

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Facultad de Facultad de Historia,
Geografía y Turismo

Gestión e Historia de las Artes
(Carrera/s)

PROGRAMA

ACTIVIDAD CURRICULAR:		Historia del Arte y la Cultura Europea III			
CÁTEDRA:		Prof. Adriana Laurenzi			
TOTAL DE HS/SEM.:		2	TOTAL HS	72	
SEDE:	centro	CURSO:	4° A	TURNO:	Mañana
AÑO ACADÉMICO:		2018			
URL:					

1. CICLO:

Básico		Superior/Profesional	X
--------	--	----------------------	---

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente)

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

Docente	E-mail
Prof. Adriana Laurenzi	usal.europeo4@gmail.com
Silvia Dick Naya	artes.dicknaya@gmail.com

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:

La materia se articula en el cuarto año - Ciclo de Formación Orientada y Profundización

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

El final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 marcó un antes y un después en la cultura de la segunda mitad del siglo XX. Los efectos de la misma pusieron en crisis el proyecto moderno, la

idea de un “progreso indefinido” con su carácter utópico y humanista. La autonomía de la obra y los valores formales de las vanguardias fueron retomados por la llamada “Escuela de Nueva York” pero despojándolos de toda carga ideológica (Greenberg). En la nueva meca del arte moderno, hacen su aparición expresiones que cuestionan los géneros tradicionales del arte tales como: el arte procesual, conceptual, el minimalista, el povera italiano, que ya a fines de los años setenta presentan rasgos postmodernos. La cultura postmoderna impone una revisión desprejuiciada de la historia, un autorreflexión sobre el lenguaje plástico, la fragmentación del discurso y el tono irónico de los temas que trata. En los años ochenta se observa una “vuelta a la pintura-pintura” así como también una disolución de la pureza de lenguajes, tal es el caso de la escultura “en el campo expandido” (Krauss). Los aportes del Pos-Estructuralismo: biopoder (Foucault), la muerte del autor (Barthes), la deconstrucción (Derrida), rizoma (Deleuze). El arte contemporáneo requiere un lector capaz de contextualizar la obra con otras disciplinas para poder acceder al código de la obra. Las últimas tendencias recalcan en temas que abordan la diversidad étnica y cultural.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

- Comprender el proceso del arte contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XX hasta las manifestaciones del arte actual.
- Aproximarse a las corrientes estéticas más representativas del período, a través de un análisis crítico de sus problemáticas, de las obras y artistas que las encarnan, y de los medios utilizados para expresarlas.
- Incorporar herramientas teóricas para la comprensión de la cultura visual.

6. ASIGNACIÓN HORARIA: *(discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan ante CONEAU)*

	Teórica	Práctica	Total
Carga horaria	2	0	2

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA:

1) *El arte de la postguerra.*

El Informalismo Europeo. Grupo Cobra.

Los Estados Unidos: nuevo centro de la cultura y el arte moderno. El Expresionismo Abstracto norteamericano: el legado europeo, la Action Painting, la pintura de Campos de Color. La influencia de estas corrientes en el arte argentino.

2) *La década del sesenta.*

El arte en el laboratorio. La aparición de nuevas prácticas artísticas. El boom de la sociedad de consumo. Pop Art en Inglaterra y EEUU, su repercusión internacional.

Equipo Crónica.

El Pop en Argentina: el Instituto Di Tella

- 3) *El arte procesual.*
Diferentes prácticas que conducen a actitudes vitales y la consecuente desmaterialización de la obra de arte. La acción y el cuerpo, nuevos soportes.
John Cage y su influencia en las artes plásticas.
El Happening, Fluxus, el Accionismo Vienés.

- 4) *El arte en la segunda mitad de los años sesenta.*
Minimalismo y sus derivaciones: al Antiform, al Arte Conceptual y al Earth Art (EEUU) y/o Land art (Europa). El Póvera italiano. El Centro de Artes y Comunicación en Buenos Aires, CAYC.
El arte del concepto: arte como idea.
El arte conceptual y su relación con las investigaciones sobre el lenguaje y la semiología.
El conceptualismo en los Estados Unidos y el grupo inglés de Arts & Language.
Op Art y Arte Cinético.
El arte de los 70': Fotorrealismo e Hiperrealismo. Las artistas feministas.

- 5) *La neofiguración.*
La Escuela de Londres: Francis Bacon y Lucien Freud. Louise Bourgeois.

