

Programa de curso obligatorio (LDCV)/optativo (ARQ)
Re-presentaciones. Arte y cultura visual/material (siglos XIX-XX-XXI)

Carrera

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual
Arquitectura

Plan

2005 Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual
2015 Arquitectura

Ciclo, etapa, año

Primer ciclo. Etapa inicial. Primer año.

Área

Sociocultural (LDCV)
Teoría, Historia y Crítica (ARQ)

Nombre del curso

Re-presentaciones. Arte y cultura visual/material (siglos XIX-XX-XXI)

Tipo de curso

Obligatorio (LDCV)
Optativo libre (ARQ)

Organización temporal

Semestral

Semestre

Segundo

Docentes responsables

G4 Mónica Farkas
G3 Mauricio García

Equipo docente

G2 Sabina Arigon
G1 Trilce Clérico
(a completar)

Régimen de cursado

Presencial

Créditos

6 créditos

Horas totales

90 horas

Horas aula

45 horas (30 horas teóricas, 15 horas prácticas)

Conocimientos previos recomendados

Uso del EVA en rol estudiante.

Objetivos generales

El curso se propone introducir a los estudiantes en algunas de las coyunturas históricas, culturales y políticas que permiten dar cuenta de las transformaciones producidas en las representaciones (artes plásticas, cine, fotografía, caricatura, literatura, música, interfases, entre otras) y la cultura visual/material de los siglos XIX, XX y XXI. Cada unidad aborda una ciudad/eje de ciudades con sus irradiaciones y un determinado período, como escenario de acontecimientos y fenómenos considerados relevantes para comprender el entramado y la conformación de los imaginarios en los cuales la arquitectura y el diseño negociaron sus modos específicos de configurar la realidad.

Objetivos específicos

Se espera que los estudiantes:

Aborden el conocimiento de algunos hitos de la producción artística de los siglos XIX, XX y XXI dentro de una visión integradora e interdisciplinar.

Incorporen nociones teóricas e instrumentos analíticos a partir del análisis de casos.

Desarrollen la capacidad crítica, la reflexión y la experimentación de la práctica analítica a partir de la familiarización con la producción cinematográfica, literaria, artística, digital entre otras fuentes documentales.

Analicen y comprendan los fenómenos histórico-culturales en su trama compleja desde un punto de vista multidimensional.

Comprendan el carácter intertextual de la configuración de la cultura visual y material de los períodos abordados

Contenidos del curso**1. París 1848-1872. París capital del siglo XIX.**

La reforma urbana de París. Salud pública e higiene. Georges-Eugène Haussmann. / La ópera de París/ Sacre Coeur. Hector Guimard / El entierro en Ornans. Gustave Courbet / Olympia. Desayuno en la hierba. Edouard Manet / Pequeños poemas en prosa. Crítica a la fotografía. Charles Baudelaire / La fotografía

elevada a la categoría de arte. Nadar/ Fotografía y reproductibilidad/Las caricaturas de Honoré Daumier/La transformación estructural de la prensa. Un nuevo actor social: las masas/ Una temporada en el infierno, Rimbaud / Atget / El Capital. Carlos Marx / Honoré de Balzac: la ciudad peligrosa y sus paraísos secretos.

2. Viena-París 1900-1924. El final de la civilización. Nuevos objetos para una nueva clase.

Artes y oficios/La antorcha, Karl Kraus / Ornamento y delito. Adolf Loos / Tractatus lógico-filosófico, Ludwig Wittgenstein / El malestar en la cultura. Sigmund Freud / Mahler/ Schönberg / Gustav Klimt / Hoffmann y la secesión, / Oskar Kokoshka y Alma Mahler / Musil/ El círculo de Viena. ISOTYPE. Otto Neurath y Gerd Arntz / Las exposiciones universales / Méliès: el cine no sólo sirve para captar la realidad

