

Instituto Superior de Formación Docente N° 88 “Paulo Freire”

CARRERA: Tecnicatura en Gestión Cultural

CURSO: Segundo año

ASIGNATURA: Corrientes Artísticas Modernas y Contemporáneas

DOCENTE: Rocío Arozarena

AÑO: 2018

☑ FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

En nuestra historia hemos otorgado a nuestras producciones simbólicas diferentes sentidos según nuestras necesidades: registrar, denunciar, identificarnos, expresarnos, comunicar. Muchas veces necesitamos establecer relatos sobre la realidad, dar una versión de los hechos acorde a un universo de ideas, pensamientos, relaciones sociales. El arte es uno de los más eficientes mecanismos que tenemos de dar a conocer estos discursos y por lo tanto, uno de los campos de debate privilegiados hace siglos. Conocer estos debates, es fundamental para reflexionar hoy acerca de nuestras producciones culturales.

En el marco de la compleja historia de estos debates, muchos autores han disertado en torno a la construcción de la mirada. Desde niños, vamos construyendo una manera de interpretar nuestro entorno, de manera colectiva, y no siempre voluntaria. Eduardo Grüner¹ plantea que la imagen *‘ha sido históricamente, un aparato visual de constitución de la subjetividad colectiva y el imaginario social histórico. En este sentido, su función de transmisión ideológica, con ser indudable, es subsidiaria de su papel de constructor de una memoria, que busca ‘fijar’, por la mirada, el orden de pertenencia y reconocimiento prescripto para los sujetos de una cultura.’* A su vez, plantea que estas imágenes, a las que podemos agregar también la literatura, los sonidos, los movimientos, construyen una ‘memoria de la especie’: *‘un sistema de representaciones que fija la conciencia (y el inconsciente) de los sujetos a una estructura de reconocimientos sociales, culturales, institucionales, y por supuesto ideológicos’*. Entonces, con este autor, consideramos que visibilizar estos mecanismos resulta de suma importancia para interpretar las diversas manifestaciones artísticas, en un marco histórico-cultural, con el objetivo de desarrollar proyectos culturales. En este sentido, la cátedra propone profundizar sobre el entramado estético-político que se desarrolla en diferentes épocas y lugares, tomando lo que ocurre en Europa y EEUU, pero en relación con los procesos de modernización que tuvieron lugar en Latinoamérica. Se buscará hacer hincapié en aquellos desarrollos que retoman la diversidad cultural encarnada en las producciones llamadas ‘periféricas’, donde consideramos que se pueden rastrear prácticas e ideas que nos permitan posar una mirada crítica sobre nuestros consumos culturales cotidianos. Así también se buscará trabajar sobre las producciones culturales de aquellos grupos marginados (jóvenes, mujeres, pueblos originarios) por el modelo hegemónico, buscando analizar su inserción en el contexto en el que desarrollamos este aprendizaje, considerando sus posibilidades de

¹ Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte; Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.

producción, recepción y circulación. Así, comenzaremos nuestro trabajo planteando una crítica a la historia del arte desde la perspectiva feminista que se planteó desde la década del '60, acompañando la idea de que la historia del arte es un relato, que se construyó en tanto discurso desde una perspectiva hegemónica.

La materia estará organizada en torno a nudos conceptuales que irán surcando todos los puntos del programa: la concepción de arte, de artista, de público y de obra, así como la circulación de las obras y la composición del campo artístico. Resulta fundamental el cruce de materiales ya que estimula la mirada crítica sobre los documentos presentados como fuentes y la bibliografía, el material audiovisual, los libros y power points que se presentan.

Respecto del perfil del egresado, consideramos que el recorrido de esta materia propenderá a enriquecer la experiencia de las/los estudiantes para identificar tendencias y características de los lenguajes artísticos, a fin de que puedan contextualizar sus proyectos. La asignatura aporta una formación a partir de la cual se puedan desarrollar profesionales habilitados para diseñar y gestionar todas las etapas correspondientes de proyectos culturales en el marco de la diversidad cultural.

