

HISTORIA DEL ARTE

Programa 2017

Profesores

Profesora Titular: Dra. Mariana Giordano

Profesora Auxiliar: Lic. Alejandra Muñoz

Régimen de promoción: se dará la opción de cursar la materia por el sistema de promoción sin examen final y el régimen regular con examen final. En el primer caso, deberán rendir tres exámenes parciales y realizar los cuatro informes o exposición de los trabajos prácticos no asistenciales previstos. Para los alumnos regulares con examen final, deberán rendir los dos primeros parciales y realizar los tres trabajos prácticos no asistenciales.

Presentación y fundamentación

El objetivo de la Cátedra en este ciclo lectivo es brindar a los alumnos las herramientas conceptuales básicas para aproximarlos al conocimiento de historia del arte y su proyección en el campo de la cultura. Para ello se abordarán los problemas del arte y sus configuraciones en la historia y la cultura europea y latinoamericana, con especial atención a la coyuntura nacional y regional.

Se abordarán distintas concepciones de la creación estética y cosmovisiones en que se insertan, tomando como punto de partida el Neoclasicismo del siglo XVIII, pero haciendo alusión a los distintos momentos de la historia en que el ideal clásico ha entrado en conflicto con otras visiones del mundo y de su representación. A partir del siglo XIX se comienza la discusión sobre la Modernidad artística, y la ruptura Impresionista con el mundo del Realismo. La Modernidad es uno de los ejes principales del Programa, abordándose tanto la modernidad europea como la latinoamericana y argentina. Para ello se estudiarán los principios de la historia del arte y su inserción en el contexto cultural, político, económico y social. Se hace particular hincapié en la discusión en torno a los conceptos de Modernidad y Postmodernidad.

Partiendo de estos intereses, el Programa se estructura en una Introducción los modos de acceso a la imagen, para luego abordar en dos partes las líneas propuestas: una Primera Parte dirigida al arte universal y una Segunda Parte orientada a la historia de las artes visuales latinoamericanas, argentinas y regional de fines del siglo XIX y XX, y su proyección hacia el siglo XXI. Con ello pretendemos plantear algunos lineamientos para la comprensión de la denominada “estetización de la experiencia” de los últimos años.

Por otro lado, los contenidos están organizados teniendo en cuenta principalmente la evolución de la pintura desde el siglo XVIII, pero desde el siglo XIX se hará especial hincapié en otras representaciones visuales como la historia de la fotografía, cine y los “nuevos medios”.

El cine, cuyos contenidos incorporados en este programa tienen una gravitación en teóricos y prácticos, ha sido el gran modelador de conciencia de las masas del siglo XX, ha “enseñado” los horizontes comunes de posibilidad y expectativas, ampliando la experiencia diaria a través de la mirada de una cámara viajera, con modos colectivos e industrializados de producción y consumo. Hoy, la televisión, internet y los nuevos medios (la era de la *omnipantalla* del que habla Lipovetsky) han ampliado la experiencia a partir de la que los humanos nos relacionamos con el mundo a partir de representaciones simbólicas.

Objetivos

1. Ofrecer una visión integral en el campo de los estudios del arte. Suscitar la comprensión del fenómeno artístico bajo una perspectiva interdisciplinaria, que abarque desde consideraciones teóricas acerca de las características y funciones del objeto estético hasta cuestiones de orden histórico-cultural que ubiquen a los artistas y sus obras en sus respectivos contextos sociales.

2. Enriquecer la interpretación de las artes visuales tanto en relación con las demás manifestaciones artísticas, así como en su vínculo con los diferentes aspectos de la cultura.
3. Promover el conocimiento y la apreciación de la cultura visual latinoamericana, nacional y regional, mediante ciertas recurrencias a la historia del arte europeo.
4. Abrir el espectro de aprendizaje de los estudiantes de grado sobre cuestiones artísticas y alentarlos a su conocimiento con temas y enfoques variados, asumiendo un sentido crítico sobre el hecho estético.
5. Analizar obras y artistas que según determinadas perspectivas teóricas resultan significativos para entender las características histórico-estéticas de los distintos períodos y tendencias y el campo cultural de un período.

Contenidos

INTRODUCCIÓN: Aproximación a los lenguajes visuales

- a) Teorías de la imagen: ver, mirar, representar. Realidad y representación.
- b) Modos de aproximación a los lenguajes visuales
- c) Lenguajes visuales
- d) Imagen fija, imagen secuencial, imagen en movimiento

Lecturas obligatorias

- BURUCÚA, José Emilio y MALOSETTI COSTA, Laura. "Una palabra equivale a mil imágenes. Polisemia, grandeza y miseria de las representaciones visuales". En: *Concreta*. Disponible en <http://editorialconcreta.org/Una-palabra-equivale-a-mil>. 2014
- COLORADO CASTELLARY, Arturo. *Introducción a la Historia de la Pintura. De Altamira al Guernica*. Editorial Síntesis, Madrid, 1997; Cap. I: "El análisis de la obra pictórica", pp. 17- 43.
- GARDIES, René (comp.). *Comprender el cine y las imágenes*. La Marca, Buenos Aires, 2014.
- JOLY, Martine. *La imagen fija*. Buenos Aires, La Marca, 2003. Capítulo 3: "Imagen y significación", pp. 93-107.

Bibliografía de referencia

- BENJAMIN, W. *Discursos Interrumpidos I*. Taurus, Buenos Aires, 1989. "Tesis de filosofía de la Historia", Tesis IX, p. 183.
- BERGER, John. *Mirar*. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- BERGER, René. *El conocimiento de la pintura*. Noguer, Barcelona, 1976, 3.t.
- BOZAL, Valeriano (ed.). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Visor, Madrid, 1999 (2 volúmenes).
- BOURDIEU, Pierre. *Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto*. Editorial Quadrata, Buenos Aires, 2003.
- BURUCÚA, José Emilio. *Historia, arte, cultura. De Aby Warbug a Carlo Ginzburg*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002.
- CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. *Como analizar un film*, Paidós, Barcelona, Paidós, 1990.
- DEWEY, John. *El arte como experiencia*. Paidós, Madrid, 2008.
- DICKIE, George. *El círculo del arte. Una teoría del arte*. Paidós, Buenos Aires, 2005.
- DUSSEL, Inés; GUTIERREZ, Daniela, Comp. "Educar la mirada: Políticas y pedagogías de la imagen." Manantial, Buenos Aires, 2006.
- ECO, Umberto. *La definición del Arte*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- _____. *Obra abierta*. Planeta, Buenos Aires, 1992.
- _____. *Tratado de semiótica general*. Lumen, Barcelona, 1980.
- FRANCASTEL, Pierre. *Sociología del Arte*, Emecé, Buenos Aires, 1972.
- _____. *Pintura y Sociedad*. Ediciones Cátedra, Madrid, 1990. Prefacio. Cap. 1: "Nacimiento de un Espacio", pp. 11-38.
- FREEDBERG, David. *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Cátedra, Madrid, 1992.
- FREIXA, Mireia et. al. *Introducción a la Historia del Arte*. Barcanova, Barcelona, 1990.
- GABÁS, Raúl. *Estética. El arte como fundamento de la sociedad*. Barcelona, Ed. Humanitas, 1984.

