

Materia: Historia de las Artes Plásticas VI [Siglo XX]

Departamento:

Artes

Profesor:

Giunta, Andrea

1er. Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: Historia de las Artes Plásticas VI (SIGLO XX)

PROFESORES:

Titular Asociada: Dra. Andrea Giunta

CUATRIMESTRE: 2º

AÑO: 2017

PROGRAMA Nº: 0665

Aprobado por Resolución

Nº 00174/17

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: Historia de las Artes Plásticas VI
Composición de la cátedra
PROFESOR ASOCIADO REGULAR: Dra. Andrea Giunta
2017 – SEGUNDO CUATRIMESTRE
PROGRAMA N° 0665

1. Fundamentación y descripción

Desde los años '90, cuando en forma creciente se instala el debate sobre el poscolonialismo, los estudios sobre la modernidad artística, el arte de la posguerra y las neovanguardias, han dado cuenta de una profunda revisión de sus temas, metodologías y perspectivas de análisis. Junto a investigaciones que revisan los movimientos de las vanguardias históricas y de las neovanguardias desde nuevos puntos de vista, se ha producido una intensa expansión del estudio de artistas o temas que hasta hace apenas 25 años no se habían investigado. No solo en relación con las experiencias más recientes (globalización, bienalización, multiplicación de workshops y experiencias formativas internacionales), sino también en lo que hace a una completa revisión de la naturalización del canon modernista establecido por el eje Europa-Estados Unidos, basado en el modelo analítico evolutivo establecido por la historiografía clásica del arte moderno y reconfirmado desde los modelos formales analíticos articulados desde la revista *October*, hoy hegemónica en la interpretación del arte Euro-norteamericano que domina el campo cronológico del arte moderno y contemporáneo.

Desde la nueva perspectiva que buscamos imprimir al dictado de Historia de las Artes Plásticas VI aspiramos a revertir estos modelos al menos desde dos perspectivas: la crítica a la naturalización del modelo evolutivo del arte moderno y el cuestionamiento del canon euro-norteamericano. Buscamos así no solo aproximar a los estudiantes a un programa más abarcador, sino también a una perspectiva que incorpore temas centrales en la crítica de la modernidad como lo son el poscolonialismo, el feminismo, las poéticas del cuerpo y las producciones artísticas de distintas partes del mundo. Si bien los movimientos artísticos del canon serán repuestos en las clases teóricas y prácticas, éstas no se basarán en la mecánica formalista que conduce inevitablemente de un estilo a otro. Se buscará, por el contrario, abordar capítulos del arte del mundo desde una perspectiva que, además de contemplar aquellos aspectos centrales, inherentes al lenguaje y las poéticas que las obras ponen en escena, considere los contextos y las situaciones específicas que determinados hechos históricos plantearon a la humanidad. Por

ejemplo, el profundo corte político, ideológico, emocional y también estético que provocaron las guerras mundiales, particularmente la segunda, en los artistas del mundo. Pero también cómo se posicionaron ante el colonialismo, por ejemplo en el contexto de la guerra de Vietnam en los años sesenta y setenta o de la conferencia de Bandung en 1955. En tal sentido los hechos de la historia del arte no serán estudiados como aislados de la historia del mundo.

Proponemos abordar la modernidad y la posmodernidad desde una perspectiva problemática, no natural, y plantear problemas que permitan reponer y romper el orden de los estilos como única lógica centralista que domina en el análisis de la cultura artística mundial. Tres términos suelen utilizarse para la articulación de la cultura transfronteriza: globalización, internacionalización, mundialización. Si el primero remite al liderazgo de ciertos grupos en las economías globales y el segundo a la intensificación de los intercambios internacionales a partir de flujos transfronterizos, el tercero refiere a la integración y el debilitamiento de las fronteras nacionales.

Adoptaremos este término para definir la escala a la que aspira el programa, pero, al mismo tiempo, evitaremos el enciclopedismo deteniéndonos en casos específicos que permitan ampliar el concepto de mundo incluyendo problemáticas de la modernidad y la contemporaneidad en África y en Asia. En sincronía con las perspectivas decoloniales, que apuntan a revelar el otro lado, el lado obscurecido de la modernidad, daremos relevancia a las intervenciones del feminismo como el otro absoluto prácticamente negado en las historias del arte instituidas. Consideraremos tangencialmente los circuitos y los motores que han asociado el arte contemporáneo a los sectores más ricos y reducidos del planeta.