☑ OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA

En la cátedra se propenderá a que las/los estudiantes puedan:

- Caracterizar las relaciones dadas entre arte y sociedad en los diferentes momentos de la historia.
- Construir una mirada crítica acerca de las producciones artísticas en tanto inmersas en discursos hegemónicos o contra hegemónicos.
- Interpretar las líneas de pensamiento propias de las vanguardias artísticas modernas y contemporáneas, en relación con sus producciones y los espacios de circulación del campo artístico.
- Analizar las relaciones entre arte, consumos culturales y contexto.
- Comprender las características del campo artístico y del mercado del arte.
- Valorar las producciones artísticas latinoamericanas, considerando su recorrido de avances y rupturas en un contexto de distintas colonizaciones que hoy continúa. Valorar, entre estas producciones, las de los pobladores actuales de las comunidades originarias, en consonancia con una historia del arte de los pueblos originarios.
- Considerar las producciones artísticas de aquellos grupos sociales considerados 'diversos' por la Historia del Arte, como mujeres, jóvenes, pueblos originarios, etc.

☑ BLOQUES DE CONTENIDOS

Unidad I:

- Perspectiva feminista de la Historia del Arte. Crítica historiográfica proveniente de los estudios sociales de la década del '60.
- Definición de arte y del proceso de creación artística. El arte como un hecho social. Relaciones entre arte y poder.
- Las funciones sociales del arte. La autonomización históricamente progresiva del campo artístico. Producción, circulación y consumo del arte.

- La estética como campo de significaciones sociales y políticas en disputa.
- La estética en la historia. El hecho estético. La producción estética entre el hacer y el saber.
- La crítica de arte.

Unidad II:

- Historicidad y cosmovisiones de época: antigüedad, medioevo, modernidad, contemporaneidad.
- El impresionismo, el post-impresionismo.
- Las implicancias de la aparición de la fotografía.

Unidad III:

- Las vanguardias artísticas y la utopía del arte para la vida y el arte como transformador de la realidad. Vanguardia estética, vanguardia política.
- Las vanguardias europeas.
- Vanguardias en Argentina: Década del 20' (Xul Solar, Emilio Pettoruti, P. Curatella Manes). El 'Grupo de París' (A. Guttero, R. Forner).
- La *Escuela* de La Boca.
- El arte social de Los Artistas del Pueblo.

Unidad IV:

- Arte Concreto en Argentina. Madí. Asociación Arte concreto-invencción. Obra la Lidy Pratti. Tomás Maldonado y su análisis del arte prehispánico como aporte a las obras de vanguardia.
- Perceptismo.
- Realismo crítico. Obra de A. Berni y J.C. Castagnino. Muralismo mexicano.

Unidad V:

- El informalismo en Europa y Argentina. Alberto Greco.
- Instituto Di Tella. Debates sobre institucionalización del arte.
- La Nueva Figuración.
- El postmodernismo. La estética en el diseño, la publicidad y la valorización de mercancías y servicios. El uso de los estereotipos sociales para la comercialización de mercancías y servicios. El público frente a las nuevas manifestaciones.
- Arte y política a fines de los 60'. El Grupo Espartaco. La experiencia de Tucumán Arde.

Unidad VI:

- Arte conceptual en Europa y Latinoamérica. O. Bony, V. Grippo.
- Arte y movimientos feministas. La obra de Ana Mendieta.
- Décadas del 70' y 80' y 90. La vuelta al realismo. La escultura en Argentina (J.C: Distéfano, A. Heredia, P. Suárez, N. Gomez).

Unidad VII:

- La estética de rituales, códigos y consumos culturales que identifican a grupos sociales. Estudio de casos: Arte de los habitantes actuales de comunidades originarias. La invención de la categoría de arte indígena. La posibilidad de circulación de las obras en las

instituciones culturales. Arte de grupos de mujeres: la experiencia estética de 'Mujeres Creando' y su relación con la República de Bolivia como Estado Plurinacional.

- Significado de la contemplación estética en la vida actual. El arte argentino de los últimos veinte años.

B) Bibliografía obligatoria:

Unidad I

- Berger, John; *Modos de ver y mirar*, Capítulo Uno, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004.
- Brodsky, Pablo, El abrazo del perpetrador y la madre, disponible en <https://pabrotsky.wordpress.com/2012/04/26/el-abrazo-del-perpetrador-y-la-madre-la-construccion-de-sentido-mediante-la-imagen>, consultado en marzo de 2016.
- Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte; páginas 17 a 20, Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.
- Material audiovisual: Fragmentos de 'La crisis causó dos nuevas muertes' de Damián Finvarb, 2006. Libros de fotografías.
- Nochlin, Linda, "Why Have There Been No Great Women Artists?", en *Women, Art and Power and Other Essays*, Nueva York: Harper & Row Publishers, 1988, pp. 145-178. (publicado originalmente en *Art News*, vol. 69, núm. 9, enero de 1971.)
- Power points elaborados por la cátedra.