- GARCÍA CANCLINI, Néstor. *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. Siglo XXI, México, 1979.
- GOLDMANN, Lucien. "La sociología y la literatura: situación actual y problemas de método". En Lucien GOLDMANN et.al. *Sociología de la creación literaria*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1984, pp.9 a 43.
- GOMBRICH, Ernst Hans. *La historia del arte*. 3ª ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2007.
- HEINICH, Natalie. *La sociología del arte*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2002.
- JOLY, Martine. *Introducción al análisis de la imagen fija*. La Marca, Buenos Aires, 2003
- MARTIN, Marcel: *El lenguaje del cine*. Gedisa, Barcelona, 2002.
- OLIVERAS, Elena. *La metáfora en el arte*. Emecé, Buenos Aires, 2009.
- _____. *Estética. La cuestión del arte*, Ariel-Filosofía, Buenos Aires, 2005.
- PANOFSKY, Erwin. *El significado de las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1983, 3ª ed.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Medios de masas e historia del arte*. Cátedra, Madrid, 1976.
- SEGUÍ, Javier et. al. *La interpretación de la obra de arte*. Editorial Complutense, Madrid, 1996.
- SHINER, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*. Paidós, Barcelona, 2004.
- SOURIAU, Etienne. *Diccionario Akal de Estética*. Akal, Madrid, 1990.
- VILCHES, H. *La lectura de la imagen*. Piados, Buenos Aires, 1997.

PRIMERA PARTE: Historia universal del arte

UNIDAD 1: El arte a fines del siglo XVIII y primera mitad del XIX

- a) **Clásico y romántico**. Fuentes de ambas estéticas: el clacisismo griego, el arte gótico y el Renacimiento. El concepto de "lo clásico". La dialéctica clásico-romántico. Neoclacisismo francés. Romanticismo: notas regionales del espíritu romántico. El "caso" de Goya.
- b) **Realismo**. El naturalismo y el realismo social. Courbet y la imagen del pueblo. Arte, política e ideología.
- c) **Los orígenes de la fotografía**. El descubrimiento fotográfico. La fotografía, entre la ciencia y el arte. Fotografía y realismo.

Lecturas obligatorias

- ARGAN, Giulio Carlo. *El arte moderno*. Fernando Torres Ed., Valencia, 1976, 2ª. Ed.
- ARGULLOL, Rafael. *La atracción del abismo; un itinerario por el paisaje romántico*. El Acantilado, Barcelona, 2007.
- EGBERT, Donald Drew. *El arte y la izquierda en Europa. De la Revolución Francesa a Mayo de 1968*. Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
- FREUND, Gisele. *La fotografía como documento social*. Gustavo Gili, Barcelona, 2001.

Bibliografía de referencia

- AA.VV. *Realismo. ¿Mito, doctrina o tendencia histórica?* Editorial Quadrata, Buenos Aires, 2004.
- BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso*. Piados, Barcelona, 1986.
- _____. *La cámara lúcida*. Paidós, Barcelona, 2003.
- _____. *La torre Eiffel. Textos sobre la imagen*. Paidós, Buenos Aires, 2002.
- BATCHEN, Geoffrey. *Arder en deseos. La concepción de la fotografía*. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- BOURDIEU, Pierre (comp.) *La fotografía: Un arte intermedio*. Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- CARVALHO DE MAGALHAES, Roberto. *El pequeño gran libro del arte: Pintura occidental desde la prehistoria hasta el postimpresionismo*. Ma Non Tropa, Barcelona, 2005.
- CLARK, Timothy James. *Imagen del Pueblo. Gustave Courbet y la Revolución de 1848*. Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
- DEL BOCA, Mario. *Textos sobre fotografía*. Ediciones del Boulevard, Córdoba, 2009.
- ECO, Humberto. *Historia de la belleza*. Lumen, Barcelona, 2004.
- ECO, Humberto. *Historia de la fealdad*. Lumen, Barcelona, 2008.
- FER, Briony et. al. *Realismo, racionalismo y surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945)*. Akal, Madrid, 1999.
- FONTCUBERTA, Joan. *Estética de la fotografía. Una selección de textos*. Gustavo Gili, 2003, Barcelona.
- GOMBRICH, Ernst Hans. *La historia del arte*. 3ª ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2007.
- GONZALEZ FLORES, Laura. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* Gustavo Gilli, Barcelona, 2005.
- KOSSOY, Boris. *Fotografía e Historia*. La Marca, Buenos Aires, 2001.
- NEWHALL, Beaumont. *Historia de la fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
- SOULAGES, François. *Estética de la fotografía*. La Marca, Buenos Aires, 2005.
- SWINGLEHURST, Edmund. *The art of the Pre-raphaelites*. Parragon Book, Italy, 1994.
- SCHURIAN, Walter. *Arte fantástico*. Taschen, Madrid, 2005.

TAGG, John. *El peso de la representación. Ensayos sobre fotografías e historias*. Gustavo Gili Barcelona, 2005.

UNIDAD 2: Revolución estética: la segunda mitad del siglo XIX

- a) **Nociones de modernidad**. Debates sobre la modernidad y lo moderno.
- b) **Manet y el Impresionismo**: el grupo impresionista. La técnica impresionista. Actitud frente al arte. El artista "flaneur".
- c) **El Postimpresionismo** y la clarificación de caminos. La vía sensible: Vincent Van Gogh y Paul Gauguin. La vía racional: Paul Cézanne y George Seurat. El solitario Henri de Toulouse-Lautrec
- d) **La difusión de la fotografía y el origen del cine**: Los inicios de la fotografía pictórica. El origen del cine: el cinematógrafo Lumière; sus cortos documentales. El ilusionismo de Georges Méliès.

Lecturas obligatorias

AUMONT, Jacques y TALÉNS Jenaro. *Orígenes del Cine*, vol I. Cátedra, Madrid, 1998. Pp. 79-141.

FRASCINA, Francis et.al. *La modernidad y lo moderno. La pintura francesa en el siglo XIX*. Akal, Madrid, 1998. Capítulo Introductorio, pp. 7-53. Capítulo I: "La práctica moderna del arte y de la modernidad", pp. 54-144.

HERBERT, Robert. *El Impresionismo. Arte, ocio y sociedad*. Alianza, Madrid, 1989.

LEMAGNY, Jean-Claude y Rouillé, André (eds.) *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988, Cap. 5: "Más allá de lo real: la fotografía artística".

SUREDA, Joan y GUASCH, Ana María. *La trama de lo moderno*. Akal, Madrid, 2ª ed., 1993. Capítulo 2.

Bibliografía de referencia

ANDERSON, Perry. *Debate Modernidad-Posmodernidad*. Puntosur, Buenos Aires, 1988.

BERMAN, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. Siglo XXI, Madrid, 1988.