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

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

Historia de las Artes Plásticas VI es una materia que guarda estrecha relación con otras materias de la carrera de Artes.

Principalmente con cátedras como **Historia del Arte Americano II** (siglos XIX - XXI) en tanto considera los nexos y tensiones que plantea el estudio de las vanguardias internacionales del arte latinoamericano y con **Historia del Arte Argentino II**, en tanto el arte argentino también forma parte del arte internacional y, si bien éste no se considera específicamente en esta materia, sí se reponen las simultaneidades, paralelismos y diferencias entre las poéticas de los artistas internacionales, los latinoamericanos y los argentinos.

Historia de las Artes Plásticas VI articula las cuatro partes del mundo tanto como sus interrelaciones. Es también una cátedra que guarda estrecha relación con la de **Historiografía**, en tanto permite analizar autores de las vanguardias y neo-vanguardias internacionales a partir de las perspectivas que plantea una historia de la historia del arte. Son metodológicamente necesarios, por otra parte, los cruces con materias como **Sociología y Antropología del Arte, Psicología del Arte o Teoría de los Medios de Comunicación**. Dentro del perfil que aspiramos imprimirle a la cátedra, será posible también establecer contactos con las cátedras de cine, teatro, música y danza de las otras áreas de la carrera de Artes (Artes Combinadas y Música): ya desde el dadaísmo o el futurismo, pero con mayor énfasis desde los años cincuenta, la interrelación y coexistencia de las distintas artes impide, cada vez más eludir el análisis de obras que han puesto en relación distintos lenguajes. En tal sentido, guarda también relación con la materia **ILAC, Introducción al lenguaje de las artes combinadas** y, más específicamente, con **ILAP, Introducción al lenguaje de las artes plásticas**.

3. Objetivos

1. Proporcionar al alumno una visión histórica y problematizadora del arte moderno y contemporáneo en el contexto de la mundialización.
2. Analizar el rol de las imágenes artísticas en los procesos de constitución del arte moderno, global, contemporáneo, posmoderno y mundial.
3. Analizar las fuentes primarias, documentos, manifiestos y testimonios de artistas correspondientes a cada unidad de la materia.
4. Considerar las tramas regionales de ideas estéticas establecidas a partir de publicaciones, viajes y exhibiciones.
5. Estudiar la constitución del campo artístico internacional moderno y contemporáneo en sus distintos momentos históricos tanto en términos regionales como nacionales y también en el marco de la mundialización.
6. Analizar críticamente las políticas curatoriales de las exhibiciones de arte mundial en sus diversos momentos históricos.
7. Discutir la historiografía del arte moderno y contemporáneo considerando cómo se fueron constituyendo y debatiendo históricamente sus problemas.
8. Analizar críticamente los debates recientes sobre arte contemporáneo.

4. Indicaciones para el cursado de la materia

1. Los contenidos de las distintas unidades de la materia se desarrollarán en las clases teóricas y en las clases de trabajos prácticos. Los contenidos específicos a ser abordados en estas dos instancias se informarán al inicio de la cursada.
2. En ambas instancias se trabajará sobre las producciones artísticas considerando el análisis de las imágenes, de fuentes documentales y la discusión sobre la bibliografía.
3. La regularización de la materia por promoción directa implica la asistencia al 80% de las clases, tanto prácticas como teóricas, la aprobación de dos (2) evaluaciones parciales, presentaciones orales y un trabajo de investigación obteniendo en todo ello una nota promedio de 7 (siete) o más puntos. Ver más abajo: "**7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción**".

5. Contenidos

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

Unidad I: ¿Cómo se gestó la idea de arte moderno?

Se aborda aquí la formación de la idea de arte moderno y el proceso de su naturalización. Se analizan, en términos generales, las vanguardias históricas, sus estrategias, la codificación de sus rasgos estilísticos, sus sucesiones y su localización en el mapa de Europa. Se analiza el concepto de vanguardia tanto en su inscripción antiinstitucional como en su caracterización experimental.

