

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

**PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN ARTES COMBINADAS**

Área: Artes

Carrera: Licenciatura en Artes Combinadas

Asignatura: Seminario de actualización en artes combinadas

Código:

Año: 2017

Equipo docente:

Prof. Titular: Julio Sánchez Baroni

Auxiliar Docente de Primera Categoría: María Julia Rossetti

FUNDAMENTACIÓN

La inclusión de este seminario en el plan de estudios responde a la necesidad del egresado de estar alerta y atento a las manifestaciones más recientes de las artes combinadas. Este seminario aporta los elementos instrumentales, bibliográficos y tecnológicos, para que el egresado pueda incursionar en las fuentes de información más adecuadas a su especialización. Dado que tanto la sucesión cronológica de movimientos artísticos como el anacrónico concepto de estilo se han hecho insostenibles en las últimas décadas los contenidos del programa de este seminario plantean una nueva forma de ordenamiento de la producción contemporánea.

Los criterios adoptados para la organización del contenido responden a un lineamiento teórico planteado por pensadores contemporáneos que estudian las manifestaciones de los últimos años del siglo XX y de los primeros del XXI desde una narrativa que tiene en cuenta los cruces del arte contemporáneo con la cultura popular, la ficción del realismo, las nuevas formas de narración, las formas de cine y video, las nuevas formas de concebir la naturaleza y el cuerpo, la celebración de la imperfección humana, el auge del yo híbrido, el renacer de la trascendencia, la influencia de la globalización, el cruce con las formas de la arquitectura, los cuestionamientos de las instituciones artísticas y otros ejes conceptuales.

OBJETIVOS

Que el alumno logre:

- Fortalecer los aspectos teóricos necesarios para la comprensión y análisis de las manifestaciones más recientes del arte contemporáneo.
- Identificar los últimos avances creativos, estéticos y tecnológicos vinculados con las artes combinadas.
- Valore las experiencias de diferentes artistas, investigadores, científicos y especialistas involucrados con la producción artística que presenten proyectos innovadores en las áreas involucradas.

CONTENIDOS

Las temáticas se irán incorporando acorde al avance del plan. Los criterios de selección de contenidos de este Seminario serán:

Unidad 1:

Diagnóstico y nivelación. Ampliación de conceptos relativos a los movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX, de la segunda mitad ya que sobre este período y años posteriores se apuntala el seminario. Periodización del arte del siglo XX, hasta 1945 en Europa. Las vanguardias y las utopías destructivas y constructivas. Más allá de la razón: la violencia, la mística y el ensueño. Holanda: neoplasticismo, Italia: futurismo y metafísica, Francia: cubismo y surrealismo, Suiza: dadaísmo, Alemania: expresionismo de El Jinete Azul y El Puente, Rusia: suprematismo y constructivismo. Las variantes de ideas de belleza. Periodización del arte del siglo XX, desde 1945 hasta 1992. EEUU, Europa. Los movimientos de postguerra en los Estados Unidos y en Europa. USA: expresionismo abstracto, pop art, minimalismo, conceptualismos y sus derivados: land art y performance; la identidad. En Europa: el informalismo, nuevo realismo, arte povera. Los casos especiales: Joseph Beuys, Ives Klein, Mario Merz.

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

Unidad 2:

Las manifestaciones artísticas del siglo XXI bajo ejes conceptuales aglutinantes. Los parámetros geográficos se enfocan sobre los centros hegemónicos europeos y estadounidenses para luego expandirse a otros centros, con especial interés en la producción nacional y regional. Arte y objeto cotidiano. La transformación del ready made. Utilización de objetos industriales y encontrados, redefinición del arte. Heim Steinbach, Jeff Koons, Tony Cragg, Cornelia Parker, Tom Friedman, Tara Donovan, Doris Salcedo y otros. La celebración de la imperfección humana. Lo abyecto, lo carnavalesco, la abyección y lo informe. Wangechi Mutu, John Currin, Ron Mueck, Jake y Dinos Chapman, Joel Peter Witkins, Rona Pondick y otros. Arte y tiempo. Del tiempo real al tiempo fílmico. On Kawara, Roman Opalka, Bill Viola, Hiroshi Sugimoto y otros. El uso de estrategias del cine, la ficción y el teatro para narrar historias.