Unidad II

- Gombrich, E.H.; *La historia del arte*; Capítulos 24-26, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
- Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, Cap. 'En la caverna de Platón', Editorial Debolsillo, Buenos Aires, 2014.
- Material audiovisual.
- Power points elaborados por la cátedra.

Unidad III:

- Apuntes de cátedra sobre el período realizados por Lic. Prof. Adriana Laurenzi, apuntes acerca de Xul Solar y E. Pettorutti
- Constantín, María Teresa, *Italia en la nebbia. La Boca como residencia*. En 'Italia en el horizonte de las artes plásticas', Argentina, siglos XIX y XX, Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri, 2000.
- Dieguez Videla, Alvino, *Raquel Forner*, en AAVV, Historia crítica del Arte Argentino, Buenos Aires, Telecom, 1995.
- Muñoz, Miguel Ángel, Wechsler, Diana, *Los Artistas del Pueblo*, Catálogo de la exposición, 13 de septiembre-noviembre, Galería Forma, 1989.
- Rubione, Alfredo, *Xul Solar: utopía y vanguardia*, en Punto de Vista X, nro 29, pp37-39, Buenos Aires, 1987.
- Sarlo, Beatriz, *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*, Introducción y cap. I y IV, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1988.
- Stagnos, Nikos, Conceptos del arte moderno, Ediciones Destino, 2000, pp13-165.

- Wechsler, Diana, *Impacto y matices de una modernidad en los márgenes*, en Las Artes Plásticas entre 1920 y 1945, en AAVV., Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política, Tomo I, Buenos Aires, Sudamericana. S. A; 1999.
- Whitelaw, Guillermo, *Raquel Forner: Testigo de dos guerras*, Catálogo de Exposición Argentina 1920-1994, The Museum of Modern Art Oxford, Oxford, Editado por Davis Elliot, 1994.
- Petorutti, Emilio. Ficha de cátedra.
- Material audiovisual.
- Power points elaborados por la cátedra.

Unidad IV:

- Entrevista a Raúl Lozza, por María Laura Ferrari.
- Manifiesto Madi. Gyula Kosice. Buenos Aires, 1946.
- Siracusano, Gabriela, *Las artes plásticas en la década del '40 y el '50*, en AAVV, Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política, Buenos Aires, Sudamericana S.A., 1999, Tomo II.
- Revista Arturo.
- Lidy Pratti. Ficha de cátedra.
- Material audiovisual: Canal encuentro: 'Los años 40'. Recorrido por los movimientos artísticos de la década. Disponible en la web.
- Power points elaborados por la cátedra.

Unidad V:

- Experiencias 68'. Carta de Pablo Suarez a Jorge Romero Bres. P212-213.
- Grupo Espartaco: la batalla por un arte público. P.15-19.
- Laurenzi, Adriana, *Escrito sobre lo escrito*, en Museum, Año I, nro. 12, Octubre, 2000. P. 4-5.
- Steinberg, Leo, *El arte contemporáneo y la incomodidad del público* (1962), en Otra parte, n. 2, otoño 2004, pp. 24-34.
- Greco, Alberto, *Manifiesto de arte vivo*, 1962.
- Artículos de diarios sobre la Nueva Figuración (Página 12, Clarín, Revista La Maga).
- Selección de textos de Catálogo de Exposición Arte y Política en los 60', Septiembre – Octubre de 2002, Buenos Aires, Fundación Banco Ciudad, 2002.
- Tucumán Arde: la guerrilla del arte. p. 54-60.
- Material audiovisual.
- Power points elaborados por la cátedra.

Unidad VI:

- Cockroft, Eva, *Expresionismo Abstracto como arma de la Guerra Fría* (ficha de cátedra). Cockroft, Eva, "Abstract Expressionism: weapon of the Cold War", Artforum, June 1974, pp. 39-41.
- Herrera, M. J. , *Los años setenta y el ochenta en el arte argentino. Entre la utopía y el silencio de la reconstrucción*, en AAVV Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política, Buenos Aires, Buenos Aires, Sudamericana, S.A., 1999, Tomo II.
- Laurenzi, Adriana, *Materia y forma: Juan Carlos Di Stefano*, en Museum, año I, primera y segunda parte, Buenos Aires, Septiembre de 2000. Pp. 16-19.