CASULLO, Nicolás et.al. *Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la posmodernidad*. UBA - CBC, Buenos Aires, 1997.

ARGAN, Giulio Carlo, *El arte moderno*. Fernando Torres Ed. Valencia, 1976, t.2, 2ª ed.

BAUDELAIRE, Charles. *Arte y modernidad*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.

CASTELO, Luis. *Del ruido al arte. Una interpretación de los usos no normativos del lenguaje fotográfico*. Tursen, Madrid, 2006.

CASULLO, Nicolás. (comp.) *El debate Modernidad-postmodernidad*. (Edición ampliada y actualizada). Retórica, Buenos Aires, 2004.

COSTA, Antonio. *Saber ver cine*. Paidós, Buenos Aires, 1985. Cap 5: El cine mudo.

CROW, Thomas. *El Arte Moderno en la cultura de lo cotidiano*. Akal, Barcelona, 2002.

EGBERT, Donald Drew. *El Arte y la Izquierda en Europa. De la Revolución Francesa a Mayo de 1968*. Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

HESS, Walter. *Documentos para la comprensión del Arte Moderno*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1994.

FOSTER, Hal (ed.). *La posmodernidad*. Kairós, Barcelona, 1985.

FOSTER, Hal. *El retorno de lo real: La vanguardia a fines de siglo*. Akal, Madrid, 2001.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós, Barcelona, 2001.

GOMBRICH, Ernst Hans. *La historia del arte*. 3ª ed. Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

_____. *La Imagen y el ojo*. Alianza, Madrid, 1987.

HUYSEN, Andreas. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.

KRAUSS, Rosalind. *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*. Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

MONTANER, Joseph María. *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del Siglo XX*. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

NEWHALL, Beaumont. *Historia de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pp. 199-216.

RHURBERG, Karl et.al. *Arte del siglo XX*. Taschen, Colonia, 2000.

VENTURI, Lionello. *Cuatro pasos hacia el arte moderno (Giorgione, Caravaggio, Manet y Cézanne)*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1960.

WOLLEN, Peter. "Manet: Modernism and Avant-Garde. Timothy Clark's Article on Manet's Olympia". Screen (London). Vol. XXI, Nº2, Summer 1980.

UNIDAD 3: Las vanguardias históricas: las artes visuales en la primera mitad del siglo XX

- a) El concepto de vanguardia. Vanguardia y ruptura. El artista y las vanguardias: relación con las instituciones y el público. La ruptura de los límites disciplinares en el arte.

- b) Las vanguardias históricas: fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo y abstracción.
- c) La primera guerra y el surgimiento del dadaísmo.
- d) El surrealismo y su proyección internacional
- e) La manipulación de la fotografía. El fotomontaje y los nuevos géneros.
- f) Cine y vanguardias. La implantación del sonido
- g) **El arte en el período de entre-guerras:** la Bauhaus, la Escuela de París, el Realismo Mágico y la Nueva Objetividad en Alemania.
- h) **El arte durante la Segunda Guerra Mundial.** Los totalitarismos y el arte. EL III Reich: Arte “oficial” y arte “degenerado”. El rol del cine en los totalitarismos.

Lecturas obligatorias

AA.VV. *Actas Surrealistas*. Ed. Quadrata, Buenos Aires, 2004.
 MICHAUD, Eric, *La estética nazi*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009.
 BRETON, André, *Manifiestos del Surrealismo*, Guadarrama, Madrid, 1969.
 FER, Briony et.al. *Realismo, racionalismo y surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945)*. Akal, Madrid, 1999. Cap. I, II y III.
 GUBERN, Roman. *Historia del Cine*. Lumen, Barcelona, 1995. Pp. 145-172 y pp. 256-264
 NEWHALL, Beaumont. *Historia de la fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona, 2002, pp. 199-216.
 SUREDA, Joan y GUASCH, Ana María. *La trama de lo moderno*, Akal, Madrid, 2ª ed., 1993. Capítulos 3, 4 y 5.

Bibliografía de referencia

ADAM, Peter, *El Arte del Tercer Reich*, Barcelona, Tusquet, 1992.
 ARNHEIM, Rudolf, *El "Guernica" de Picasso. Génesis de una pintura.*, Gili, Barcelona, 1976, 2ª ed.
 APOLLINAIRE, Guillaume, *Los pintores cubistas*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1957.
 BARILLI, Renato, *El arte contemporáneo. De Cézanne a las últimas tendencias*, Ed. Norma, Bogotá, 1998.
 BISCHOFF, Ulrich, *Edvard Munch 1863-1944. Cuadros sobre la vida y la muerte*, Colonia, Taschen, 1990.
 BOZAL, Valeriano, *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte Contemporáneo*, Visor, Madrid, 1991.
 CIRICI, Alexandre, *La estética del franquismo*, Barcelona, Gili, 1977; Col. Punto y Línea.
 CIRLOT, Lourdes, “Las claves del Dadaísmo”. En Col. *Las claves del arte*, Serie Estilos, Planeta, Barcelona, 1990.
 COOPER, Douglas, *La época cubista*. Alianza, Madrid, 1998.
 COSTA, Antonio. *Saber ver cine*. Paidós, Buenos Aires, 1985. Cap 6: El cine sonoro de los años treinta a los 50.
 CROW, Thomas. *El Arte Moderno en la cultura de lo cotidiano*. Akal, Barcelona, 2002.
 DROSTE, Magdalena. *Bauhaus (1919-1933)*. Taschen, Colonia, 1991.
 DUBOIS, Philippe. *El acto fotográfico y otros ensayos*. La Marca. Buenos Aires, 2008, pp 227-241.
 DUPLESSIS, Yvonne, *El Surrealismo*. Oikos Tau, Barcelona, 1972.
 ELDERFIELD, John, *El Fauvism.*, Alianza, Madrid, 1983.
 ELGER, Diezmar. *Expresionismo. Una revolución artística alemana*. Taschen, Colonia, 1991.
 ESSERS, Volkmar, *Henri Matisse. Maestro del color*, Taschen, Colonia, 1992.
 FRONTISI, Claude. “Constructor de sombras. Algunos usos de la fotografía de Marcel Duchamp”. En PICAUDÉ, Valerie y ARBAIZAR, Philippe (eds). *La confusión de los géneros en fotografía*. Gustavo Gili, 2004, Barcelona, pp. 58-72.
 GARCÍA DE CAPRI, Lucía, “Las claves del arte Surrealista”. En Col. *Las claves del arte*, Planeta, Barcelona, 1990.
 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Antonio Manuel, “Las claves del Arte Expresionista”. En Col. *Las claves del arte*. Planeta, Barcelona, 1990.
 GROSSHANS, Henry. *Hitler and the artists*, New York, Holmes&Meier Pub., 1983.
 HUYGHE, René. *El arte y el mundo moderno, 1880-1920*, Planeta, Barcelona, 1981.
 KANDINSKY, Wassily, *Mirada retrospectiva*. Emecé, Buenos Aires, 1979.
 _____. *Punto y línea sobre el plano*. Barral, Barcelona, 1975.
 _____. *Lo espiritual en el arte*. Barral, Barcelona, 1982.
 KLINGSOHR-LEROY, Cathrin, *Surrealismo*. Taschen, Madrid, 2005.
 LEMAGNY, Jean-Claude y Rouillé, André (Eds.) *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988, Cap. 6: “Fotografía, arte y modernidad (1910 -1930)”.
 LODDER, Cristina, *El Constructivismo ruso*, Madrid, Alianza, 1988.
 LUCIE - SMITH, Edward, *Artes Visuales en el siglo XX*. Könemann, Colonia, 2000.
 MADDIX, Conroy, *Salvador Dalí 1904 -1989. Excéntrico y genial*. Taschen, Colonia, 1990.
 MAQUA, Javier, *Los resistentes a las películas habladas, en Historia General del Cine, Vol. II. Cátedra, Madrid, 1998*.
 MINK, Janis, *Marcel Duchamp. 1877-1968. El arte contra el arte*. Taschen, Colonia, 1999.
 MONTANER, Josep María, *Arquitectura, arte y pensamiento del Siglo XX*. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