Unidad 3

Reflexiones sobre temáticas contemporáneas, contextos histórico sociales, influencia de la tecnología en las artes combinadas. Arte y cultura popular. El efecto Warhol. Persistencia de la cultura de la celebridad, el poder de los medios de comunicación y abolición de la diferencia entre cultura elevada y popular. Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Jean Michel Basquiat, Takashi Murakami y otros. Arte y representación. La ficción del realismo. Desmantelamiento de las convenciones de representación, fin de los límites de géneros, nuevos temas. Vik Muniz, Jeff Wall, Thomas Demand, Philipp Lorca di Corcia, Rineke Dijkstra y otros.

Unidad 4

Arte y espiritualidad. El renacer de la trascendencia. Diferencia entre religión y espiritualidad, artistas creyentes ecuménicos, nuevas formas de fe. Andrés Serrano, Alma López, Mariko Mori, José Bedia, Ana Mendieta, Anish Kapoor, Wolfgang Laib, Fred Tomaselli y otros. Arte y cuerpo. Del objeto al sujeto. El cuerpo como sujeto del arte, cuerpo como vehículo de conflictos de raza, género e identidad. Marina Abramovich, Tania Bruguera, Jenny Saville, Glenn Ligon, Kara Walker, Renee Cox y otros. Arte e identidad. Auge del yo híbrido. David Hammons, Shirin Neshat, Pepón Osorio, Yasumasa Morimura, Andrea Robbins y Max Becher, Nikki Lee y otros. Arte y naturaleza y tecnología. La reinención de la tierra y el cuerpo. Alan Sonfist, Mark Dion, Orlan, Patricia Piccinini, Wim Delvoye y otros. La incidencia de los progresos tecnológicos y científicos en el concepto de naturaleza y cuerpo, valoración positiva y negativa de la ciencia. Arte y deformidad. Arte y narrativa. La narración postmoderna. David Salle, Cindy Sherman, Gregory Crewdson, Sophie Calle y otros. Arte y globalización. Hacia un mundo sin fronteras. Alfredo Jaar, Andreas Gursky, Juan Muñoz, Anthony Gormley Cildo Meireles, Eugenio Dittborn, Yinka Shonibare, Yukinori Yanagi y otros.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Clases teóricas en las que se expondrán los contenidos propuestos, propiciando el intercambio con los cursantes a fin de enriquecer el proceso de aprendizaje. Las clases de exposición teóricas serán complementadas con el empleo de distintos recursos tecnológicos para exhibir material audio-visual de apoyo. Asimismo se prevé una instancia teórico - práctica presencial con la modalidad de aula taller que propone lectura, comprensión y discusión de textos de autores claves en clase para reflexionar sobre aspectos teóricos - conceptuales puntuales. Exposición y debate de los trabajos prácticos desarrollados por parte de los alumnos a fin de que éstos enriquezcan su capacidad de transmisión de los conocimientos.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Pizarrón, cañón proyector, PC, parlantes, internet, aula virtual y material audiovisual y bibliográfico que proveerá la cátedra.

EVALUACIÓN

Para acreditar el alumno podrá cursar la asignatura en alguna de los 2 regímenes:

Promoción por Parciales sin examen Final

Promoción por Parciales con examen final

Se procederá a la "Promoción mediante evaluaciones parciales, sin examen final".

Para promocionar la asignatura el alumno deberá reunir los siguientes requisitos:

a) aprobar todas las evaluaciones parciales y

b) registrar una asistencia mínima del 80% a todas las clases dictadas.

Habrán tres (3) evaluaciones parciales que deberán ser presentadas durante la cursada. A los efectos de la promoción todos ellos deberán estar aprobados. La nota de aprobación es 6

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

como mínimo. El alumno tendrá derecho a un solo examen recuperatorio, de la evaluación parcial que hubiera tenido insuficiente (1, 2, 3, 4 o 5) o hubiere estado ausente.

La calificación final resultará de promediar las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales aprobadas, según lo establecido en los Art. 36° y 37° del Régimen Pedagógico.

Promoción por parciales con examen Final:

Deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Aprobar 2 parciales y
- b) Registrar una asistencia del 60% a todas las clases dictadas

El alumno que apruebe solamente dos exámenes parciales y cumpla con el 60 % de la asistencia podrá rendir examen final en carácter de alumno regular. Quien tenga menos del 60% de asistencia y no apruebe al menos dos parciales deberá recursar la materia.

