. (1999) Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política.* (57-114). Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.

(2001) *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta.* Buenos Aires, Argentina: Paidós. Introducción, capítulos 1 a 3.

GIUNTA, A.y Malosetti L. (comps.)(2005) Presentación y Una piedra (o un metal retorcido) en el camino de la escultura moderna. *Arte de posguerra. Jorge Romero Brest y la revista ver y estimar.* (15-17 y 93-113). Buenos Aires, Argentina: Paidós.

KATZENSTEIN, I. (editora). (2007) Primeras rupturas de la década. *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60.* (16-75) Buenos Aires, Argentina: Fundación Espigas.

PACHECO, M. (2007) De lo moderno a lo contemporáneo. Tránsitos del arte argentino 1958-1965. *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60*. (16-27) Buenos Aires, Argentina: The Museum of Modern Art, Fundación Proa y Fundación Espigas
(1998) Kenneth Kemple. *La gran ruptura, obras 1956-1963* -catálogo exposición- Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta
(2003) *Jorge de la Vega un artista contemporáneo*. Buenos Aires, Argentina: El ateneo

PIÑEIRO, G. A. (2013) Re-estructurar el proyecto de un arte latinoamericano: el modelo constelar. *Intervención Año 4*. (Núm. 7). México: Instituto Nacional del Antropología e Historia.

Bibliografía referida a vanguardia

GIUNTA, A. (2001) La vanguardia como problema, Estrategias de internacionalización y Aporías del internacionalismo. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años 60*. (163-215 y 237-331). Buenos Aires, Argentina: Paidós.

(2009) "Actualidad y posibilidad de la vanguardia" en: *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 175- 181

HERRERA, M. J. (1997) En medio de los medios. La experimentación con los medios masivos de comunicación en la Argentina de la década del 60. *Premio Telefónica de Argentina a la Investigación en Historia de las Artes Plásticas "Arte Argentino del Siglo XX"*, Buenos Aires, Argentina: FIAAR.

LONGONI, A. (2007) Otros inicios del conceptualismo (argentino y latinoamericano). Documento digital disponible en: <http://arte-nuevo.blogspot.com/2007/05/otros-inicios-del-conceptualismo.html>

UNIDAD 5: Relaciones entre vanguardia artística y revolución social en el transcurso de los 60 hasta "Tucumán Arde"

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, J. P.; IIDA, C. y LINA, L. (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. *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. (132-156) Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

Recursos audiovisuales

-Canal Encuentro y Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) (2008) Mestizo. Una historia del Arte Latinoamericano. Capítulo: "Militancia artística". <http://encuentro.gov.ar/programas/serie/8043/589?temporada=1>

-Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe (2011) Color natal. Capítulo: "Tucumán arde". <https://youtu.be/-MgjwHthew>

Bibliografía complementaria

BALVE, B. (2001) ¿La fusión del arte y la política o su ruptura? El caso de Tucumán Arde: Argentina 1968. *Razón y Revolución* nro. 7, reedición electrónica. <http://www.razonyrevolucion.org/textos/revyrr/arteyliteratura/ryr7BalveTucumanArde.pdf>

GIUNTA, A. (2009) Reflexiones sobre arte y política y Arte y conflicto" *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. (150-181) Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

LONGONI, A. (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, A. y MESTMAN, M. (2010) *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Buenos Aires, EUDEBA

SUELDO, A., ANDINOS. y SACCO, G. Tucumán Arde [mimeo]

UNIDAD 6: La década del 70: estructura y sistema

Bibliografía obligatoria

GIUNTA, A. (2018) Introducción. *Feminismo y arte latinoamericano*. (13-30). Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

PÉREZ, J. P.; IIDA, Cecilia y LINA, L. (2010) Edgardo Vigo y las prácticas revulsivas en la escena platense; El CAYC disputando la calle; Repliegue y reflexiones críticas en las instituciones. *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. (156-175). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

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, F. (2009) *Juan Carlos Romero. Cartografías del cuerpo, asperezas de la palabra*. Buenos Aires, Argentina: Fundación OSDE.

HERRERA, M. J. y MARCHESI, M. (2013) *Arte de sistemas. El CAyC y el proyecto de un nuevo arte regional 1969-1977*. Buenos Aires, Argentina: Fundación OSDE
[http://www.fundacionosde.com.ar/backend/upload/files/img_\\$271.pdf](http://www.fundacionosde.com.ar/backend/upload/files/img_$271.pdf)

HERRERA, M. J. (1999) Los años setenta y ochenta en arte argentino. *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política*. (119-173). Buenos Aires, Argentina: Ed. Sudamericana.

LONGONI, A. y BRUZZONE, G. (comp.) (2008) *El siluetazo*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora.

COMBALÍA DEXEUS, V. (1975) *La poética de lo neutro*. Barcelona, España: Ed. Anagrama

FUNDACIÓN ARTEBA (2004) *Entre el silencio y la violencia. Arte argentino contemporáneo*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Arteba.