- PULTZ, John. *La fotografía y el cuerpo*. Akal, Madrid, 2003.
- RHURBERG, Karl et.al. *Arte del siglo XX*. Taschen, Colonia, 2000.
- SELZ, Peter. *La pintura expresionista alemán*. Alianza, Madrid, 1989.
- SONTAG, Susan. *Sobre la Fotografía*. Alfaguara, Barcelona, 2006, pp. 125-161.
- _____. *Fascinante fascismo*. En *Bajo el signo de Saturno*. Edhasa, Barcelona, 1987.
- THOMAS, Karin, *Hasta hoy. Estilos de las artes plásticas en el siglo XX*. Ed. del Serbal, Barcelona, 1988.
- VOGT, Paul, *Der Blaue Reiter. Un expresionismo alemán*. Blume, Barcelona, 1980.
- WESCHER, Herta, *La historia del collage*. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- WILKINSON, James D. *La resistencia intelectual en Europa*. Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
- YATES, Steve (ed). *Poéticas del espacio*. Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

UNIDAD 4: Las vanguardias de post-guerra

- a) **Moderno, contemporáneo y postmoderno:** distinciones y contradicciones
- b) **El arte en la post-guerra.** Irrupción de los Estados Unidos en el panorama artístico mundial. Lo heredado, lo adquirido, lo propio. Pollock y la "Action Painting". La respuesta europea. La ebullición francesa.
- c) **Los sesenta: la década prodigiosa.** Pop y modernidad. Happenings, assamblages, combine paintings. Del arte objetual al arte del concepto.
- d) **El Cine de Hollywood, el neorealismo italiano y la "Nouvelle Vague" francesa.**
- e) **Los lenguajes de la postmodernidad:** el arte de los setenta y ochenta: Vanguardia y postmodernidad en los años 70. De la escultura a la instalación. Postmodernismo.
- f) **Pintura, fotografía y cine: cruces de lenguajes: New American Cinema Group.**

Lecturas obligatorias

- DANTO, Arthur. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la Historia*. Paidós, Buenos Aires, 2006. Capítulo 1 "Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo", pp. 25-41.
- DUBOIS, Philippe. *El acto fotográfico y otros ensayos*. La Marca, Buenos Aires, 2008, pp. 242-261.
- FRICKE, Christiane. "Nuevos medios. Formas no tradicionales de expresión artística". En RHURBERG, Karl et.al. *Arte del siglo XX*. Taschen, Colonia, 2000, pp. 577-616.
- GUILBAUT, Serge. *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*, Mondadori, Madrid, 1990.
- SUREDA, Joan y GUASCH, Ana María. *La trama de lo moderno*. Akal, Madrid, 1993, 2ª ed. Capítulo 9: "La década prodigiosa", pp. 111-142.
- RICHTER, Hans. *El film, una forma original del arte. El New American Cinema Group*. En Romeguera i Ramio, Joqsuin y Alsina Thevenet, Homero (Eds.). *Textos y Manifiestos del Cine*. Cátedra, Madrid, 1993.

Bibliografía de referencia

- AA.VV. *La palabra imaginada*. Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, 2007.
- BATTICOAT, Gregory, *La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual*, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- COSTA, Antonio. *Saber ver cine*. Paidós, Buenos Aires, 1985. Cap 7: El cine moderno.
- FOSTER, Hal. *El retorno de lo real: La vanguardia a fines de siglo*. Akal, Madrid, 2001.
- FOSTER, Hal (sel. y prol.). *La Postmodernidad*. Kairós, Barcelona, 1985.
- GUASCH, Ana María (Ed.). *Los manifiestos del arte postmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995*. Akal, Madrid, 2000.
- _____. "La crítica de arte moderna y posmoderna. Once respuestas a Anna María Guasch por Arthur C. Danto". *Artes La Revista*, N°9, vol. 5, Universidad de Antioquia, enero-junio de 2005.
- HARVEY, David. *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Amorrortu, Buenos Aires, 1998.
- HOCKNEY, David, *Paper pools*. Nikos Stangos, New York, 1980.
- HONNEF, Klaus, *Arte contemporáneo*. Taschen, Colonia, 1991.
- _____. *Andy Warhol*. Taschen, Colonia, 1999.
- LEMAGNY, Jean Claude. *La sombra y el tiempo. La fotografía como arte*. La Marca, Buenos Aires, 2008.
- MARCHÁN FIZ, Simón. *Del arte objetual al arte del concepto*. Akal, Madrid, 1997ª ed.
- MONTANER, Joseph María. *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del Siglo XX*. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
- PICAZO, Glòria y RIBALTA. Jorge (eds.) *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento contemporáneo*. Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

- PEREZ, David. *La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI*. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- PRADEL, Jean - Louis, *L'art contemporain depuis 1945*. Bordas, París, 1992.
- RHURBERG, Karl et.al. *Arte del siglo XX*. Taschen, Colonia, 2000. Cap. I: "Prólogo del modernismo", pp. 7-22; Cap. 3-6, pp. 37-118.
- SOLOMON-GODOU, Abigail. "La fotografía tras la fotografía artística", en Wallis, Brian (ed.). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Akal, Madrid, 2001, pp. 75-85.
- VILLORO, Luis. *El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento*. Fondo de Cultura Económica, México, 1992. Capítulo I: "La pérdida del centro".
- WALLIS, Brian. *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Akal, Madrid, 2001.

SEGUNDA PARTE: Arte Latinoamericano, argentino y regional

UNIDAD 1: La modernidad latinoamericana

- a) **La "modernidad" como discurso colonizador en Latinoamérica.**
- b) **El modernismo y sus orígenes en la Argentina.** La estética de la generación del ochenta. La construcción del campo artístico. Instituciones y consumidores.
- c) **La Argentina del Centenario.** Nativismo e indigenismo en torno al debate de la identidad argentina. El grupo Nexus, Fader, Collivadino, de Quirós y el paisaje nacional. El imaginario moderno del Centenario. El cine en el Centenario argentino: aprendiendo a "ser argentinos"
- d) **La llegada de "lo nuevo" a la Argentina.** La reelaboración vernácula de los lenguajes de las vanguardias históricas. Pettoruti, Xul Solar y Gómez Cornet.
- e) **México, entre modernidad y tradición:** el muralismo mejicano. Su proyección internacional.
- f) **La modernidad brasilera** a través de Tarsila do Amaral y Oswald de Andrade.