El alumno que estuviera ausente en el momento del parcial y que presente certificado de trabajo o enfermedad tendrá derecho a una evaluación postergada hasta diez días posteriores a la fecha del parcial.

El alumno que por asistencia o evaluaciones perdiera la condición de promoción con evaluaciones parciales sin examen final, podrá pasar al régimen de promoción mediante evaluaciones parciales con examen final.

La Materia no admite la promoción libre.

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD 1

- Aguirre, Raúl Gustavo *Las poéticas del siglo XX*. Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1983.
- Angeles and London, University of California Press, 1968.
- Argan, Carlo Giulio *L'arte moderna*. Florencia, Sansoni, 1977. (Hay edición en castellano)
- AAVV. *Sculpture from the Renaissance to the present day; from the fifteenth to the twentieth century*. Colonia, Taschen, 2006.
- Battcock, Gregory. *Minimal art; a critical anthology*. New York, E.P. Dutton & Co., 1968.
- Bürger, Peter *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1987.
- Calvesi, Maurizio *La metafísica esclarecida, de De Chirico a Carrá, de Morandi a Savinio. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1990.*
- Chevalier, Jean (dir); Gheerbrandt, Alain (colab.) *Diccionario de los símbolos*. Barcelona, Herder, 1995.
- Chipp, Herschel *Theories of modern art. A source book by artists and critics*. Berkeley, Los
- Clair, Jean *Malinconia; motivos saturninos en el arte de entreguerras. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1999.*
- Collins, Judith *Sculpture today*. Nueva York, Phaidon, 2007.
- Christov-Bakargiev, Carolyn (ed) *Arte Povera*. Phaidon Press, 1999.
- De Micheli, Mario *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Córdoba, Editorial Universitaria de Córdoba, 1968. (También hay edición en Alianza Editorial)
- Deitch, Jeffrey *Post human*. Hamburgo, FAE - Musée d'Art Contemporain, Pully-Lausanne, 1992.

Sitios web recomendados:

El impacto de lo nuevo: ocho ensayos visuales de Robert Hughes. BBC, 1979-1980.

<http://www.jotdown.es/2012/09/el-impacto-de-lo-nuevo/>

1. El paraíso mecánico. <https://www.youtube.com/watch?v=b4q6RAWcGkY>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=oGcmpUoCg4c> dadá, expresionismo, constructivismo, arte nazi, futurismo.
3. El paisaje del placer https://www.youtube.com/watch?v=ZaoZtv_oubE
4. Problemas en la utopía <https://www.youtube.com/watch?v=xytZNJgzvqk>
5. El umbral de la libertad. <https://www.youtube.com/watch?v=0WM1vFeRfbQ>
6. La visión desde el abismo <https://www.youtube.com/watch?v=0EhweVuWDOE>
7. Cultura como naturaleza <https://www.youtube.com/watch?v=0b7NFerPRAs> (Joseph Stella Giorgio O'keefe Stuart Davies Robert Rauschenberg Jasper Johns Richard Hamilton Andy Warhol Roy Lichtenstein James Rosenquist Claes Oldenburg)
8. El futuro que pasó. <https://www.youtube.com/watch?v=wney8z7p3Q8>
9. 25 años después <https://www.youtube.com/watch?v=HxsZXkuawRo> (Finalizado el

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

siglo XX, y a la luz de los últimos acontecimientos históricos, Robert Hughes revisa y añade un capítulo final a la serie de documentales "El impacto de lo nuevo", demostrándonos que, pese a la mercantilización y el aura elitista y pretenciosa que envuelve al mundo del arte, siempre quedan artistas con algo interesante que decir)
<http://www.lanacion.com.ar/1487407-la-estetica-de-esta-epoca> Terry Smith Qué es el arte contemporáneo

UNIDAD 2

- *Global Conceptualism: Points of origin 1950s-1980s*. Catálogo de la muestra en el Queens Museum of Art, New York, abril – agosto de 1999. New York, The Queens Museum of Art, 1999.
- Godfrey, Tony. *Conceptual Art*. London, Phaidon, 1998.
- Grunderg, Andy - McCarthy Gauss, Kathleen. *Photography and art; interactions since 1946*. New York, Abbeville Presss, 1987.
- Guénon, René, *Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada*. Buenos Aires, Eudeba, 1988.
- Gumpert Lynn, Christian Boltanski. Paris, Flammarion, 1992.
- Hans Haacke: *Obra Social*. Catálogo de la Fundació Antino Tàpies. Barcelona, Edicions de l'Eixample, 1995.
- Hess, Walter *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1973.
- *Honnef, Klaus Arte contemporáneo. Colonia, Benedit Taschen, 1991.*