- Los diagramas que ordenaron las ideas de sucesión y de influencia.
- La lógica evolutiva y sustitutiva de las primeras vanguardias. Fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, vanguardias rusas, bauhaus, dadaísmo, surrealismo.
- El manifiesto como género histórico
- El contexto de las guerras.
- Experimentación extrema entre comienzos de siglo y la segunda guerra mundial
- ¿Cómo se define la vanguardia?
- Vanguardias simultáneas

Bibliografía obligatoria:

Crow, Thomas (1996), *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*, Madrid, Akal, 2002.

González García, Ángel, Calvo Serraller, Francisco y Marchán Fiz, Simón, *Escritos de arte de vanguardia 1900/1945*, Madrid, Istmo, 1999.

Anderson, Perry, "Modernidad y Revolución", en Nicolás Casullo (comp.), *El debate Modernidad Postmodernidad*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993.

Bürger, Peter (1974), *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península, 1987.

Calinescu, Matei, "La idea de vanguardia", *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch, Posmodernismo*, Madrid: Tecnós, 2016.

Mangone, Carlos y Warley, Jorge, *El manifiesto, un género entre el arte y la política*. Buenos Aires, Biblos, 1994.

Chipp, H. B., *Teorías del arte moderno*, Madrid, Akal, 1995.

Foster, Hal et al (eds.), *Arte desde 1900, Modernidad, antimodernidad y posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006. (selección de capítulos)

De Duve, Thierry [Ficha de cátedra: "Las cuatro condiciones de la enunciación artística"]: *Resonances du Ready Made*, Nimes, Editions Jacqueline Chambon, 1989.

Andrea Giunta, *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*, Buenos Aires, ArteBA, 2014.

Andrea Giunta, "Adiós a la periferia. Vanguardias y neo-vanguardias en el arte de América Latina", en *La invención concreta*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2013, pp. 104-117.

Fuentes:

Selección de fuentes y manifiestos de las vanguardias históricas (Ficha de cátedra)

Unidad 2. Guerra, trauma y posguerra.

La Guerra Fría. Diáspora, migraciones, movilidad. Esta unidad analiza el corte histórico, cultural y emocional que implicaron las dos guerras mundiales. Se aborda también el debate entre realismo y abstracción a partir de la estética del nacionalsocialismo y de la partición del mundo que involucró la Guerra Fría. Se estudiará el caso específico que propone el Pabellón de la República en París (1937) y el poder de una imagen en particular, *Guernica*, que se analizará tanto en términos iconográfico-formales, como desde la teoría de la movilidad. Se analizará el proceso de desnazificación y reeducación en la Alemania de Posguerra y la interpretación desde este marco del proyecto de Documenta I (1955).

- Primera y segunda guerra mundial
- La estética del nazismo y el arte degenerado
- *Guernica*, masacre del siglo XX. Problemas acerca de su interpretación. Usos y travesías de la imagen.
- ¿Es comunista el arte abstracto?
- Desnazificación y reeducación.

Bibliografía obligatoria

- Okwui Enwezor, Kati Siegel, Ulrich Wilmes, *Postwar: Art Between the Pacific and the Atlantic. 1945-1965*, Haus der kunst-Prestel, Munich-London-New York, 2016. (selección de capítulos)

- Éric Michaud, *La estética nazi. Un arte de la eternidad. La imagen y el tiempo en el nacional-socialismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.
- Olaf Peters (ed.), *Degenerate Art. The Attack on Modern Art in Nazi Germany 1937*, Neue Galerie, Museum for German and Austrian Art, New York, Prestel, Munich-London-New York, 2014. (selección de capítulos)
- "1937", en Hal Foster et al (eds.), *Arte desde 1900, Modernidad, antimodernidad y posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006, pp. 281-289.
- Andrea Giunta (Ed.), *El Guernica de Picasso: el poder de la representación. Europa, Estados Unidos y América latina*, Buenos Aires, Biblos, 2009. (selección de capítulos)

Fuentes:

Selección de textos. (Ficha de cátedra)

Unidad 3. Dadá y surrealismo. La politización del concepto de inconsciente en el período de entreguerras

El movimiento dadaísta después de 1918: París, Berlín. Surrealismo: del procedimiento automático a los "fundamentos fotográficos" del movimiento (R. Krauss) La noción de "inconsciente óptico" (W. Benjamin, 1931). Fotografía alemana en la República de Weimar: del fotorreportaje al fotomontaje. El concepto de "nueva objetividad". Arte, política y cultura de masas. La "factografía" soviética.