Lecturas obligatorias

- ADES, Dawn. *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990. Cap. 7: "El movimiento de muralistas mejicanos", pp. 151-180.
- COUSELO, Jorge Miguel. *Historia Del Cine Argentino*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1992.
- GIORDANO, Mariana. "Nación e identidad en los imaginarios visuales de la Argentina Siglos XIX y XX.". Revista ARBOR, Madrid, CSIC, 2008.
- MALOSETTI COSTA, Laura. *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX.*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires-México 2001. Capítulo 1: "Arte y civilización".
- SALAS, Horacio. "Los años veinte: el ingreso en la modernidad". En Banco Velox. *Pintura argentina. Primeras vanguardias*. Banco Velox, Buenos Aires, 2001, pp.5-6.

Bibliografía de referencia

- AA.VV. *El reencuentro entre España y Argentina en 1910. Camino al Bicentenario*. CEDODAL – Oficina Cultural de la Embajada de España, Buenos Aires, 2007.
- AGUILAR, Gonzalo. *Por una ciencia del vestigio errático. Ensayos sobre la antropofagia de Oswald de Andrade*, Grumo, Buenos Aires, 2010.
- ALONSO, Rodrigo. "El descubrimiento de América no sucederá. Latinoamérica como parodia". En *No sabe, no contesta. Prácticas fotográficas contemporáneas desde América latina*. ed. Arte x arte, Buenos Aires, 2008, pp.31-42.
- ADAMS FERNÁNDEZ, Carmen. "La Exposición de 1889 y la búsqueda de una identidad estética en las Repúblicas hispanoamericanas". Actas XII Congreso del CEHA, *Arte e identidades culturales*, Oviedo, 1998, pp.195-205.
- ADES, Dawn. *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
- AZNAR, Yayo y WECHSLER, Diana B. (comps). *La memoria compartida: España y la Argentina en la construcción de un imaginario cultural, 1898-1950*. Paidós, Buenos Aires. 2005.
- ANDRADE, Oswald de. *Escritos antropófagos*. Corregidor, Buenos Aires, 2001.
- AMIGO CERISOLA, Roberto. "Imágenes de la historia en el Centenario: nacionalismo e hispanidad". En GUTMAN, Margarita y REESE, Thomas. (eds.). *Buenos Aires 1910. El imaginario para una gran capital*. Eudeba, Buenos Aires, 1999, pp. 171-184.
- ACHA, Juan. *Las culturas estéticas de América Latina. (Reflexiones)*. UNAM, México, 1993.
- ADES, Dawn. *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990. Cap. 6: "El modernismo y la búsqueda de raíces".
- BAYÓN, Damián. *Historia del Arte Hispanoamericano*. T.III. Siglos XIX y XX. Ed. Alhambra, Madrid, 1988.

- BRANDAO, Ángela. "De la Europa de vanguardias a las entrañas de Brasil: el redescubrimiento del barroco minero." En GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo (dir). *Arte Latinoamericano del siglo XX: Otras historias de la historia*. Prensas Universitarias, Zaragoza, 2005, pp. 195-215.
- BALDASARRE, María Isabel. *Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires*. Edhasa, Buenos Aires, 2006.
- BALLENT, Anahí. "Las estéticas de la política: arquitectura y ciudad. El peronismo en Buenos Aires 1946-1955. V Jornadas de Teoría e Historia de las Artes. Arte y poder. CAIA, Buenos Aires, 1993, pp.116-125.
- BERTONI, Lilia A. "¿Para qué una nacionalidad? El surgimiento del nacionalismo en la Argentina de fines del siglo XIX". En *Cuadernos Americanos Nueva época*, N° 66, Año XI, Vol 6, Univ. Nac. Autónoma, México, 1997, pp. 179-188.
- CARDONA PEÑA, Alfredo. *Conversaciones con Diego Rivera (El monstruo en su Laberinto)*. Diana, México, 1986.
- CASTELLOTE Alejandro (ed.) *Mapas abiertos. Fotografía latinoamericana, 1991 – 2002*. Lunwerg, Barcelona, 2003.
- EDER, Rita. "La pintura del siglo XIX en Latinoamérica: en torno a una visión americana." En: AIE, México, 1977.
- GIORDANO, Mariana. "Fotografía y Ciencia Antropológica en el Gran Chaco". En *Cadernos de Antropología e Imagem* N°14, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2005, pp. 55- 76.
- _____. "Construcciones de la alteridad. Miradas paralelas y contradictorias sobre el indígena chaqueño". *Revista Historia de América* N°133. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México, julio-diciembre 2003.
- _____. "Memoria de una alteridad periférica. Imaginario del indígena chaqueño en la fotografía contemporánea". En Rodrigo Gutiérrez Viñuales (coord.). *Arte Latinoamericano del siglo XX. Expresiones de la otra historia*. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2005, pp. 285-311.
- GIUNTA, Andrea (comp.). *Cándido Portinari y el sentido social del arte*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.
- _____. *La reescritura del modernismo. Jorge Romero Brest y la legitimación del arte argentino*. En KATZENSTEIN, Inés (ed.). *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los '60*. Fundación Espigas, Buenos Aires, 2007, pp.78-92.
- GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo (dir). *Arte Latinoamericano del siglo XX: Otras historias de la historia*. Prensas Universitarias, Zaragoza, 2005.
- _____. *Argentina y España: Diálogos en el arte (1900-1930)*. CEDODAL, Buenos Aires, 2003.
- GUTIERREZ, Ramón (1997) "Historia de la fotografía en Iberoamericana". Siglos XIX y XX. En GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo y GUTIÉRREZ, Ramón (Coords). *Pintura, Escultura y Fotografía en Iberoamericana*. Siglos XIX y XX. Manuales Arte Cátedra, Madrid, 1997, pp. 345-437.
- GUTIEÉRREZ, Ramón y GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo. *Historia del arte Iberoamericano*. Lunwerg, Barcelona, 2000.
- GRUZINSKI, Serge. *El pensamiento mestizo*. Paidós, Buenos Aires, 2007.
- LÓPEZ ANAYA, Jorge. *Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000)*. Emecé, Buenos Aires, 2005. Cap. 18: "La experiencia del espíritu nuevo", pp. 171-185; Cap. 19: "La diversidad moderna", pp. 204-219.
- MARTINEZ, Liliana. "Aproximación a la fotografía latinoamericana". En ALONSO, Rodrigo (ed.). *No sabe, no contesta. Prácticas fotográficas contemporáneas desde América latina*. ed. Arte x arte, Buenos Aires, 2008, p.143-158.
- NARANJO Juan (ed.). *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- QUIJADA, Mónica. "Latinos y anglosajones. EL 98 en el fin de siglo Sudamericano." En: *Hispania. Revista española de Historia* Vol LVII/2. CSIC, Madrid, 1997, pp. 589-609.
- RAMIREZ, Mari Carmen. "¿Utopías regressivas? (radicalismo vanguardista em Siqueiros e Oswald)". En Paulo Herkenhoff (ed.), *Bienal de São Paulo. Núcleo Histórico: Antropofagia e Histórias de Canibalismos*. La Fundación, São Paulo, 1998.
- SARLO, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920 y 1930*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1988.
- _____. "Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro". En ALTAMIRANO, Carlos y SARLO, Beatriz. *Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia*. Ariel, Buenos Aires, pp. 211-260.
- SORLIN, Pierre. "Esos mundos extraños: la imagen etnográfica". En *El 'siglo' de la imagen analógica. Los hijos de Nadar*. La Marca, Buenos Aires, 1997, pp.162-168.

