

Cursos en la Biblioteca del Museo Sívori

Historia Social del Arte Moderno

A Cargo del Lic. Nicolás Javaloyes

El curso, en toda su extensión, despliega la historia del arte y la pone en relación con los principales hechos sociales, políticos y culturales de cada época. Se inicia en el siglo XVIII porque intenta explicar cómo se conforman y se desarrollan las principales instituciones artísticas y categorías estéticas que organizan nuestra experiencia del arte en nuestros días. 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.

Sin embargo, más allá de estas líneas de análisis, el curso es esencialmente visual. Cada clase ofrece una secuencia de imágenes –a veces más de cien– que permiten analizar las principales obras en detalle y hacerlas dialogar entre sí. 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, algunas de las imágenes mostradas en el curso en soporte digital y acceso a la bibliografía recomendada.

Una de las particularidades de este curso es que se pone a las artes plásticas en relación 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 compiten e interactúan. Asimismo, interesa mostrar cómo la estetización de la realidad y las conductas plantea nuevos desafíos a la creación artística.

Los interesados pueden optar por realizar el curso completo, algunos de los módulos o incluso sólo una clase, debiendo contactarse con la Asociación Amigos del Museo Sívori para acordar la concurrencia. El curso se organiza en tres módulos, de doce clases cada uno.

MÓDULOS Y CALENDARIO

Módulo I: Siglo XVIII y XIX. Inicia 28 de marzo. Miércoles, Miércoles de 17 a 18.30 hs.

Módulo II: Siglo XX, 1ª parte (1900-1960) Inicia 27 de junio. Miércoles de 17 a 18.30 hs.

Módulo III: Siglo XX, 2ª parte (1970-2000) Inicia 3 de Octubre. Miércoles de 17 a 18.30 hs.

DURACIÓN Y CUPOS

Tres módulos trimestrales de doce (12) reuniones semanales de 90 minutos cada una.

Total: ochenta (80) horas cátedra. Se puede realizar el curso completo, por módulo e incluso concurrir a sólo una clase. Convenir canon y asistencia con la Asociación Amigos del Museo.

Cupo mínimo para la realización del curso: 6 cursantes. Cupo Máximo: 12 cursantes

PROGRAMA ANALITICO

Módulo I: Siglo XVIII y XIX

Clase 1. El nacimiento de las instituciones del arte y la subjetivización de las categorías estéticas. 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 Winckelman, 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. La Arquitectura y las artes decorativas: Josiah Wedgwood, Robert Adam, Clérisseau, Angelica Kauffman y John Flaxman.

Clase 3. Ilustración, Neoclasicismo y la Revolución Francesa. Arte y Razón. La segunda generación del neoclasicismo: Antonio Canova y Jacques-Louis David. La iconografía napoleónica. La Academia Francesa y Dominique Ingres, entre otros.

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. El Salón de 1824. El romanticismo en Francia: Théodore Géricault y Eugene Delacroix.

Clase 5. El Romanticismo II. Los románticos alemanes, la Naturphilosophie y la Escuela de Jena. La obra de Karl Friedrich Schinkel y Philip Otto Runge. El hombre desamparado en la obra de Caspar Davis Friedrich. Francisco de Goya y Lucientes: un artista entre dos mundos. La Ilustración española. 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 y Édouard Manet. La pintura "retiniana" y sus presupuestos teóricos. Pissarro, Monet y Sisley. Las críticas al Impresionismo de Edgard Degas. La dimensión psíquica y social del espacio pictórico. El "espacio de la vida". El Neoimpresionismo.

Clase 10. El Postimpresionismo: Su significado 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. Nabis: Maurice Denis y Pierre Bonnard. La figura de Auguste Rodin.

Clase 12. Modernismo / Art Nouveau. Las artes decorativas desde Arts & Crafts.. El Art Nouveau. La Secesión de Viena: Koloman Moser, Julius Klinger y Gustave Klimt. La Arquitectura de Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich y Adolf Loos. Las artes decorativas: Emile Galle y Louis Comfort Tiffany. La figura de Antoni Gaudí.

