

Programa de unidad curricular

Carrera

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual
Arquitectura

Plan

2005 Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual
2015 Arquitectura

Ciclo

Primer Ciclo

Área

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

Nombre de la unidad curricular

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

Tipo de unidad curricular

Asignatura (LDCV)
Opcional (ARQ)

Año de la carrera

1°

Organización temporal

Semestral

Semestre

Segundo

Docentes responsables

G4 Mónica Farkas
G3 Mauricio García

Equipo docente

G3 Sabina Arigon
G3 Esteban Perroni
G2 Pablo Canen
G2 Horacio Todeschini
G1 Daniela Olivares
G1 Betiana Cuadra
CH Soledad Ballarini

Régimen de cursado

Reglamentado o libre.
Presencial para el curso reglamentado.

Créditos

6

Horas totales:

90 horas

Horas aula:

30 horas teóricas

15 horas prácticas

Año de edición del programa

2017

Conocimientos previos recomendados

Uso del EVA en rol estudiante.

Objetivos Generales

Este 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

1. París 1848-1872. París capital del siglo XIX.

La reforma urbana de París. Salud pública e higiene. Georges-Eugène

Hausmann. / 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.

Bibliografía básica (selección de capítulos)

BENJAMIN, W., "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". Publicado en Benjamin, Walter, *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires, 1989.
BLAKE, Nigel, FRASCINA, Francis, "La práctica moderna del arte y de la modernidad", en AAVV, *La modernidad y lo moderno. La pintura francesa del siglo XIX*, Barcelona, Akal, pp. 54-144.
HARVEY, David. *París capital del siglo XIX*, Madrid, Akal. 2008.
FREIXA, Mireia (ed.), *Las vanguardias del siglo XIX*, "Fuentes y documentos para la historia del arte", vol. VIII, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

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

Bibliografía básica (selección de capítulos)

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

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

Les Desmoiselles d'Avignon. 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 / / Appolinaire / L'Inhumaine. L'Herbier. / Surrealismo/. Georges Méliès

Bibliografía básica (selección de capítulos)

Argan, Giulio C., "La época del funcionalismo", en Argan, G.C., *El arte moderno*, Bürger, P. *Teoría de la Vanguardia*, Ediciones Península, Barcelona, 1974.
De Micheli, Mario, "Manifiestos", en De Micheli, M, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza, 2004.
Didi-Hubermann, George, "Montaje", en Didi-Hubermann, G., *Cuando las imágenes toman posición*, Madrid, Machado, 2008, pp. 97-103.
Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; Buchloch, Benjamin H. D.; *Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad*, Akal, Madrid. 2006.
Hadjinicolaou, N., 1978. "Sobre la Ideología del Vanguardismo". *Arte-Sociedad-Ideología* (México). No. 7, 1980, p. 39-57.

Maldonado, Tomás, *El diseño industrial reconsiderado*, México, G.G Diseño, 1993.
Cap. 3: "La aportación de la vanguardia histórica" (p. 27-32); Cap 4: "El debate sobre la relación productividad-producto" (p. 33-44).
Maldonado, Tomás [1949]. "Diseño industrial y sociedad", en *Escritos Preulmianos*. Buenos Aires: Infinito, 1997.

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

Tatlin, Malevich, Rodchenko, El Lissitsky / 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.

Bibliografía básica (selección de capítulos)

Bojko, S., "El Vchutemas. Originalidad y conexiones de una experiencia didáctica en la URSS", en *Bauhaus*, Ed. Alberto Corazón, Madrid España, 1971.
Buck-Morss, S., *Mundo soñado y catástrofe*, Madrid, A. Machado, 2004

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

Bibliografía básica (selección de capítulos)

Banham, Reyner, "Un hogar no es una casa". Traducción de "A home is not a house" en *Design by Choice* (recopilación de artículos de Reyner Banham seleccionados y presentados por Architectural Design) pág. 56. Originalmente en *Art in America* de abril de 1965. Traducido por Juan Ignacio Azpiazu, www.ignacioazpiazu.com. Revisión 2012.

Marchan, 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, p. 179-186; Cap. I, p. 187-203; Cap. II, p. 205-232).

San Martín, Javier, "Últimas tendencias. Arte desde 1945.", en Ramírez, Juan A., *Historia del Arte*, Madrid, Alianza, 1994.