- 6) *Los años ochenta y la posmodernidad.*
El Neoexpresionismo alemán. La Transvanguardia italiana.
El Neoexpresionismo en Estados Unidos.
Posestructuralismo.
El Citacionismo y Apropiacionismo en los Estados Unidos.

- 7) *El arte múltiple de los noventa.*
Videoarte y la fotografía en el arte.
El cuerpo como lugar de nuevas prácticas artísticas. Las diferencias sexuales y el Transgénero. El multiculturalismo.

BIBLIOGRAFÍA

- BÜRGER, Peter, *Teoría de la vanguardia*, Buenos Aires, Península, 1987, pp. 51-70
- PÉREZ CARREÑO, Francisca, "El Formalismo y el desarrollo de la historia del arte" en *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* Vol. II, Bozal, Valeriano, Madrid, Visor, 1996, pp. 255-267
- ARGAN, Giulio Carlo, *Salvación y caída del arte moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1966, pp. 86-110

GREENBERG, Clement, "La pintura moderna" en *La pintura moderna y otros ensayos*, Madrid, Siruela, 2006, pp. 111-127

ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max, "Concepto de Ilustración" y "La industria cultural. Ilustración como engaño de masas" en *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*, Madrid, Trotta, 1994, pp. 59-95 y pp.165-212

FOSTER, Hal et al, *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006, pp. 362-366

BUCHLOH, BENJAMIN, "El arte unidimensional de Andy Warhol 1956-1966" en *Andy Warhol: a retrospective*, MOMA, New York, 1989 (Traducción de Rodrigo Alonso)

SANDLER, IRVING, "Arte americano de los 60", Harper & Row, New York 1988 (Traducción de Rodrigo Alonso)

WALLIS, BRIAN et al (Eds.), "Pop británico" en *Modern dreams. The rise and fall and rise of Pop*, The Institute of Contemporary Art, New York, 1988 (Traducción de Rodrigo Alonso)

BAUDRILLARD, Jean, *La ilusión y la desilusión estéticas*, Caracas, Monte Ávila Editores, 1998, pp. 1-74

FOSTER, Hal, "El quid del minimalismo" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001, pp. 39-72

KRAUSS, Rosalind, "LeWitt en progresión" en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 259-273

KRAUSS, Rosalind, "La escultura en el campo expandido" en Foster, Hal (Edit.), *La posmodernidad*, Barcelona, Kairós, 1986, pp. 59-74

JAUSS, Hans Robert, "Aisthesis: El aspecto receptivo de la experiencia estética" en *Pequeña apología de la experiencia estética*, Barcelona, Paidós, 2002, Capítulo 6, pp. 117-158

MARCHÁN FIZ, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Ediciones Akal, 1994, pp.249-271.

ARGAN, Giulio Carlo, *El arte moderno. 1770-1970*, Volumen II, Valencia, Fernando Torres Ed., 1975, pp.617-661.

FERRARI, León, "El arte de los significados" en Longoni, Ana y Mestman, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán Arde: Vanguardia artística y política en el 68´ argentino*, Buenos Aires, Eudeba, 2008, pp. 170-174

FOUCAULT, Michel, "Prefacio" en *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1968, pp. 1-10

BOIS, Yve-Alain, "Kitsch" en *Formless a users guide*, AAVV, New York, Zone Books, 1997
(traducción de Vilko Gal)

BOURRIAUD, Nicolas, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006, pp. 5-47
CONNOR, Steven, *Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad*, Madrid, Akal, 1996, pp. 25-50

BARTHES, ROLAND, "La muerte del autor" en *El susurro del lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1987

CORDERO REIMAN, Karen y SÁENZ, Inda (Comps.), *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, Universidad Iberoamericana/UNAM-Programa Universitario de Estudios de Género/CONACULTA-FONCA, México, 2001. Capítulos de Linda Nochlin y Griselda Pollock.

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (*incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas*)

- Desarrollo del marco histórico de período. Análisis morfológico e iconográfico de las obras de los artistas pertenecientes al movimiento en relación con la cultura a la que pertenece.
- Lectura y análisis crítico de fuentes: literarias, teóricas, históricas, fotográficas, documentales.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:

La evaluación de los alumnos será continua y constante. Se observará su nivel de compromiso con la materia, su intervención en las clases y el seguimiento de las lecturas solicitadas por los profesores.