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

Clase 13: Ruptura arte y sociedad: las Vanguardias históricas. Los mitos de la evasión. El Primitivismo. La escuela de Pont-Aven. El Fauvismo. Matisse, Derain y Vlaminck. El Expresionismo. Conceptos generales. Antecedentes formales. El Puente (Die Brücke) y El Jinete Azul (Der Blaue Reiter). El inicio de las tendencias no figurativas: Wassily Kandinsky.

Clase 14: El Cubismo. Conceptos generales. Antecedentes formales y etapas. Picasso, Braque y Gris. El cubismo órfico. František Kupka, Delaunay, Léger, Picabia y Feininger. La figura de Guillaume Apollinaire.

Clase 15. El Futurismo. La figura de Marinetti. Conceptos generales. Simultaneidad y dinamismo. Poética: la exaltación de lo sensual, lo nacional, la guerra y la máquina. Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrá, Luigi Russolo y Gino Severini.

Clase 16. Suprematismo y Constructivismo. El Rayonismo: Larionov y Goncharova. La figura de Vladimir Maiacovski. El Suprematismo: Malevich y Ivan Puni. El Constructivismo: Tatlin, El Lissitzky, Gabo y Pevsner. Productivismo: Rodchenko y Stepanova.

Clase 17. Dadá. Conceptos generales. Hugo Ball, Tristan Tzara y el Cabaret Voltaire. Hans Arp. Dada en Nueva York. Marcel Duchamp y los ready-made. Dada en Berlín, Hannover y Colonia. Dadá en París. El Surrealismo. Conceptos generales. La figura de André Breton. La "revolución surrealista". La imagen surrealista. Cine Surrealista. Masson, Tanguy, Ernst, Dalí, Miró y Magritte.

Clase 18. Nuevas experiencias no figurativas. El Neoplasticismo. Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Vantongerloo, Oud y Rietveld. "Cercle et Carré", "Art Concret" y "Abstraction-creation". La figura de Joaquín Torres-García.

Clase 19. El Cine. De la linterna mágica a los hermanos Lumière. Georges Méliés 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 20. El arte de entreguerras. "El Retorno al Orden". Los nuevos realismos. El Grupo de París: Picasso, Braque, Matisse, Léger, Brâncuși, Archipenko, Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine y Maurice Utrillo, entre otros. La Pintura Metafísica: Giorgio De Chirico. La Nueva Objetividad: Otto Dix. Valori Plastici: Mario Sironi. La figura de Jean Cocteau.

Clase 21. La incidencia del diseño en el arte. La "era del funcionalismo". Los Pioneros del Diseño. La Bauhaus y el desarrollo del diseño moderno. La arquitectura racionalista. El diseño norteamericano en la segunda posguerra. La Escuela Superior de Diseño de Ulm. La figura de Tomás Maldonado.

Clase 22. El Arte tras la Segunda Guerra Mundial I. Norteamérica: el expresionismo abstracto. El WPA, Albert Barr, Peggy Guggenheim y "Art of this Century". Antecedentes y características formales del expresionismo abstracto. Escuela de Nueva York: Action Painting (Pollock y . Escuela del Pacífico: Color field painting. Los tachistas y la pintura caligráfica. Abstracción Postpictórica

Clase 23. Arte tras la Segunda Guerra Mundial II. Europa: reacción al Arte concreto: Dubuffet, Fautrier, Wols y Mathieu. COBRA. El Informalismo. Abstracción lírica. Las reacciones al informalismo. La nueva figuración y los nuevos realismos en Europa. Lucien Freud y Francis Bacon. Op Art y Arte Cinético.

Clase 24. Pop Art. Antecedentes y características formales. Arte, sociedad de consumo y nuevos medios de comunicación. Neodada y pop art. El Pop inglés: Richard Hamilton y Eduardo Paolozzi. Pop Norteamericano: Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Tom Wesselmann, entre otros. El realismo en clave Pop: Hockney y Kitaj

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

Clase 25. El minimalismo. Antecedentes y características formales. Ad Reinhardt, Frank Stella, Dan Flavin, Tony Smith y Sol LeWitt, entre otros. El posminimalismo. El desplazamiento hacia lo procesual. La abstracción excéntrica. Louise Bourgeois y Eva Hesse. Process art o antiforma. La teoría de la antiforma: Robert Morris, Richard Serra y Bruce Nauman.