Link película Mi Tío

https://drive.google.com/open?id=1vqzCDmakvIj0jz_5a5kAhhNREu1RYbJ

Link película 2001: una odisea del espacio

https://drive.google.com/open?id=1V_836fwRG2ealC-uK4cvIUe8Ar1yaXXK

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.

Bibliografía básica (selección de capítulos)

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.

Bibliografía básica (selección de capítulos)

Amaral, Aracy, *Arte y arquitectura en el modernismo brasileño*, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978. Selección: "Pintura Pau-Brasil y Antropofagia" pp.37-41; "Manifiesto de poesía Pao-Brasil", pp. 137-141, "Manifiesto antropofágico", pp.143-150.
Giunta, Andrea, "Marcas del pasado", en: *Lápiz*, 158-159, Madrid, diciembre 1999/ enero 2000.
Rama, Ángel, "Las dos vanguardias latinoamericanas", en Maldoror No 9, Montevideo, pp. 58-64.
Ramírez, Mari Carmen, *Hélio Oiticica. The Body of Colour*. Tate, London, 2007.

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 / Houellebecq /

Bibliografía básica (selección de capítulos)

Green, Charles; Gardner, Anthony, *Biennials, Triennials and Documenta. The exhibitions that created Contemporary Art*, Ed. Wiley Blackwell, Oxford, 2016.
Lyotard, Françoise, *La condición postmoderna*, Cátedra, 2004, pp. 8-10.
Venturi et al., *Aprendiendo de Las Vegas*, pp. 13-16.
Jencks - *El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna* pp. 3-7
Koolhaas, Rem, *La Ciudad Genérica*, pp. 1-9 .
Koolhaas, Rem, *Espacio Basura*, pp. 2-6.
Koolhaas, Rem, *Mutaciones* pp. 49-64.
McLeod, "La era de Reagan" *Arquitectura Viva* N°8.
Klein - *No-Logo* pp. 21-44
Ford, A. *La Marca de la Bestia*, pp 7-19.

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.

Bibliografía básica (selección de capítulos)

Adell Creixell, A. "La China de Uli Sigg", en: *Lápiz*, n. 243 (mayo 2008) ;pp. 28-43.
Said, E. W., *Orientalismo*, editorial al Quibla, Madrid, 1990

Formas de evaluación

Modalidad de evaluación curso reglamentado:

En régimen controlado el curso es de asistencia obligatoria y se evaluará mediante dos pruebas parciales escritas de carácter individual y cinco trabajos prácticos.

Para aprobar el curso, los estudiantes deberán participar del 80% de las clases.

En la evaluación final se tendrá en cuenta la participación en clase de los estudiantes.

Modalidad de evaluación examen libre:

En régimen libre la evaluación se realizará en las fechas fijadas por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo a través de una prueba escrita estudiante deberá responder una serie de preguntas a partir de la bibliografía obligatoria del programa del curso. Eventualmente, y a criterio del equipo del curso, se podrá realizar una segunda evaluación consistente en una prueba oral que se realizará con posterioridad a la escrita para aquellos estudiantes que alcancen la suficiencia en la primera.

Para aprobar el curso en ambas modalidades los estudiantes deberán obtener una nota final igual o mayor a 3 (tres).

Metodología de enseñanza:

La asignatura se desarrollará combinando distintas estrategias pero con un fuerte acento en las dinámicas de participación, discusión y análisis en clases teórico-prácticas de 2 horas semanales. En las clases se trabajará centralmente sobre la base de los trabajos prácticos propuestos y la bibliografía obligatoria indicada en el programa y desde la propuesta de que el aprendizaje se organice sobre la base de la resolución colectiva de problemas.

En las clases se realizará una introducción, contextualización y presentación panorámica del conjunto de los temas de cada unidad por parte del equipo docente, y se prestará especial atención a la discusión de los textos y los contenidos desarrollados en los trabajos prácticos.

Se utilizará la Plataforma EVA con los siguientes objetivos:

- subir material obligatorio y sugerido, tareas y un sistema de fichas de carácter individual y grupal que generarán los estudiantes a partir de consignas comunicadas a través del envío por EVA.
- favorecer la interacción entre docentes y estudiantes y entre estudiantes tanto en la escala individual como de pequeño, mediano (comisión) y gran grupo.
- alentar la interacción durante los procesos de elaboración de las tareas solicitadas.