UNIDAD 2: *Figuración y abstracción en el arte argentino*

- a) Los lenguajes modernos en los años treinta: realismo y surrealismo. La cuestión social: los artistas del Pueblo
- b) Las diversas figuraciones en los años '40 y '50. Las vanguardias geométricas de los años '40. El racionalismo y la poesía de las formas puras: Arte Concreto, Madí y Perceptismo.
- c) Figuración y abstracción en los sesenta y setenta: El informalismo: materia y gesto. La neofiguración: una nueva expresión para la figuración. El por art. Las vanguardias cinéticas: Le Parc y el GRAV. Arte conceptual: Grippo, Bénédict y el grupo CAYC. Los realismos en los '70.
- d) Arte y Política: el Di Tella y Tucumán Arde. Una época de crisis y cuestionamientos.
- e) Arte y democracia en la Argentina.
- f) La práctica fotografía en Argentina. Acción política, acción social, acción estética.

Lecturas obligatorias

- FORN, Juan. "Antonio Berni o la revolución permanente". Buenos Aires, Banco Velox, 1999, pp. 8-17.
- LONGONI, Ana y MESTMAN, Mariano. *Del Di Tella a "Tucumán Arde"*. Ed. El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 2000. Capítulo "El itinerario del 68"-
- LAURÍA, Adriana. *El Arte Concreto en la Argentina*. Dossier del Centro Virtual de Arte Argentino, www.arteargentino.buenosaires.gov.ar
- MUÑOZ, Miguel Ángel. *Los Artistas del Pueblo 1920-1930*. Fundación OSDE, 2008.
- ROSA, María Laura. *Legados de libertad. El arte feminista en la efervescencia democrática*. Buenos Aires, Ed. Biblos, 2014. Capítulo 3: "Mitominas I: un paseo a través de los mitos", pp. 73-89.
- WECHSLER, Diana. "Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30 entre los realismos y lo surreal. En WECHSLER, Diana (cur.). *Territorios de diálogo. Entre los realismos y lo surreal. España, México y Argentina (1930-1945)*. Fundación Mundo Nuevo, Buenos Aires, 2006, pp. 35-45.

Bibliografía de referencia

- AA.VV. *El final del eclipse. El arte de América Latina en la transición al siglo XXI*. Fundación Telefónica, Madrid, 2001.
- BRODSKY, Marcelo y Pantoja Julio (ed.) *Body Politics*. La Marca, Buenos Aires, 2009.
- FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Ed. El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1998.
- FACIO, Sara. *Historia de la fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros días*. La Azotea, Buenos Aires, 1995.
- GIUNTA, Andrea. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Paidós, Buenos Aires, 2001.
- _____ y MALOSETTI COSTA, Laura, (Comp). *Arte de posguerra: Jorge Romero Brest y la revista Ver y estimar*. Paidós, Buenos Aires, 2005.
- LONGONI, Ana. *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires, Ariel, 2014
- LÓPEZ ANAYA, Jorge. *Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000)*. Emecé, Buenos Aires, 2005. Cap. 30: "La vanguardia constructivista", pp. 294-335. Cap. 36: "Nuevas opciones de la figuración", pp. 383-393; Cap. 43: "Los realismos de la década de los setenta", pp. 482-487. Cap. 51: "La pintura en los años noventa", pp. 573-592.
- _____ *El informalismo en la Argentina* Dossier del Centro Virtual de Arte Argentino, www.arteargentino.buenosaires.gov.ar
- MARZO, Jorge Luis. *Fotografía y activismo. Textos y prácticas (1979 -200)*. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- OLIVERAS, Elena (ed.). *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Emecé, Buenos Aires, 2008.
- PACHECO, Marcelo. *Algunos textos 1993-1999*. Fundación Pettoruti, Buenos Aires, 2000.
- _____ PACHECO, Marcelo. *De lo moderno a lo contemporáneo. Tránsitos del arte argentino 1958-1965*. En KATZENSTEIN, Inés (ed.). *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los '60*. Fundación Espigas, Buenos Aires, 2007, pp.16-27.
- _____ *Berni. Escritos y papeles privados*. Temas Grupo Editorial, Santiago de Chile, 1999.
- SARLO, Beatriz. *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*. Ariel, Buenos Aires, 1995.
- TAQUINI, Graciela y ALONSO, Rodrigo. *Buenos Aires Video X. Diez años de video en Buenos Aires*. Ediciones ICI, Buenos Aires, 1999.
- TRABA, Marta. *Dos décadas vulnerables en las Artes Plásticas Latinoamericanas. 1950-1970*. Siglo XXI, México, 1973.

UNIDAD 3: Arte regional

- a) Procesos históricos del NEA y proyecciones artísticas.
- b) Contemporaneidad en el arte regional.
- c) Circuitos artísticos y dinámicas inter e intra regionales

Lecturas obligatorias

- AA. VV. *50 años de arte chaqueño. 1953-2003. De los pioneros a los nuevos lenguajes*. UNNE, Resistencia, 2003.
- AA.VV. *Simultaneidades y otras yerbas*. Resistencia, Instituto de Cultura del Chaco, 2012.
- FERNÁNDEZ, Marcelo D. *Historia de las Artes Plásticas en Corrientes. Siglo XX*. Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes J. R. Vidal, Corrientes, 2003.
- GIORDANO, Mariana. "Tiempos de modernidad en el Chaco. "El Fogón de los Arrieros y su proyecto moderno". *Temas de la Academia N°10 Las formas del tiempo*, Academia Nacional de Bellas Artes, 2012, pp. 57-64.