Clase 26. Formas de arte procesual I: Performance Art. Antecedentes en el Futurismo, Constructivismo, Dadá y Surrealismo. Teoría de la performance de Schlemmer. Compañía ambulante de la Bauhaus. Black Mountain College. Los happenings. John Cage y Allan Kaprow. Fluxus. Joseph Beuys y la escena artística de Düsseldorf. Performance hoy: la figura de Marina Abramovic.

Clase 27. Formas de arte procesual II: el arte del cuerpo. Antecedentes. Yves Klein y Piero Manzoni. El Accionismo vienés. El escenario norteamericano: Vito Acconci y Dennis Oppenheim. El escenario europeo: Michel Journiac, Gina Pane, Gilbert & George y Orlan. Los manifiestos del body art.

Clase 28. Formas de arte procesual III: Earth Art y Land Art: Robert Smithson, Michael Heizer, Walter de María y Christo, entre otros. Del Land Art al arte ecológico.

Clase 29. El Activismo y el Arte Povera. El Mayo Francés. El situacionismo. El Arte povera: Mario Merz, Jannis Kounellis y Michelangelo Pistoletto, entre otros.

Clase 30. El Arte Conceptual. El proceso de desmaterialización de la obra de arte. Antecedentes del arte conceptual. Tendencias dentro el arte conceptual. Arte conceptual y lenguaje. Joseph Kosuth, Art & Language, Robert Barry, On Kawara, Daniel Buren, entre otros. Los medios paraconceptuales.

Clase 31. La reafirmación de la pintura. Europa: el fotorrealismo, BMPT, el XVIII Salon de la Jeune Peinture (1967) y el Grupo Supports-surfaces. Estados Unidos: Pattern Painting. Bad Painting. New Image Painting

Clase 32. El Neoexpresionismo Alemán. Antecedentes. La recuperación de la identidad en la pintura alemana. Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz, Jorg Immendorff, Anselm Kiefer, A. R. Penck Y Schönenbeck. El manifiesto Pandemonium. Die Neue Wilden (Los nuevos salvajes). La transvanguardia Italiana. Aquille Bonito Oliva. Los manifiestos. El "genius loci". Sandro Chia, Enzo Cucchi y Francesco Clemente.

Clase 33: La Posmodernidad. Marco de análisis: el pensamiento posestructuralista francés. Norteamérica, 1980-85. El apropiacionismo. Antecedentes: Pictures y Douglas Crimp. Sherrie Levine y Robert Longo. La simulación y posapropiacionismo. El arte del graffiti. Los artistas del ghetto. Jean Michell Basquiat y Keith Haring.

Clase 34. Los "neos". Marco de análisis: la estrategia de la deconstrucción. NeoGeo. Neobarroco. Las prácticas objetuales.

Clase 35. El videoarte. Los pioneros. Wolf Vostell y Nam Jum Paik. Su desarrollo en los años '70: Peter Campus, Dan Graham y Bill Viola. Los años '80: Dara Birnbaum, Gary Hill y Bruce Nauman, entre otros. Computer Art

Clase 36. Una nueva reflexión sobre el cuerpo. Post Human. Las perspectivas de género: lo masculino y lo femenino. Cindy Sherman, Robert Gober, Charles Ray, Paul McCarthy, entre otros. El cuerpo como síntoma de malestar cultural. Los estudios culturales. El Poscolonialismo. Centro y periferia

Lic. Nicolás Javaloyes
Enero 2012

ASOCIACION AMIGOS DEL MUSEO SIVORI

Inscripción e informes: de martes a viernes de 14 a 18 hs.*
Sábados, domingos y feriados de 14 a 20 hs. al 4775-7093.
Consultas a: asociacion@amigosmuseosivori.com.ar

* Los "Cursos en la Biblioteca del Museo" son gratuitos para quienes realizan el Curso de Guías y el personal del Museo Sívori y de la Asociación Amigos.

Lic. Nicolás Javaloyes

Mail: nicolaeugenio@gmail.com

Móvil: 15 59 60 20 85

<https://www.facebook.com/javaloyes>