3. París 1905-1929. Las vanguardias históricas. Cambiar el mundo desde el arte. Re-presentar.

Les Femmes d'Alger. Pablo Picasso / Fauves. Matisse /Collage y papier collé. Picasso y Braque / Fuente, R. Mutt. Marcel Duchamp / El manifiesto como género/ Futurismo. / En busca del tiempo perdido. Marcel Proust / L'Esprit Nouveau y Le Corbusier // Apollinaire / L'Inhumaine. L'Herbier. / Surrealismo/. Georges Méliès

4. Berlín-Moscú. 1914-1933. Arte y política: mecanización y socialismo. El lenguaje como problema.

Tatlin, Malevich, Rodchenko, El Lissitzky / Expresionismo / Bauhaus / Vchutemas / Dada / Nueva Objetividad / OSA / El teatro de Meyerhold / El gabinete del Dr. Caligari. / Montaje: El acorazado Potemkin, Serguei Eisenstein / Metrópolis, Fritz Lang / El hombre de la cámara, Dziga Vertov / Las vanguardias latinoamericanas.

5. New York-Londres-París. 1945-60. Cambio de paradigma

El principio Collage. El bar Cedar y la Escuela de Nueva York / This is Tomorrow y el Independent Group / Norbert Wiener Teoría de los sistemas/Cibernética/ Los primeros estudios de identidad Corporativa/ *The Crown*: Churchill discute con el pintor de su retrato/ Richard Hamilton/ Informalismo, Dubuffet / Al Este del paraíso. Elia Kazan / Mi tío. Jacques Tati / En el camino. Jack Kerouack / Ulm / The Beatles / The Rolling Stones / Andy Warhol, The Factory/ el alunizaje / Arpanet / Lesley Lawson "Twiggy"/ Reyner Banham "A house is not a Home" / Archigram / Joseph Kosuth

---

6. París-Milano-Praga y el eje del 68. Del obrero masa al obrero social.

La internacional situacionista/ La Nouvelle Vague / Ne pas plier/Nuevo Realismo: Yves Klein, Arman, Villegle decollage/ Barthes, Foucault, Deleuze / Triennale di Milano / La Tendenza / Arte Povera / Zabriskie Point, Antonioni / Surrealismo checo / Milan Kundera.

7. La Habana, México, Caracas, Bogotá, San Pablo Santiago, Buenos Aires y Montevideo. 1959-1973. América Latina entre la Revolución cubana y la caída de Allende.

Conceptualismo / Instituto di Tella / Muralismo y gráfica en Chile / Cien años de Soledad. García Marquez / La ciudad y los perros. Vargas Llosa / Rayuela, Julio Cortázar / Memorias del subdesarrollo, Tomás Gutierrez Alea / Deus e o diabo na terra do sol. Glauber Rocha / La antropofagia/ Arte Concreto/ Helio Oiticica y la tropicalia / Elecciones, Mario Handler / Apocalipsis Now Coppola.

8. Londres, New York, Berlín, Venecia 1980-2016. Las décadas rosa / la caída del bloque y la globalización.

Los tiempos de crisis en los foros globales. Oliviero Toscani, publicidad de United Colors of Benetton / Rem Koolhaas, Delirious New York / Jean-Michel Basquiat / Keith Haring / Microsoft, Windows 95/ Mark Fisher,

recitals de U2 (popmart tour) Rolling Stones (bridges to babylon)/ Wolfgang Becker, Good Bye, Lenin! 2003 / Easton Bret Ellis "American Psycho"/ Aravena, Mc Guirk, Benítez. Harvey/ Sorrentino / Petzold / Tarantino / Houelebecq /

9. Tokyo, Seul, Beijing 1980 – 2016 Lejano Oriente

Akiro Kurosawa, Tadao Ando, Toyo Ito, Issey Miyake, Haruki Murakami, Manga, Psy, Kim Ki-duk, Park Chan-wook, Juegos olímpicos 2008.

Métodos de enseñanza

Se desarrollarán diversas estrategias y dinámicas que favorezcan la participación, discusión y análisis de los casos y los autores abordados y los conceptos jerarquizados con el objetivo de que el alumno incorpore un repertorio de casos y un vocabulario específico. En este sentido se busca estimular la imaginación, trabajar en grupos y practicar el diálogo entre autores.