Bibliografía de referencia

- AA. VV. *Arte del NEA*. Teatro Argentino-Museo Sívori, Buenos Aires, 2000.
- AA.VV. *Arte del NOA*. Centro Cultural Recoleta-Museo Sívori, Buenos Aires, 1998.
- AA.VV. *Arte de Cuyo*. Centro Cultural Recoleta-Museo Sívori, Buenos Aires, 1999.
- AA. VV. *50 años de arte chaqueño. 1953-2003. De los pioneros a los nuevos lenguajes*. UNNE, Resistencia, 2003.
- ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES. *Historia General del Arte en la Argentina*. ANBA, Buenos Aires, 7 tomos.
- _____. *Patrimonio Artístico Nacional. Inventario de bienes muebles. Provincia de Corrientes*. ANBA, Buenos Aires 1982.
- CAPETINICH, Mirna. *Historia del teatro en Chaco 1900-1967*, Resistencia, Librería de La Paz, 2011.
- CASANEGRA, Mercedes (coord.) *Beatriz Moreiro. Desmedida naturaleza*. Buenos Aires, Biblos, 2012.
- GIORDANO, Mariana. *Juan de Dios Mena*. CEDODAL, Buenos Aires, 1999.
- _____. *Mena*. Ed. El Ateneo, Buenos Aires 2005.
- _____. *Los murales chaqueños. Del Fogón de los Arrieros a la Plaza 25 de Mayo de Resistencia*. Cuadernos de Geohistoria Regional Nº 34. IIGHI, Resistencia, 1998.
- _____. "Resistencia, en busca de una identidad urbana". En *Revista Nordeste* Nº 9, Fac. de Humanidades – UNNE, Resistencia, 1998, págs. 63-77.
- y REYERO, Alejandra. "El paisaje como política y su potencialidad temporal". *Temas 14*. Academia Nacional de Bellas Artes, 2016, pp. 21-30.
- y ROMERO, Gabriel. "Diálogos históricos y contemporáneos en las artes visuales de Chaco y Corrientes. El accionar e intercambio en las respectivas capitales". *Temas de la Academia* Nº11, 2013, pp. 47-53.
- GUTIÉRREZ, Ramón y GIORDANO, Mariana, "Resistencia: la creación de una imagen urbana". En Fabriciano (Coord.), *Resistencia, ciudad de las esculturas*, Santiago de Chile, 2000, pp. 10-12.
- GUTIÉRREZ VINALES, Rodrigo y GIORDANO, Mariana, "El Fogón de los Arrieros y el plan de embellecimiento de Resistencia durante la década del sesenta". En *XII Encuentro de Geohistoria Regional*, IIGHI-Conicet, Fundanord, Resistencia, 1992, pp. 161 a 175.
- MUSEO VIDAL-CENTRO CULTURAL RECOLETA. *Arte de Corrientes; Nordeste*. Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2005.
- MUSEO RENÉ BRUSAU-CENTRO CULTURAL RECOLETA. *Arte del Chaco: Nordeste*. Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2007.
- REYERO, Alejandra. "El uso estético de la fotografía etnográfica argentina en la actualidad. Nuevos sentidos culturales, nuevos desafíos políticos". *Pensando el Bicentenario. 200 años de Resistencia y Poder en América Latina*". Publicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile (recopilación de la producción intelectual de las "X Jornadas de Estudiantes de Postgrado en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación"). En prensa.
- _____. "Entre el registro documental y el artificio estético. Miradas fotográficas contemporáneas sobre el indígena chaqueño". En *La resistencia escultórica de un Chaco impenetrable*. Fundación Urunday - Paolo Roíz Casa Editora, Resistencia, 2010, pp. 113-123.
- _____. y BARRIOS, Cleopatra. Marcas de identidad *en y a través* de la fotografía. Aproximaciones a la memoria y el imaginario del nordeste argentino. *Revista Antíteses*. CLCH – Departamento de História. Universidade Estadual de Londrina, Brasil. Vol 3, Nº 5, jan / jun. 2010, pp.171-191. ISSN: 19843356. <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/view/4360>.
- ROMAGNOLI, Miryam Ruth. "Un mural de Pettoruti en Resistencia". En *XII Encuentro de Geohistoria Regional*. IIGHI-CONICET, Resistencia, 1992.
- _____. y GIORDANO, Mariana. "El impacto de los sesenta en las artes plásticas de Resistencia". En *XIX Encuentro de Geohistoria Regional*. Secretaría de Extensión Universitaria – UNNE, Resistencia, 1999.

Evaluación

La acreditación del aprendizaje se hará a través de tres evaluaciones parciales y los trabajos prácticos para los alumnos que opten por el régimen promocional, y dos evaluaciones parciales, los trabajos prácticos y un examen final para quienes elijan el régimen regular.

Criterios de Evaluación:

- Calidad de la información manejada, estructura dada a los contenidos e integración de los conocimientos.
- Transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones problemáticas.
- Participación en las distintas actividades programadas y cumplimiento en la presentación de los

trabajos asignados.

- Capacidad de expresar sus posiciones por escrito y oralmente en forma clara, coherente y fundada.

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Las clases de trabajos prácticos se orientarán a fomentar el abordaje analítico de la bibliografía, identificando conceptos y dimensiones relevantes para el análisis de obras artísticas. Junto a la lectura previa, los estudiantes seleccionarán fragmentos que consideren relevantes y elaborarán mapas conceptuales con los cuales analizarán obras de arte en breves exposiciones orales y discusiones en clases.

De acuerdo a lo expuesto, la dinámica de trabajo de las clases prácticas corresponderá a la modalidad de aula-taller. El material bibliográfico a trabajar corresponderá a una selección de los capítulos de libros o artículos sobre los temas del teórico consignados en el programa en el listado de lecturas obligatorias de cada unidad. Los textos que se trabajarán en cada clase deberán ser leídos previamente por los alumnos, para lo cual estarán disponibles con suficiente anterioridad en fotocopiadora y en formato digital.

Se prevén los siguientes trabajos prácticos:

TP1: Técnicas del grabado. Una aproximación al grabado en el Chaco

Contenidos: De la imagen única a la imagen múltiple. Técnicas de grabado. Historia del grabado en el Chaco. Técnicas y maestros. Relevamiento del Patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes (MUBA).

Metodología: se realizará una introducción histórica del grabado en el Chaco. Una visita guiada al MUBA “René Brusau” (Resistencia), acordada especialmente para los alumnos de la Cátedra, nos permitirá conocer grandes exponentes de la técnica tanto nacionales como locales, así como introducirse en las diferentes técnicas de grabado. Se visionará un documental en el que el artista Leonardo Gotleyb exhibe el proceso de realización de una obra, y se realizará un encuentro con la artista Beatriz Moreiro, quien acudirá a la clase con tacos y materiales para ejemplificar técnicas.

Finalmente, los alumnos se dividirán en grupos de tres y realizarán un breve informe sobre una obra de grabado que esté expuesta en algún espacio cultural de Chaco o Corrientes. Adjuntarán fotografías y analizarán la obra de acuerdo a su técnica y contexto histórico, donde deberán considerar, además del análisis formal de la obra, las referencias a lo aprendido en los múltiples abordajes de la técnica.

Bibliografía:

DOLINKO, Silvia « Consideraciones sobre la tradición del grabado en la Argentina », *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En ligne], Images, mémoires et sons, mis en ligne le 05 juillet 2016, consulté le 13 mars 2017. URL : <http://nuevomundo.revues.org/69472>

GIORDANO, Mariana (2003) La consolidación del campo artístico chaqueño (1960-1990), En: AAVV, 50 años de arte chaqueño. 1953-2003 de los pioneros a los nuevos lenguajes, SGEU-UNNE, Resistencia.

