

Museo de Artes Plásticas
Eduardo Sívori

Historia Social del Arte. Siglos XVIII, XIX y XX

A Cargo del Lic. Nicolás Javaloyes

El curso se organiza en tres módulos. Los primeros dos, de doce clases cada uno y el último, de ocho.

Módulo I: Siglo XVIII y XIX

Inicia 2 de abril.

Sábados, de 14 a 15.30 hs.

Módulo II: Siglo XX, 1ª parte (1900-1960)

Inicia 30 de julio.

Sábados, de 14 a 15.30 hs.

Módulo III: Siglo XX, 2ª parte (1970-2000)

Inicia 5 de noviembre

Sábados, de 14 a 15.30 hs.

El curso ofrece un cuadro general de la historia del arte y la cultura del siglo XVIII, XIX y XX. A través del análisis de las principales obras y poéticas, se mostrará como el arte ha participado, en forma directa y autónoma, en las tensiones, contradicciones y crisis de la época. En tal sentido, los procesos artísticos se presentarán en relación a la historia política, intelectual y económica. Una de las particularidades de este curso es que se pondrá en relación a las artes plásticas con otras formas de producir imágenes: el diseño, la fotografía, el cine y la imagen computarizada. La finalidad es mostrar cómo esas diversas formas de crear imágenes interactúan y compiten. Asimismo, interesa mostrar cómo la estetización de la realidad plantea nuevos desafíos a la creación artística

En cada encuentro se desarrollará una unidad didáctica a partir de una exposición dialogada a cargo del docente con apoyo de medios audiovisuales (proyección de imágenes y películas). Se proveerá a los alumnos si así lo desearan, de las imágenes mostradas en el curso en soporte digital y acceso a la bibliografía recomendada.

DURACIÓN

Dos módulos trimestrales –doce (12) reuniones semanales de 90 minutos cada una– y uno bimestral –ocho (8) reuniones semanales de 90 minutos cada una–. Total: setenta y dos (72) horas cátedra.

PROGRAMA ANALITICO

Módulo I: Siglo XVIII y XIX

Clase 1. El nacimiento de las instituciones del arte. Del Rococó al Neoclasicismo. Rococó como expresión del arte cortesano de las monarquías absolutas. Casos Boucher, Watteau, y Fragonard. Arte Académico. La Academia y el Salón. Los géneros pictóricos. La conformación del campo artístico: la Crítica, el público, el marchante, el coleccionista y el mecenazgo. Conflictos y antagonismo en torno a la Academia. El Rococó vs. Arte Clásico: un anticipo de la Revolución Francesa.

Clase 2. El Neoclasicismo. El "Grand Tour": las figuras de Winckelmann, Mengs y el Cardenal Albani. Lo clásico: los modelos, los temas, los emblemas y los arquetipos. La academia. La obra de Anton Raphael Mengs, Pompeo Batoni, Gavin Hamilton. El Neoclasicismo en las artes decorativas: Josiah Wedgwood, Robert Adam, Clérisseau, Angelica Kauffman y John Flaxman, John. La figura de Antonio Canova.

Clase 3. Ilustración, Neoclasicismo y la Revolución Francesa. Arte y Razón. La iconografía napoleónica La obra de Jacques-Louis David, Antoine-Jean Gros y Dominique Ingres, entre otros. Hacia el romanticismo: Eugene Delacroix y Théodore Géricault.

Clase 4. El Romanticismo I. Los poetas románticos ingleses: Blake, Wordsworth y Coleridge. La escuela paisajística inglesa: Joseph Mallord William Turner, John Constable y Pierre-Henri Valenciennes. Los románticos alemanes: Ludwig Tieck, Friedrich Schelling, Johann Gottlieb Fichte, Erns Moritz Arndt. La obra de Henrich von Kleist, Karl Friedrich Schinkel, Philip Otto Runge. El hombre desamparado en la obra de Caspar Davis Friedrich.

Clase 5. Francisco de Goya y Lucientes: un artista entre dos mundos. La Ilustración española. "Majistas vs. afrancesados". Los sueños de la Razón: los caprichos, los disparates, los desastres de la guerra. La Quinta del Sordo.

Clase 6. Los nuevos medios. Sus códigos visuales y formas de aproximarse a la realidad. La caricatura política en Inglaterra. Los semanarios populares franceses: Le Charivari, La Silhouette, La Caricature, Le Petit Journal Pour Rire, Le Monde Illustré, entre otros. La obra de Honoré Daumier.

Clase 7. La cuestión social y las diversas actitudes del artista ante la realidad. Corot y la Escuela de Barbizon. Los ideales socialistas y el Realismo. Las críticas al academicismo y el romanticismo. La obra de Jean Léon Gérôme, Gustave Courbet, Francois Millet y Sir Hubert von Herkomer, entre otros.