Bibliografía obligatoria:

Hal Foster et al (eds.); *Arte desde 1900, Modernidad, antimodernidad y posmodernidad*. Madrid: Akal, 2006. Capítulo 1920-1929, pp. 166-237: entradas "1924", "1927 a", "1929"

Arturo Schwartz: *Soñando con los ojos abiertos. Dada y surrealismo en la colección de Vera y Arturo Schwarz* (catálogo). Buenos Aires: MALBA, 2004.

Fabris, Annateresa: "El artista como productor: John Heartfield y el fotomontaje", *Blanco sobre blanco*, Buenos Aires (marzo, 2012).

González, Valeria: "Surrealismo y psicoanálisis", *Informe Escaleno/Artes Visuales*, Buenos Aires (julio, 2013).

<http://www.informeescaleno.com.ar/index.php?s=articulos&id=75>
(consultado 30-5-2017)

Krauss, Rosalind: "Los fundamentos fotográficos del surrealismo" *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, 1996.

Benjamin Buchloh (1982) "De la *faktura* a la factografía", en AAVV, *Espacios fotográficos públicos 1928-1955* (catálogo). Barcelona: MACBA, 2008.

La Nueva Objetividad en la Alemania de entreguerras (ficha de cátedra)

Un mapa del Dadaísmo (ficha de cátedra)

Fuentes:

André Breton, primer manifiesto del surrealismo (1924), en González García, Ángel, Calvo Serraller, Francisco y Marchán Fiz, Simón, *Escritos de arte de vanguardia 1900/1945*. Madrid: Istmo, 1999, pp. 392-414.

Walter Benjamin, "Pequeña historia de la fotografía" (1931), en: *Sobre la fotografía*, Valencia, Pre-textos, 2004

Unidad 4. Poéticas de la posguerra: entre el vacío y la sublevación.

París y los debates sobre el realismo. Los trazados de un nuevo horizonte internacional. Las revistas como arena metropolitana e internacional. La vanguardia experimental: happenings, performances, recorridos.

- Gutai
- Fluxus
- La internacional situacionista
- El arte del comportamiento.
- La posguerra y el 68 como horizontes de identificación. De la utopía (abstracta) a la sublevación generalizada. Un contexto para el antiinstitucionalismo de la vanguardia.
- La música y las vanguardias en el siglo XX. El caso Cage.

Bibliografía obligatoria

Hal Foster et al (eds.), *Arte desde 1900, Modernidad, antimodernidad y posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006 (Selección de textos)

Tiampo, Ming, "Gutai Chain: The Collective Spirit of Individualism", *positions: east asia cultures critique*, Volume 21, Number 2, Spring 2013, pp. 383-415

Sarriugarte Gómez, Iñigo, "Fluxus: entre el Koan y la práctica artística", *Cuad. Art. Gr.*, 42, 2011, 193-214.

Friedman, Ken, "Freedom? Nothingness? Time? Fluxus and the Laboratory of Ideas", *Theory, Culture & Society* 29(7/8) 372-398

Wollen, Peter, "The Situationist International", *New Left Review*; Mar 1, 1989; 0, 174

Maciunas, Manifiesto on Art/ Fluxus, 1965.

<https://terebess.hu/zen/mesterek/Fluxus-Koan.pdf> (acceso 25-5-2017)

Kelly, Caleb (Ed.), *Sounds. Documents of Contemporary Art*, Cambridge, MIT Press, 2011. (Selección de textos)

Gustavo Celedón B., "John Cage y la posibilidad de pensar el sonido como acontecimiento. Aproximaciones filosóficas a su obra", *Revista Musical Chilena*, Año LXIX, enero-junio, 2015, N° 223, pp. 73-85

<http://www.scielo.cl/pdf/rmusic/v69n223/art06.pdf> (acceso 25-5-2017)

El archivo de la Internacional Situacionista

<http://esferapublica.org/nfblog/archivo-de-la-internacional-situacionista/> (acceso 25-5-2017)

Debord, Guy, "Teoría de la deriva", # 2 de Internationale Situationniste 1958 <http://www.ugr.es/~silvia/documentos%20colgados/IDEA/teoria%20de%20la%20deriva.pdf> (acceso 25-5-2017)

Goldberg, RoseLee, *Performance Art. From Futurism to the Present*, Thames & Hudson, 1979.

Fuentes:

Selección de documentos (Ficha de cátedra)

Unidad 5. La posguerra y los años sesenta en el arte norteamericano.