UNIDAD 7: El retorno a la democracia

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, J.P.; IIDA, C. y LINA, L. (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". *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*. (182-213). Buenos Aires, Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

Recursos

-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>

Bibliografía complementaria Años 80

BATTISTOZZI, A. M.(2003). Escenas de los '80, Buenos Aires, Fundación Proa, on line:<http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/80s/exhibicion.html>

JAMESON, F. (1999) La estética de la sociedad de consumo. *El giro cultura*. (34-38). Buenos Aires, Argentina. Ediciones Manantial.

MUSEO REINA SOFÍA (2012) *Perder la Forma Humana: una imagen sísmica de los años ochenta*. Catálogo de la muestra, Madrid, España. Hay versión en pdf

ROSA, M. L. (2016) Trascendiendo los géneros. Activismos, performances y contracultura en la Buenos Aires de la posdictadura. En *Artelogie*, N° 8. Disponible en: <http://journals.openedition.org/artelogie/638>

USUBIAGA, V. (2012) *Imágenes inestables. Artes visuales, dictadura y democracia en Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.

VERLICHAK, V. Las diferencias entre los artistas de los ochentas y de los noventa Documento digital: <http://www.heterogenesis.se/Ensayos/Textos/Verlichak.html#Autor>

Años 90

BENEDIT, L. F. (1999) *Artistas argentinos de los 90*. Buenos Aires, Argentina: Fondo Nacional de las Artes

GIUNTA, A. (2009) Los años noventa después de 2001. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. (235-248). Buenos Aires: Siglo XXI.

GONZALEZ, V. (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. *Revista Argus-a*, Los Ángeles-CABA, vol. V, pp. 1-22.

UNIDAD 8:2001 y después...

Bibliografía obligatoria

PÉREZ, J. P.; IIDA, C. y LINA, L. (2010) Entre el taller y la calle como anticipo, reflejo y conclusión del arte en la crisis de 2001, Colofon: 2010. *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*.(218-242). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.

Recursos

-Centro Virtual de Arte Argentino. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2011) «Arte de acción» http://cvaa.com.ar/02dossiers/accion/2_intro.php

Bibliografía complementaria

GIUNTA, A. (2009)Reflexiones sobre arte y política, Arte y conflicto. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. (150- 181). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

(2011) Agendas, representaciones, disidencias. *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*. (263-277). Buenos Aires Argentina: Siglo XXI.

(2014) *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Fundación arteBA.

LADDAGA, R. (2006) *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo

INGRASSIA, F. (comp.) (2013) *Estéticas de la dispersión*. Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo Editora.

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

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Unidad didáctica	Fecha	Contenidos
Diagnóstico	21/03	Presentación e introducción a la materia
FERIADO	28/03	FERIADO
U1	04/04	Organización institucional y creación del sistema plástico argentino
U1	11/04	Los artistas e intelectuales de la llamada generación del ochenta y del Centenario
U1	18/04	La polémica sobre el arte nacional. Nexus. Malharro
	25/04	Visita al MNBA
U2	02/05	Introducción a los años 20 y 30
U2	09/05	Las diferentes propuestas en la década del 20
U2	16/05	Los años 30. Contexto y realismos
U2	23/05	Años 30. Surrealismos.
U3	30/05	Contexto y arte concreto.
U3	06/06	Variantes constructivistas de los años cuarenta y cincuenta
U4	13/06	Reestructuración del poder mundial luego del fin de la 2ª Gran Guerra.
FERIADO	20/6	FERIADO
U4	27/06	Vanguardia y contemporaneidad. Pre-entrega TP
U4	04/07	Las instituciones: complejas relaciones entre lo público, lo privado y lo estatal. El Instituto Di Tella. Entrega final TP
	11/07	Devolución de trabajos y presentación oral

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Se fomentará la investigación, en cada cuatrimestre de un tema elegido por el grupo de estudiantes, procurando que conozcan diferentes aparatos textuales y fuentes.

11. EVALUACIÓN

La materia se promocionará con una nota igual o superior a 7 (siete) en ambos cuatrimestres. Las evaluaciones parciales se aprueban con 4 (cuatro).

La instancia de evaluación final se aprueba con 4 (cuatro).

Consideramos que la evaluación es un recurso útil tanto para el alumno, como para el docente. Permite seguir un recorrido, realizar ajustes de ser necesario, y generar un intercambio que sea una instancia más de aprendizaje para el estudiante.

Como evaluación diagnóstica se buscará visitar los temas vistos en las materias anteriores que se articulan con *Historia del Arte III*, así como los intereses particulares del grupo y las dinámicas que favorezcan más la participación.

La evaluación tendrá en cuenta, a nivel conceptual la comprensión del período estudiado, la articulación coherente frente a la observación de obra y la capacidad argumental incorporando léxico y conceptos estudiados.

Desde lo procedimental se evaluará la aplicación de los conceptos en las actividades individuales y grupales, la utilización crítica de distintos discursos y recursos en la propia investigación.

En lo actitudinal se observará el respeto de la opinión de los compañeros, la presencia, participación y entrega en tiempo y forma de los trabajos.

Los instrumentos de evaluación serán:

- Realización y entrega en tiempo y forma de los trabajos individuales o grupales hechos en clase según consignas específicas.
- Investigación grupal en cada cuatrimestre, con pre-entregas y exposición oral.
- Realización de una bitácora anual (con entregas periódicas).

FIRMA DEL TITULAR