Clase 8: La Fotografía. La fotografía y su incidencia en la pintura. Los pioneros de la fotografía. Fotografía y crónica social. Su incidencia en las prácticas artísticas. Los detractores de la fotografía. La fotografía artística. Caso: Nadar.

Clase 9. Impresionismo, características formales. Antecedentes: la Escuela de Barbizón. La impresión. Teoría de la luz y del color. Diferencia entre color/local y color/luz. La pintura "retiniana" y sus presupuestos teóricos. El Impresionismo y la "destrucción" de la perspectiva renacentista. Monet y Sisley. Las críticas al Impresionismo de Edgard Degas. La dimensión psíquica y social del espacio pictórico. El "espacio de la vida". El Puntillismo.

Clase 10. El Postimpresionismo: Su significación para la pintura Moderna. Paul Cézanne, imagen e conciencia; Vincent Paul Gauguin, imagen y memoria; Vincent Van Gogh, imagen y existencia.

Clase 11. El Simbolismo. Corrientes espiritualistas de fin de siglo XIX. La obra de Odilon Redon, Gustave Moureau y Théodore Chasseriau. Los Nabis: Maurice Denis y Pierre Bonnard. La figura de Auguste Rodin.

Clase 12. Arte e industria: las Exposiciones Internacionales. Arts & Crafts. Los pioneros del diseño moderno. El Modernismo o Art Nouveau: conceptos generales. Las artes decorativas. El Art Nouveau. La Secesión de Viena: Gustave Klimt. Las artes decorativas: Emile Galle y Louis Comfort Tiffany. La figura de Antoni Gaudí.

Módulo II: Siglo XX, 1ª parte (1900-1960)

Inicia 30 de julio.

Sábados, de 14 a 15.30 hs.

Clase 1: Ruptura arte y sociedad: las Vanguardias históricas. El concepto de “vanguardia”. ¿Por qué dejó de interesar representar la realidad? . El rechazo al “arte por el arte”. Los mitos de la evasión. El Primitivismo. Ruptura arte y sociedad: las Vanguardias históricas.

Clase 2: El Expresionismo. Conceptos generales. Antecedentes formales. Die Brücke. El Jinete Azul (Der Blaue Reiter). El realismo expresionista. El Cubismo. Conceptos generales. Antecedentes formales.

Clase 3. El Futurismo. Conceptos generales. Simultaneidad y dinamismo. Poética: la exaltación de lo sensual, lo nacional, la guerra y la máquina.

Clase 4 El Dadaísmo. Conceptos generales. Tristan Tzara y el Cabaret Voltaire. Dada en Nueva York. Marcel Duchamp. Dada en Alemania. El fotomontaje. Dada en París.

Clase 5. El Surrealismo. Conceptos generales. La “revolución surrealista”. La poética surrealista. Sueño y representación. La imagen surrealista. Cine Surrealista.

Clase 6 El Abstraccionismo. Conceptos generales. En Rusia: el Rayonismo, el Suprematismo y el Constructivismo. En Francia y Holanda: De Stijl.

Clase 7 El Cine. De la linterna mágica a los hermanos Lumière. Georges Méliès y el nacimiento de la industria del cine. El nacimiento del lenguaje cinematográfico. Las escuelas europeas y el nacimiento de Hollywood. Cine y Vanguardias Históricas.

Clase 8. El arte de entreguerras. “El Retorno al Orden”. Los nuevos realismos.

Clase 9. La “era del funcionalismo”. El auge del Diseño: Tatlin, Gabo, Pevsner y Gropius. La Bauhaus y el desarrollo del diseño moderno. La arquitectura racionalista. El diseño desde 1945. Escuela Superior de Diseño de Ulm.

Clase 10. El Arte en los ‘50. El expresionismo abstracto norteamericano. Antecedentes y características formales. La respuesta europea: el informalismo. Abstracción lírica. Tachismo. El Arte bruto.

Clase 11. La sociedad de consumo. La mercantilización y segmentación del consumo cultural. Los nuevos medios – la televisión– y las nuevas tecnologías. El sistema de la moda. El Arte en los ‘60. El Pop inglés. El Neodada y el assemblage. Los happening. El Pop americano.

Clase 12. El arte óptico y el arte cinético. La nueva figuración y los nuevos realismos en Europa. El minimalismo. El posminimalismo. La antifforma y lo procesual. Art land.

Módulo III: Siglo XX, 2ª parte (1970-2000)

Inicia 5 de noviembre

Sábados, de 14 a 15.30 hs.

En preparación

Lic. Nicolás Javaloyes

Febrero 2011