El Expresionismo Abstracto norteamericano como construcción discursiva y programa institucional. La funcionalidad del arte en la propaganda cultural de la Guerra Fría. Nueva York: el "neodadaísmo" como puente entre el Expresionismo Abstracto y la nueva sensibilidad pop: nuevos referentes, nuevos soportes.

Arte y cultura de masas en el nuevo mapa económico político de la posguerra. Consolidación del "hard core" Pop en el sistema artístico neoyorquino.

Bibliografía obligatoria

Cockcroft, Eva [Ficha de cátedra, "Expresionismo Abstracto: Arma de la Guerra Fría"]: "Abstract Expresionism, Weapon of the Cold War", *Artforum* (junio, 1974)

Gilbaut, Serge (1983): "Éxito: de cómo Nueva York les robó a los parisinos la idea de modernismo", en *Imán Nueva York* (catálogo).

Buenos Aires: Fundación Proa, 2010. 37-65.

The Art of Assemblage (gacetilla de exposición: Nueva York, MoMA, 1961)

https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/2897/releases/MOMA_1961_0112_110.pdf?2010

Sandler, Irving [Ficha de cátedra, "Arte Pop"]: "Pop Art", *American Art of the 1960's*. Nueva York: Harper&Row, 1988. 143-199

Bois, Yve-Alain: "1961", en Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H.D. Buchloh, *Arte desde 1900*. Madrid: Akal. 450-455

Foster, Hal: "1958", en Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H.D. Buchloh, *Arte desde 1900*. Madrid: Akal. 404-410.

Buskirk, Martha: "Thoroughly Modern Marcel", en Martha Buskirk y Mignon Nixon (eds.), *The Duchamp Effect*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1996. 191-203.

Buchloh, Benjamin H.D. [Ficha de cátedra, "El arte unidimensional de Andy Warhol, 1956-1966"]: "Andy Warhol's One-Dimensional Art", en AAVV, *Andy Warhol: A Retrospective* (catálogo). Nueva York: MoMA, 1989. 39-61.

Foster, Hal: "El retorno de lo real", *El retorno de lo real*. Madrid: Akal, 2001. 129-148.

Fuentes:

Greenberg, Clement [Ficha de cátedra, "Selección de fragmentos", con cuestionario]

"Towards a Newer Laocoon", *Partisan Review* (julio- agosto, 1940);

"Avant-Garde and Kitsch", *Partisan Review* (otoño, 1939).

Rosenberg, Harold [Ficha de cátedra, "Los pintores de acción norteamericanos", con cuestionario] "American Action Painters", *Art News*, (diciembre, 1952)

Goodnough, Robert: "Pollock Paints a Picture", *Art News* (mayo, 1951)

<http://www.artnews.com/2012/11/26/pollock-paints-a-picture/>

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

Shapiro, David and Cecile (1977): "Abstract Expressionism; The Politics of Apolitical Painting", en Francis Frascina (ed.), *Pollock and After: The Critical Debate*. Nueva York: Harper&Row, 1985. 135-151.

Mitchell, W J T : " *Ut pictura theoria*. Abstract Painting and Language", *Picture Theory*. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. 213-239.

Kaprow, Allan [Ficha de cátedra: "El legado de J. Pollock", con cuestionario).

"The Legacy of Jackson Pollock", *Art News* (octubre, 1958).

Sontag, Susan (1964): "Contra la interpretación", *Contra la interpretación y otros ensayos*. Buenos Aires: Alfaguara, 1996. 25-39.

Unidad 6. Minimalismo. El arte norteamericano entre el boom económico y la Guerra de Vietnam. "Una mini-serie pop": literalidad, orden serial y *site specificity* como recursos performativos. Posminimalismo y "desmaterialización" del objeto estético de los *sixties*. Diversas estrategias y procedimientos en el arte norteamericano (Eccentric Abstraction, Process art, Land art, Body art) y el Arte Povera en Europa.

Arte conceptual. La consolidación del conceptualismo lingüístico en Norteamérica. El modelo semiótico tautológico y las críticas a la referencialidad.

La categoría de la "crítica institucional" y las teorías norteamericanas de la neovanguardia. La obra de Marcel Broodthaers. El arte y el archivo, entre la anomia y la memoria.