UNIDAD 3

- *Muthesius y Riemschneider, ed.* El erotismo en el arte del siglo XX, *Colonia, Taschen, 1993.*
- Pagé, Suzanne, *L'art conceptuel, une perspective; 22 novembre 1989-18 février 1990*; Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1989.
- Pérez Rioja, José Antonio, *Diccionario de símbolos y mitos; las ciencias y las artes en su expresión figurada*. Madrid, Tecnos, 1980.
- Sánchez, Julio, "El arte contemporáneo recupera los valores terapéuticos más antiguos; El alemán Wolfgang Laib realiza trabajos con polen y "piedras de leche". (En: *La Maga*, 18 de enero de 1995, p.39)
- Sánchez, Julio. *El signo, la palabra en el arte conceptual*. Buenos Aires, Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón", 1993 (Plan de Extensión Cultural, Area Comunicación, n° 5)
- Sánchez, Julio. "La desmaterialización del arte, un concepto que viene de los años 50." (En: *La Maga*, 6 de noviembre de 1996, p.13)
- Sánchez, Julio *La luz como metáfora y símbolo (En: La Maga, 10 de septiembre de 1997, pp.34-35)*
- Sánchez, Julio "La muerte es un tema negado en el arte contemporáneo". (En: *La Maga*, 7 de diciembre de 1994, p.13)
- Sánchez, Julio *"Movimientos artísticos de postguerra" (En La Maga, serie de ocho artículos: El pop art norteamericano (7-1-98), El pop británico y europeo (14-1-98); Abstracción postpictórica (21-1-98); Pintura minimalista (28-1-98); Minimalismo (4-2-98); Conceptualismos (11-2-98); Land art y performance (18-2-98); Arte Povera (25-2-98).*
- Sánchez, Julio, "Quiero que la luz sea un objeto; James Turrell, artista norteamericano". (En: *La Maga*, 14 de junio de 1995, p.36)

UNIDAD 4

- Sánchez, Julio. "Una particular visión del minimalismo, Félix González Torres" (En: *La Maga*, 26 de junio de 1996, p.33)
- Stangos, Nikos (ed.) *Concepts of modern art*. London, Thames & Hudson, 1981. (Hay edición en castellano, Madrid, Alianza, 1991)
- Wallis, Brian. (ed.) *Hans Haacke: Unfinished business*. The New Museum of Contemporary Art, New York, M.I. T. Press, 1986.
- Walther, Ingo F. (ed.) *Art of the 20th century*. Colonia, Taschen, 1998. (Volumne I: Pintura; Volumen II: Escultura, Nuevos Medios y Fotografía)
- Wheeler, Daniel, *Art since mid-century; 1945 to the present*. New York, Thames and Hudson, 1991.
- *James Turrell*. Catálogo de la Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 4 de abril al 14 de junio de 1992. Düsseldorf, Edition Cantz, 1992.
- Jung, Carl Gustav *Man and his symbols*. New York, Laurel, 1968. (Hay varias ediciones en castellano)

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

- La Biennale di Venezia 46. esposizione internazionali d'arte. *Identity and alterity; figures of the body 1895-1995*. Venecia, Marsilio, 1995.
- Lindemann, Adam Coleccionar arte contemporáneo. *Colonia, Taschen, 2011*.
- McEvelley, Thomas, "La oscuridad en el interior de una piedra". (En: *Anish Kapoor*, Centro de Arte Reina Sofía, febrero mayo 1991. Londres, The British Council, 1990.)
- Menna, Filiberto *La opción analítica en el arte moderno. Iconos y Figuras*. Barcelona, Gustavo Gilli, 1977.
- Meyer, James (ed) *Minimalism*. London, Phaidon Press, 2000.
- Mosquera, Gerardo (ed). *Del op al post; una antología sobre la plástica y la arquitectura occidentales de los últimos 25 años*. Editorial de arte y literatura, La Habana, 1993.