- Krauss, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia: una repetición posmoderna* (1981), en B. Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001, pp. 13-29.
- Perazzo, Nelly, *Victor Grippo, un arte de reflexión*, En ArtNexus nº 43, Volumen I, Año 2002, p. 48-53. Guilbaut, Serge, *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*, Madrid, Mondadori, 1990 [1983].
- Material audiovisual.
- Power points elaborados por la cátedra.

Unidad VII:

- Agamben, Giorgio, *¿Qué es lo contemporáneo?*, en Otra parte, nº 20, otoño 2010.
- AA.VV., *Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2010.
- Bovisio, M. A. y Penhos, M., *La 'invención' del arte indígena en Argentina*, en Bovisio, María Alba y Penhos, Marta (coord.), *Arte indígena. Categorías, prácticas, objetos*, Encuentro Grupo Editor, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 2010.
- Escobar, T., *Arte indígena: zozobras, pesares, perspectivas*, en Bovisio, María Alba y Penhos, Marta (coord.), *Arte indígena. Categorías, prácticas, objetos*, Encuentro Grupo Editor, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 2010.
- Giunta, Andrea; *Poscrisis. Arte argentino después del 2001*; Siglo XXI Editores, Argentina, 2009.
- Giunta, Andrea; *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*; Partes 1.1; 3.10; 4.13; 5.15; Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011.
- González Gabaldón, Blanca, *Los estereotipos como factor de socialización en el género*, Revista Digital Comunicar, consultado en octubre de 2015.
- Portal 'Notas. Periodismo Popular' Notas sobre el encuentro García Lineras y María Galindo. <http://notas.org.ar/2014/07/16/gobernar-es-un-acto-de-mentir-dialogo-entre-alvaro-garcia-linera-y-maria-galindo/> <http://notas.org.ar/2014/07/17/dialogo-alvaro-garcia-linera-maria-galindo-mujeres-creando/> Consultado el 6/11/2014.
- Material audiovisual.
- Power points elaborados por la cátedra.

CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA CURSADA

La materia requiere de un 80 por ciento de asistencia, de la aprobación de dos parciales y de un final. Los dos parciales deben estar aprobados con cuatro para acceder al final. Debe cumplirse con las lecturas y las propuestas hechas de manera virtual que tienen vencimiento mensual.

CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACIÓN

La materia requiere de un final obligatorio que se comenzará a construir desde la primera unidad, en la que se integrarán los conceptos nombrados en la fundamentación, a fin de que las y los estudiantes puedan poner en práctica las categorías de análisis adquiridos. La propuesta es seleccionar movimientos, o artistas particulares y poner en diálogo los conceptos de arte, de obra, de público, de artista y cómo se constituyó el campo artístico en ambos casos.

Se prevén dos parciales, uno en cada cuatrimestre, y la entrega de trabajos prácticos. Están contempladas en la cursada varias visitas sobre las cuales las y los estudiantes deben elaborar informes teniendo en cuenta aspectos a observar, ya sea de artistas en particular, de los espacios donde circulan las obras, del público, de las obras, etc. La modalidad virtual de la cursada requiere que las/los estudiantes cumplan con las actividades planteadas en dicho espacio, en el que se trabaja reflexivamente recuperando el material bibliográfico y audiovisual de la unidad correspondiente. Resulta fundamental la asistencia a las clases ya que estimula una mirada crítica sobre los documentos presentados como fuentes y la bibliografía, el material audiovisual, los libros y power points que se presentan.

Considerando que la bibliografía es extensa, se requiere de presencia en las clases y de lectura a fin de que los debates se enriquezcan, tengan lugar. Favorece el transcurso por la materia la activa participación de las y los estudiantes, la asistencia a visitas, la lectura, la participación en los debates.

OBSERVACIONES: Debido a la constante actualización del material bibliográfico es posible que haya modificaciones en la bibliografía, agregado de material audiovisual, etc. por lo que se sugiere seguir el programa anotando debidamente los datos bibliográficos de las variaciones que se den, con el acompañamiento de la docente. Así mismo no toda la bibliografía será trabajada en clase, sino que algunos de los textos se consideran aportes a los temas, por ejemplo aquellos biográficos. Se hará hincapié en los textos que plantean reflexiones sobre los núcleos problemáticos de las unidades. Las clases virtuales se sostendrán como tales siempre y cuando se evidencie que son oportunidades válidas para recuperar el material de la unidad correspondiente de manera reflexiva y con más tiempo de lectura. Si no resultan funcionales todas las clases serán presenciales. Se pasará el ausente a quienes no entreguen el trabajo pedido para cada clase.