La evaluación se completará con la realización de un trabajo práctico que será indicado por escrito y una evaluación oral al finalizar el año en base a las obras analizadas en clase.

Los alumnos que obtengan una calificación de 4 puntos o superior, quedarán habilitados para pasar a la evaluación final.

Los alumnos que obtengan una calificación de 3 puntos o inferior, deberán rendir recuperatorio.

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

La evaluación final será obligatoria y oral. Los alumnos deberán preparar un tema especial a elección a partir de una serie de propuestas realizadas por la cátedra. Los profesores podrán interrogar sobre el resto del programa, si lo consideran necesario.

La evaluación final se aprobará con un mínimo de 4 puntos.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

GUASCH, Anna María, *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Editorial, 2000

ARGAN, Giulio Carlo, *El arte moderno. 1770-1970, Volumen II*, Valencia, Fernando Torres Ed., 1975
MARCHÁN FIZ, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Ediciones Akal, 1994

FOSTER, Hal et al, *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Ediciones Akal, 2006

HOBBSAWN, Eric, Historia del Siglo XX, Buenos Aires, Grupo Editorial Planeta, 2001

FOUCAULT, Michel, El orden del discurso (L'ordre du discours, lección inaugural en el Collège de France, 2 de Diciembre de 1970), Buenos Aires, Tusquets Editores, 1999

FERNÁNDEZ POLANCO, Aurora, Arte Povera, Madrid, Nerea, 1999

LADAGGA, Reinaldo, Estética de la emergencia, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006

LAMARCHE-VADEL, Bernard, Joseph Beuys, Madrid, Siruela Ediciones, 1994

GOROVOY, Jerry et al, Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura, Madrid, Aldeasa/Museo Reina Sofía, 1999

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

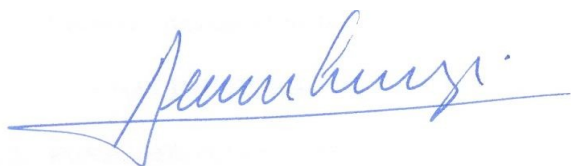
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según corresponda (jornada, días)

Semana	Unidad Temática	Horas Teóricas	Horas Prácticas	Tutorías	Evaluaciones	Otras Actividades
1	Vanguardias Históricas-Dadaísmo	2				
2	Vanguardias Históricas-Surrealismo	2				
3	Vanguardias Históricas-Constructivismo y Bauhaus	2				
4	El arte de la Post-Guerra Informalismo Europeo y Grupo COBRA	2				
5	El arte de la Post-Guerra Expresionismo Abstracto	2				
6	El arte de la Post-Guerra Campos de Color y Action painting	2				
7	La década del sesenta-Contexto histórico político y social	2				
8	La década del sesenta Arte pop británico	2				
9	La década del sesenta Arte pop Americano y Equipo Crónica	2				
10	El pop en Argentina: Instituto Di Tella	2				
11	El arte Procesual. Desmaterialización de la obra y nuevos soportes	2				
12	Evaluación				2	
13	El arte Procesual John Cage Fluxus y los happenings	2				

14	El arte Procesual Accionismo Vienés	2				
15	Minimalismo	2				
16	Anti-Form y Póvera Italiano	2				
17	Land Art	2				
18	Arte Conceptual Introducción Arte Conceptual Americano	2				
19	Arte Conceptual-Grupo Arts and Language					
20	Op Art y Arte Cinético	2				
21	El arte en los setenta. Fotorrealismo e hiperrealismo	2				
22	El arte en los setenta-Las artistas feministas	2				
23	La Neo-Figuración- Escuela de Londres y Louise Bourgeois	2				
24	La Posmodernidad-Contexto y aproximación conceptual	2				
25	Neo-Expresionismo Aleman	2				
26	Transvanguardia Italiana	2				
27	Neo-Expresionismo Americano	2				
27	El arte múltiple de los noventa Contexto y aproximación	2				
28	Videoarte	2				
29	Fotografía contemporánea	2				
30	La estética relacional	2				
31	Activismo y política en el arte contemporáneo	2				
32	El multiculturalismo y el tran género	2				
33	El cuerpo como lugar de nuevas prácticas. Performance	2				
34	Evaluación				2	
35	La crítica institucional	2				
36	Clase de recepción de dudas y repaso de núcleos principales para el Examen Final		2			

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

14. FIRMA DE DOCENTES:

Lic. Adriana Laurenzi

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a horizontal stroke.