Bibliografía obligatoria:

Chave, Anna C. [Ficha de cátedra, "Minimalismo y retórica del poder"]: "Minimalism and the Rhetoric of Power", *Arts Magazine* (enero, 1990).

Foster, Hal: "El quid del Minimalismo", *El retorno de lo real*. Madrid: Akal, 2001. 39-72.

Lippard, Lucy [Ficha de cátedra, "Abstracción excéntrica"]: "Eccentric Abstraction", *Art International* (noviembre, 1966).

Buchloh, Benjamin H.D.: "De la estética de la administración a la crítica institucional (aspectos del arte conceptual 1962-1969)", *Arte Conceptual: Una Perspectiva* (catalogo). Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1990. (Disponible también Ficha de cátedra: síntesis comentada)

Osborne, Peter [Ficha de cátedra, "Arte conceptual"]: *Conceptual Art*. Londres: Phaidon Press, 2002

Foster, Hal (1994): "¿Quién teme a la neovanguardia?", *El Retorno de lo Real*. Madrid: Akal, 2001. 3-36.

Wall, Jeff (1997): "Señales de indiferencia: aspectos de la fotografía en el arte conceptual o como arte conceptual", en Gloria Picazo y Jorge Ribalta (eds.), *Indiferencia y Singularidad: La Fotografía en el Pensamiento Artístico Contemporáneo*. Barcelona: Llibres de Recerca, 2003

Buchloh, Benjamin H.D.: "El Atlas de Gerhard Richter: el archivo anómico", en Buchloh, Chevier, Zweite & Rochlitz: *Fotografía y Pintura en la Obra de Gerhard Richter. Cuatro ensayos sobre el Atlas*. Barcelona: Libres de Recerca, 1999.

Fuentes:

Judd, Donald [Ficha de cátedra, "Objetos Específicos", con cuestionario]

"Specific Objects", *Arts Yearbook* 8, (1965).

Morris, Robert [Ficha de cátedra, "Anti-Forma", con cuestionario]

"Anti Form", *Artforum* (abril, 1968).

Kosuth, Joseph [Ficha de cátedra, "El arte después de la filosofía"]

"Art After Philosophy", *Studio international* 178: 915-17 (octubre, noviembre, diciembre, 1969). 134-137, 160-161, 212-213.

Unidad 7. Feminismos y la desestabilización del canon de la modernidad.

Formaciones del feminismo artístico en los Estados Unidos. Esta sección aborda el lugar de las artistas mujeres desde los años de la posguerra. Considera la emergencia de los programas de arte feminista, las exposiciones que marcaron su emergencia, los grupos, los nombres principales, las obras y las revistas que sirvieron de escenario de desarrollo de sus propuestas estéticas. Se analiza también el giro iconográfico que estas obras producen y la emergencia de un cuerpo distinto en el campo del arte. Conferencias mundiales sobre la mujer: 1975 (México), 1980 (Copenhague), 1985 (Nairobi), 1995 (Pekin)

- Definiciones y precisión terminológica
- Teorías de la igualdad y de la diferencia.
- Las mujeres del expresionismo abstracto

- Formaciones históricas del feminismo: Fresno, CalArts, The women's house: la rebelión de la costa oeste. *Heresies* y *Chrysalis*: la rebelión de la costa este.
- "Nosotras queríamos la revolución": mujeres artistas afro americanas.

Bibliografía obligatoria

Nochlin, Linda, "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?"
Pollock, Griselda, "Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo"

Wolf, Janet, "Teoría posmoderna y práctica artística feminista"

Schor, Mira, "Linaje paterno",

Pollock, Griselda, "La heroína y la creación de un canon feminista"

Comini, Alessandra, "¿Género o genio? Las mujeres artistas del expresionismo alemán",

Wagner, Anne M., "Lee Krasner como L.K."

Todos los artículos anteriores se encuentran en la antología editada por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, 2007.

Wilding, Faith, "The Feminist Art Programs at Fresno and Calarts, 1970-1975", y Raven, Arlene, "Womanhouse", en Stephanie Barron, Sheri Bernstein, Ilene Susan Fort, Howard N. Fox en *Made in California: Art, Image, and Identity, 1900-2000*, Los Angeles, 2000, pp. 32-47 y 48-64 respectivamente.