Filmografía:

Leonardo Gotleyb. El Revés del Arte. Canal A

TP2: Fotografía y Cine de los Inicios.

Contenidos: Pioneros de la Fotografía y el Cine. Ciencia o espectáculo. Juguetes filosóficos. Cine de atracciones.

Metodología: en grupos de 3 los alumnos analizarán una obra fotográfica o cinematográfica de los inicios de la fotografía o el cine, de acuerdo a la bibliografía y lo desarrollado en clase teórica, desde el aspecto formal e identificando las características que enlazan a la obra con la tradición pictórica.

Bibliografía:

OUBIÑA, David . Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2009. Cap 1 y 2.

GAUDREAU, A. "Del cine primitivo a la cinematografía atracción", Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2007. Pertenece a la publicación periódica: "Secuencias. Revista de Historia del Cine."

Filmografía:

BERGER, John. Modos de ver, Episodio 1.

TP3: Teatro, Cine y Vanguardias.

Contenidos: El teatro, el cine y las vanguardias del siglo XX: dadaísmo, surrealismo, futurismo. Convivencia y combinación de las artes. Expresiones originales.

Metodología:

A través del visionado de material artístico de las vanguardias, los alumnos producirán una reflexión individual sobre los diferentes modos de entrecruzamiento de los lenguajes de vanguardia. Se proveerá una guía orientativa de análisis.

Filmografía:

El gabinete del Dr. Caligari (Wiene, 1919)

Le retour a la raison (Man Ray, 1923)

Entre'act (René Clair, 1924)

Anémic Cinéma (Duchamp, 1926)

Un perro andaluz (Buñuel, 1929)

Bibliografía:

COSTA, Antonio. Saber ver cine. Paidós, Buenos Aires, 1985. Cap 5: El Cine Mudo.

TP4: Neovanguardias cinematográficas en Europa y EEUU.

Contenidos: Nuevas Olas y New American Cinema Group. Representantes y obras relevantes. Evidencia del dispositivo, ruptura de la transparencia. Cruces con otras artes.

Metodología:

Los alumnos, en grupos de 3, elaborarán un informe que referencie las innovaciones de lenguaje cinematográfico y del cruce con otros lenguajes artísticos en las obras seleccionadas por la cátedra, atendiendo a la construcción visual de lo social en la década de 1960.

Bibliografía:

COSTA, Antonio. Saber ver cine. Paidós, Buenos Aires, 1985. Cap 7: El Cine Moderno
ROMEGUERA I RAMIO, J y ALSINA THEVENET, H (Eds.). Textos y Manifiestos del Cine. Cátedra, Madrid, 1993.

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. *Alianza Editorial, Madrid, 2002*. Cap 30: La modernidad cinematográfica y los nuevos cines.

Filmografía:

Las margaritas – Vera Chytilová (1966)

Made in USA – Jean Luc Godard (1966)

Kiss (1963)/Sleep (1963)/ Empire (1964) – Andy Warhol.

TP5: “Nuevos Cines Latinoamericanos”

Contenidos: Cine político en Latinoamérica en las décadas del 60 y 70: Nuevo Cine Cubano, Cinema Novo, Cine de la Base y Cine Liberación. Movimientos de innovación y ruptura, el cine como herramienta de lucha política. Sus diferentes posicionamientos ante la forma, la experimentación, el lenguaje y la realidad. Modos alternativos de producción y exhibición.

Metodología: a través de un trabajo escrito individual, los alumnos analizarán la relación entre un film de la filmografía sugerida, su contexto histórico de producción y exhibición, y el manifiesto publicado por el grupo productor. Se propiciará, asimismo, la investigación sobre otros films que se producían en Latinoamérica en ese momento y cuál es el legado de los movimientos en la filmografía mundial.

Bibliografía:

GETINO, Octavio. Cine Argentino, entre lo posible y lo deseable. Paidós, Buenos Aires, 1998.

SANCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del cine. Capítulo 37: Los cines periféricos. América Latina. Alianza, Madrid, 2006.

SCHUMANN, Peter. Historia del Cine Latinoamericano. Legasa, Buenos Aires, 1987

Filmografía:

Dios y el Diablo en la tierra del Sol, Glauber Rocha (1964)

La hora de los hornos, Pino Solanas y Octavio Getino (1968)

Memorias del subdesarrollo, Tomás Gutiérrez Alea (1968)

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, Raymundo Gleyzer (1974)

TP6: Cine e Historia

Contenidos: Relaciones y tensiones entre Cine e Historia. El cine como documento y modelador de la memoria colectiva. Ideario, discurso e imágenes en la construcción de la identidad nacional y regional.

Metodología: Se analizará el film “El último malón”, primer largometraje realizado fuera de Buenos Aires en 1917, estableciendo relaciones entre la propuesta didáctica del film y la construcción del ideario de la “identidad nacional” a principios del siglo XX. A través de la presentación de un informe escrito los alumnos abordarán las preguntas planteadas en una guía de análisis, que luego será puesto en común de forma colectiva.

Bibliografía:

CASTRO, MANUEL. *Informe final del proyecto Documental ‘El último malón. Vida y obra de Alcides Greca’*. Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe. 1996.

COUSELO, Jorge Miguel. *Historia Del Cine Argentino*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1992.

GIORDANO, Mariana. *Discurso e imagen sobre el indígena chaqueño*. Ediciones Al Margen, La Plata, 2004

KOHEN, Héctor. *El último Malón*, en *Dossier de Mosaico Criollo*, Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken – INCAA. Buenos Aires, 2009.

Filmografía:

El último malón, Alcides Greca (1917)

Planificación de la asignatura: consignar

Cantidad de módulos previstos

Teóricos	60
Prácticos	26
Total	86

Horarios del personal

Docente	Cargo	Días	Módulos
Mariana Giordano	Titular	Mar y Jue	4
Alejandra Muñoz	Auxiliar	Mar y Jue	4

Sistema de promoción. Consignar fechas¹

Promocional (mediante exámenes parciales)

Exámenes	Fecha
1º parcial	02/05/2017
Recuperatorio 1º parcial	11/05/2017

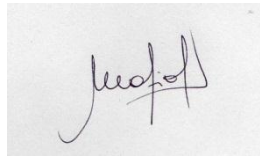
¹ Recuerde que las fechas de exámenes deberán articularse por nivel, a fin de evitar superposiciones (Art. 11, Régimen Pedagógico).

2° parcial	07/09/2017
Recuperatorio 2° parcial	14/09/2017
3° parcial	14/11/2017
Recuperatorio 3° parcial	21/11/2017

Regular (mediante exámenes parciales y final)

1° parcial	02/05/2017
2° parcial	07/09/2017
Recuperatorio	14/09/2017

Fecha: 22 /03/2017

Dra. Mariana Giordano
Profesora Titular