Las clases expositivas estarán a cargo del equipo docente; en ellas se plantearán los problemas centrales desarrollados por los autores y su relación con cada una de las unidades del programa en forma sintética.

Formas de evaluación

En régimen controlado el curso es de asistencia obligatoria (los estudiantes deben participar del 80% de las clases) y se evaluará mediante cuatro fichas de relevo, análisis de casos y contrastación de textos, además de una prueba escrita a realizarse en clase. En la evaluación final se tendrá en cuenta la participación en clase de los estudiantes.

Bibliografía básica

1.

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". En Benjamin, Walter. *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1989.
Benjamin, Walter. *Libro de los pasajes*. Madrid: Akal, 2005.
Harvey, David. *París capital del siglo XIX*. Madrid: Akal, 2008.
Freixa, Mireia (ed.). "Las vanguardias del siglo XIX". En *Fuentes y documentos para la historia del arte*, vol. VIII. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press, 1989.

2.

Cacciari, Massimo. *Hombres póstumos*. Barcelona: Península, 1989
Casullo, Nicolás (ed). *La remoción de lo moderno*. Buenos Aires: Nueva visión, 1991
Janik, Allan y Stephen Toulmin. *La Viena de Wittgenstein*. Madrid: Taurus, 1974.
Loos, Adolf. 1907. *Ornamento y Delito y otros Escritos*. Barcelona: Gustavo Gili.
Pizza, Antonio y Maurici Pla. *Viena-Berlín: teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX*. Barcelona: UPC, 2002.
Schorske, Karl. *La Viena de fin de siglo*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2015.
Tafari, Manfredo. *Finnis austrie*. (Apuntes del curso 1977-78)
Valverde, José María. *Viena fin del Imperio*. Barcelona, Planeta 1990.

3.

Bürger, Peter. *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península, 1974.
Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H. D. Buchloch. *Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad*. Madrid: Akal, 2006.

Hadjinicolaou, Nicos. "Sobre la Ideología del Vanguardismo", *Arte-Sociedad-Ideología* No. 7 (México, 1980), 39-57.

Maldonado, Tomás. *El diseño industrial reconsiderado*. México: Gustavo Gili, 1993. Cap. 3: "La aportación de la vanguardia histórica" (p. 27-32); Cap. 4: "El debate sobre la relación productividad-producto" (pp. 33-44).

Maldonado, Tomás [1949]. "Diseño industrial y sociedad". En *Escritos Preulmianos*. Buenos Aires: Infinito, 1997.

4.

Bojko, S. "El Vchutemas. Originalidad y conexiones de una experiencia didáctica en la URSS". En *Bauhaus*. Madrid: Alberto Corazón, 1971.

Buck-Morss, S. *Mundo soñado y catástrofe*. Madrid: Antonio Machado, 2004

Egbert, Donald D., "The idea of Avant-Garde in Art and Politics", *The American Historical Review*. vol. LXXIII, N° 2 (1967).

Khan-magomedov, S. O. *Pioneers of Soviet Architecture*. New York: Rizzoli, 1987.

Tafuri, Manfredo. *La esfera y el laberinto*. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.

5.

Marchan Fiz, Simón [1972]. *Del Arte Objetual al Arte de Concepto. Las Artes Plásticas desde 1960*. Madrid: Alberto Corazón, 1974. Parte III: "Nuevos Comportamientos Artísticos y Extensión del Arte" (Introducción, pp. 179-186; Cap. I, pp. 187-203; Cap. II, pp. 205-232).

7.

Giunta, Andrea. "Marcas del pasado", *Lápiz* (diciembre 1999/enero 2000), 158-159.

Ramírez, Mari Carmen. *Hélio Oiticica. The Body of Colour*. London: Tate, 2007.

8.

Green, Charles y Anthony Gardner. *Biennials, Triennials and Documenta. The exhibitions that created Contemporary Art*. Oxford: Wiley Blackwell, 2016.

9.

Adell Creixell, A. "La China de Uli Sigg", *Lápiz*, nº 243 (mayo 2008), 28-43.

Said, Edward. *Orientalismo*. Madrid: Editorial al Quibla, 1990.