Reilly, Maura, "Taking the measure of sexism: Facts, Figures, and Fixes", *Art News*, junio de 2015

<http://www.artnews.com/2015/05/26/taking-the-measure-of-sexism-facts-figures-and-fixes/> (acceso 25-5-2017)

Marter, Joan (Ed.), *Women of Abstract Expressionism*, Denver Art Museum, New Haven and London, Yale University Press, 2016 (selección de textos)

Morris, Catherine y Hockley Rujeko, *We Wanted a Revolution. Black Radical Women. 1965-1985. A Sourcebook*, New York, Brooklyn Museum, 2017 (selección de textos)

Fuentes:

Selección de documentos (Ficha de cátedra)

Unidad 8. Posmodernidad y poscolonialismo.

La clausura de los 60s y el nuevo orden global. El concepto de posmodernidad y su influencia en la historia del arte.

Apropiacionismos. Pintura, escultura y fotografía en Europa. La generación "Pictures": feminismo y posmodernismo.

Los límites del canon y una teoría crítica de la modernidad. El movimiento decolonial en el mundo. La conferencia de Bandung, 1955.

Bibliografía obligatoria

Achille Bonito Oliva, "Transvanguardia Italia/ América (1982)", Anna M. Guasch (ed.), *Los manifiestos del arte posmoderno: Textos de exposiciones 1980-1995*, Madrid, Akal, 2000, pp. 34-43.

FUENTE: Roland Barthes, "La muerte del autor" (1968), disponible: <http://www.cubaliteraria.cu/revista/laetradelescriba/n51/articulo-4.html>

Fredric Jameson, "Posmodernismo y sociedad de consumo", en: Hal Foster (comp.), *La Posmodernidad*, Barcelona, Kairos, 1985.

Benjamin Buchloh (1981): "Figuras de autoridad, cifras de la regresión: sobre el retorno de la representación en la pintura europea", en Brian Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad*, Madrid: Akal, 2001.

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

Baudrillard, Jean: "La precesión de los simulacros", en: Brian, Wallis. (ed.). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid: Akal, 2001, pp. 253-281.

Buchloh, Benjamin H.D. (1982): "Procedimientos alegóricos: Apropiación y montaje en el arte contemporáneo", en Gloria Picazo y Jorge Ribalta (eds.), *Indiferencia y Singularidad: La Fotografía en el Pensamiento Artístico Contemporáneo*. Barcelona: Llibres de Recerca, 2003

Craig Owens, "El discurso de los otros: Las feministas y el posmodernismo", en: Hal Foster (comp.), *La Posmodernidad*, Barcelona, Kairos, 1985.

González, Valeria: "La nueva fotografía alemana en el contexto del arte contemporáneo", en *Espacios Urbanos: Andreas Gursky, Candida Hofer, Axel Hutte, Thomas Ruff, Thomas Struth*, (catálogo). Buenos Aires: Fundación Proa, 2009

González, Valeria: "Forma y materia: la obra de Tony Cragg en el contexto del arte contemporáneo", en: *Tony Cragg* (catálogo), Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2006

Huyssen, Andreas (1986): "Guía del posmodernismo", *Después de la gran división: modernismo, cultura de masas, postmodernismo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2002.

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

Krauss, Rosalind: *Cindy Sherman 1975-1993*, Nueva York, Rizzoli, 1993, caps 1 y 2. (Ficha de cátedra)

Zelevansky, Lynn: *Sense and Sensibility. Women Artists and Minimalism in the Nineties* (catálogo). Nueva York: MoMA, 1994.

Mignolo, Walter, Respuesta al texto "Descolonizaciones inciertas" de Dorota Biczek, Andrea Giunta y Luis Vargas, en *ArteBA. Memoria semestral de arte contemporáneo argentino*, 2017, pp. 172-175.

Bhabha, Homi, *El lugar de la cultura*, Buenos Aires, Manantial, 2002.
(selección de capítulos)

Unidad 9. El corto siglo del arte africano.

Esta unidad se centra en el arte de África después de los movimientos de independencia hasta el fin de Apartheid en Sudafrica, tomando como punto de partida la conferencia de Berlín (1885) y sus consecuencias.

Bibliografía obligatoria:

Gitti Salami y Monica Blackmun Visonà, *A Companion to Modern African art*, Wiley Blackwell Companions to Art History, 2013.
(selección de textos)

Enwezor, Okwui, *The Short Century. Independence and Liberation Movements in Africa. 1945-1994*, Munich-London-New York, Prestel, 2001.

Fuentes:

Selección de textos. (Ficha de cátedra)

Unidad 10. La posguerra en Asia.

Retomando Gutai. La revolución cultural china. La abstracción y el realismo en el arte de la India. Nasreen Mohamedi, como caso de estudio.

Hung, Wu, *Chinese Art at the Crossroads: Between Past and Future, Between East and West*, Hong Kong, InIVA y New Art Media, 2001
(selección de textos)

Xing Li, "The Chinese Cultural Revolution Revisited", *China Review*, Vol. 1, No. 1 (Fall 2001), pp. 137-165

Emilia Terracciano, "Fugitive Lines: Nasreen Mohamedi, 1960-1975", en *Art Journal*, 73:1, 2014, pp. 44-59.

Kapur, Geeta, "Again a difficult Task Begins", y Andrea Giunta, "Abstracciones simultáneas / Simultaneous Abstractions", en *Nasreen Mohamedi. La espera forma parte de una vida intensa*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / The Metropolitan Museum, 2015, pp. 161-244 y 297-316.

Fuentes:

Selección de textos (ficha de cátedra)

6. Carga horaria

Clases teóricas: cuatro (4) horas semanales.

Clases de trabajos prácticos: dos (2) horas semanales

7. Evaluación y forma de promoción

Para promocionar la materia en forma directa, el alumno deberá:

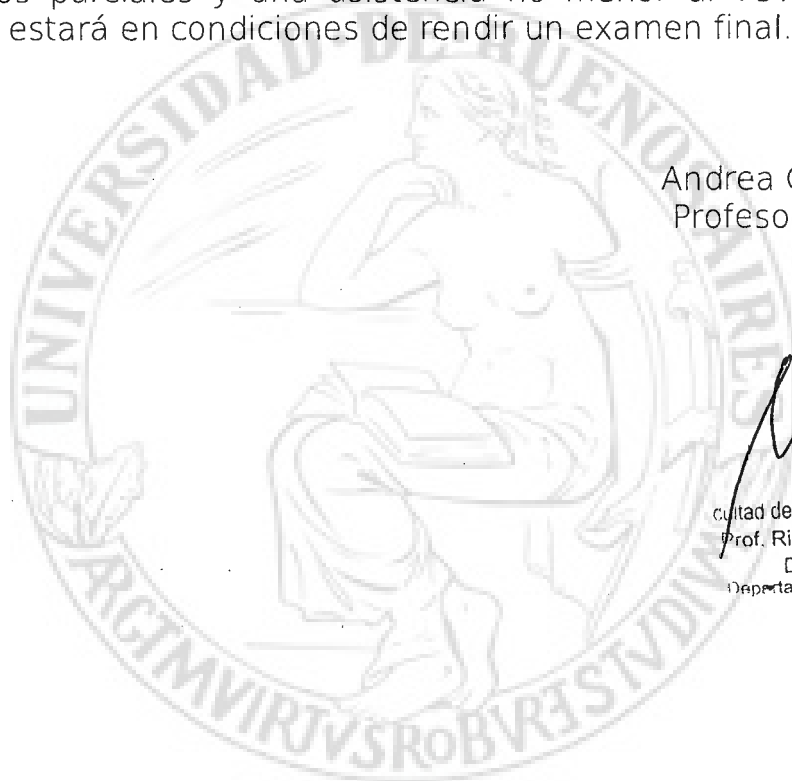

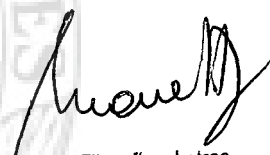
- a) Cumplir con el régimen de asistencia (80%, tanto en clases teóricas como prácticas).
- b) Aprobar los trabajos prácticos.
- c) Aprobar los dos exámenes parciales.
- d) Obtener, como nota promedio, 7 (siete) o más puntos.

No aprobará con promoción directa el alumno que resulte aplazado en alguno de los parciales o en los trabajos prácticos, monografías, informes, etc. que fije la cátedra.

En caso de no poder cumplir con alguno de los requisitos mencionados, si el alumno obtiene un promedio mínimo de (4) puntos en trabajos parciales y una asistencia no menor al 75%, en clase prácticas, estará en condiciones de rendir un examen final.

Andrea Giunta, PhD
Profesora Asociada

Cultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes