

BEHBI BRE

Consideraciones preliminares.

Partiendo del concepto de "obra de arte como metáfora epistemológica (Eco), este programa intenta mostrar a los alumnos una visión de conjunto -lo más amplia posible- de distintos momentos del quehacer artístico y la cultura.

El programa del presente curso está dedicado al tema ARTE CIUDADES. Se han elegido cinco importantes periodos cuya directa vinculación se irá señalando hasta llegara comprender los conceptos actuales de "obra abierta" en el campo del arte, el de "posmodernidad" en el más abarcador de la cultura. Ellos son:

1. Nueva York. 1948-1990.
2. Atenas. Cultura griega; el siglo V.
3. Florencia. El Renacimiento.
4. Paris. Las Artes del siglo XIX.
5. Buenos Aires. 1900-1945.

Como se observará, se parte del momento presente para regresar a el luego de un recorrido integrador que dé mayor importancia a las manifestaciones de nuestro siglo.

A través de variados ejemplos visuales y literarios se interrelacionaran los distintos ambitos para caracterizar y comprender el estilo de cada momento. Paralelamente un Ciclo de Cine completará la visión de cada momento y ciudad y permitira iniciarse en el conocimiento de la historia y el lenguaje cinematográfico.

1. OBJETIVOS

1. Integrar aspectos de las distintas artes para entender mejor cada uno de los momentos elegidos y su directa vinculación.
2. Comprender, especialmente, el arte del siglo XX.
3. Despertar interés por conocer con mayor profundidad los distintos periodos de las Artes facilitando, a través de guías, bibliografía de orientación y traducciones hechas con la Cátedra esa tarea.
4. Poder realizar un análisis artístico básico de la imagen visual.
5. Contribuir al desarrollo de la capacidad creadora -que alientan las nuevas Carreras de esta Facultad- con la realización de una Exposición Final de carácter integrador y solidario.
6. Despertar interés por conocer (y crear) formas variadas para el tratamiento de estos temas como otra forma de manifestación artística.

Arq. RICARDO BLANCO
DIRECTOR
AREA DE PROYECTO OBJETUAL

Introducción: Ordenación temática y organización de los trabajos y de la Cátedra. A partir de la proyección en video de "El Reñidero" (1990), ballet breve, con coreografía de Julio López y música de Astor Piazzolla, sobre la obra teatral de Sergio de Cecco, observación de las relaciones entre las Artes. Concepto de Arte y Ciudades. Idea de Posmodernidad.

TEMA 1: NUEVA YORK. 1945-1990. Clases 2 y 3.

Las manifestaciones de las Artes en esta ciudad después de la Segunda Guerra Mundial. Teatro y absurdo. Ciencia y ciencia-ficción. Ultrarracionalismo y antirracionalismo. Arte abierto y obras aleatorias. Del Expresionismo abstracto al Arte conceptual. Música electrónica y música "pop".

Textos de estudio: "La ciudad archivo de la historia" (Fernando Chueca Goitia: *Breve historia del urbanismo*); "La ciudad moderna"/"El arte" (Marta López Gil: *Filosofía, modernidad, posmodernidad*); "Diseño textil"/"Cronología del diseño" (Peter Dormer: *El diseño desde 1945*).

Trabajo de análisis sobre *El Eternauta* de H.Oesterheld/ Sqlano López (1957).

Ciclo de Cine: *Blade runner* (Ridley Scott, 1982)
Manhattan (Woody Allen, 1979)

TEMA 2: ATENAS. El siglo V a.C. (Clases 4 y 5)

La cultura occidental y la cultura griega. Los grandes momentos de las artes en Atenas. Escultura y arquitectura. La indumentaria. El teatro como manifestación de la ciudad.

Textos de estudio: *Grecia: historia, artes e indumentaria* (Bembibre/ Crogliano). Colección "Parthenos" n° 1. "El teatro griego" (Roland Barthes: *Lo obvio y lo obtuso*).

Lectura especial: *Antígona* de Sófocles.

TEMA 3: FLORENCIA. El Renacimiento. (Clases 6 y 7)

La nueva racionalidad del siglo XV. La formación de las ciudades desde la Baja Edad Media. El concepto del Renacimiento. Las artes visuales: pintura, escultura y arquitectura bajo el signo de la razón. Formas libres y estructuradas en la música. El esquema racional en la literatura. La indumentaria.

Textos de estudio: "Introducción" / "Cap. 1" (Peter y Linda Murray: *El Renacimiento*); "El Renacimiento y el siglo XVI" (James Laver: *Breve historia del traje y la moda*).

Ciclo de cine: *El nombre de la rosa* (Jean-Jacques Annaud, 1986)
Romeo y Julieta (Franco Zeffirelli, 1968)

EXAMEN PARCIAL (Clase 8)

TEMA 4: PARIS. Las Artes en el siglo XIX. Clases 9 y 10.

Cuatro momentos del arte del siglo XIX. Neoclasicismo; Romanticismo; Realismo e Impresionismo. Romanticismo y literatura. Los mundos fantásticos. La música del siglo. Hacia la disolución de la forma: el Impresionismo

Textos de estudio: "El Romanticismo" (Marcel Brion en *El Arte y el Hombre*); "Renoir" (Maurice Sérullaz; *Enciclopedia del Impresionismo*)

Trabajo de análisis: *El Matadero* de E. Breccia sobre la obra de E. Echeverría y acuarelas de la época.

Ciclo de cine: *Camila* (Maria Luisa Bemberg, 1984)
Camille Claudel (Bruno Nuytten, 1992)

Tema 5. Buenos Aires 1900-1950 (Clases 11 y 12)

Las artes hasta la Primera Guerra Mundial. Las vanguardias. La música y el cine en este período. Las manifestaciones de la vanguardia en Buenos Aires. Tendencias "optimistas" y "pesimistas". El arte entre las dos Guerras Mundiales. El Ultraísmo y el Grupo de Boedo. La indumentaria.

Textos de estudio: "Los ojos que hablan: códigos del cuerpo y la mirada" (B. Sarlo, bibliografía n°72) / "Estilos característicos de 1914-1929" (S. Saulquin, bibliografía n°62).

Ciclo de cine: *Dios se lo pague* (Luis C. Amadori, 1948)
El Reñidero (René Mujica, 1965)

BIBLIOGRAFIA

Se indican libros de carácter general -con algunas excepciones- con el propósito de abarcar los distintos aspectos y temas del programa propuesto. Estos textos constituyen el marco teórico de la materia, según lo entendemos, y en las clases se jerarquizarán y comentarán críticamente. Oportunamente los alumnos dispondrán de guías más detalladas y exhaustivas teniendo en cuenta los objetivos fijados.

Bibliografía general:

1. A A.V V.: *El arte del siglo xx - 1950-1990*. Barcelona, Salvat, 1990.
2. Carlos Bembibre, et al.: *Acercarte (Para acercarnos al arte) I. CINE*. Buenos Aires, UBA XXI, Universidad de Buenos Aires, 1989.
3. René Berger: *El conocimiento de la pintura (3 vol.)*. Barcelona-Madrid, Noguer, 1976.
4. Kenneth Clark: *Civilización (2 vol.)*. Madrid, Alianza, 1979.
5. Esther Díaz, et al.: *¿ Posmodernidad ?* Buenos Aires, Biblos, 1998.
6. Richard Maltby: *Cultura y modernidad*. Madrid, Aguilar, 1991.
7. René Huyghe (Director): *El Arte y el Hombre*. (3 vol.). Barcelona, Edit. Planeta, 1972.
8. Anamí Ballent et. al.: *Cultura y proyecto urbano-La ciudad moderna*. Buenos Aires, C.E.A.L., 1993.
9. Francois Boucher: *Historia del Traje en Occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona, Montaner y Simón, 1965.
10. Jaime Rest: *Conceptos fundamentales de la literatura moderna*. Buenos Aires, C.E.A.I., 1979.
11. José Luis Romero: *La cultura occidental*. Buenos Aires, Columba, 1961.
12. Adolfo Sánchez Vázquez: *Antología. Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978.

Tema 1: Nueva York: 1945-1990.

13. A A.V V.: *Historia del Arte Salvat (Volumen 10: Del surrealismo a las últ. tendencias)*. Barcelona, Salvat, 1974
14. Graciela García, et al.: *Panorama histórico del diseño gráfico contemporáneo*. Buenos Aires, Edit. CP 67, 1987.
15. Javier Coma: *Los "comics" un arte del siglo xx*. Barcelona, Labor-Edit. Guadarrama, 1978. 1945.
16. J.A. García Martínez: *Crisis y revolución en el arte de hoy*. Buenos Aires, EUDEBA, 1976.
17. Edward Lucie-Smith: *Movimientos en el arte desde 1945*. Buenos Aires, Emecé, 1979
18. Joseph Machlis: *Introducción a la música contemporánea*. Buenos Aires, Marymar, 1975.
19. Peter Dormer: *El diseño desde 1945*. Barcelona, Destino, 1993.
20. Alberto Millares y Joseph Chaikin: *Nuevos rumbos del teatro*. Barcelona, Salvat, 1973.
21. Kurt Pahlen: *Qué es la música moderna*. Buenos Aires, Columba, 1972.

22. José Ramón Pardo: *La música Pop. Grandes corrientes, 1955-1981*. Barcelona, Salvat, 1984.
23. Julio E. Payró: *El estilo del siglo xx*. Buenos Aires, Edit. de Belgrano, 1980.
24. José Ragué Arias y Umberto Eco: *Los movimientos pop*. Barcelona, Salvat, 1973.

Tema 2: Atenas: S. V a.C.

25. Peter Levi: *Grecia, cuna de Occidente*. Barcelona, Folio, 1993. 2 volúmenes.
26. Francois Chamoux: *La civilización griega en las épocas arcaica y clásica*. Barcelona, Ed. Juventud, 1967.
27. A A.V V.: *Historia del arte Salvat*. (Volumen 2, Grecia). Barcelona, Salvat, 1974.
28. Carl Grimberg: *Historia Universal Daimon*. (Vol.2, Grecia). Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo, 1980.
29. Francisco Abate et al.: *Arte en el Mundo* (Vols. "Arte del Egeo y de Grecia Arcaica"/"De Grecia Clásica a Etruria"). Buenos Aires, Viscontea, 1974.
30. Hugh Lloyd-Jones: *Los griegos*. Madrid, Ed. Gredos, 1966.
31. C.M.Bowra: *La literatura griega*. Mexico, F.C.E., 1967.
32. Georges Duby y Michelle Perrot (Dir.): *Historia de las mujeres* (Vol. 1: "La Antigüedad"). Madrid, Taurus, 1992.
33. J. Charbonneaux et al.: *La Grecia Arcaica /La Grecia Clásica/ La Grecia Helenística*. Milán, Rizzolli, 1978.
34. Claude Mosse: *La mujer en la Grecia Clásica*. Madrid, Ediciones Nerea, 1990.
35. María Eugenia Crogliano y Carlos Bembibre: *Grecia. Historia, Artes e Indumentaria*. Buenos Aires, CEADIG-FADU, 1994. Colección "Parthenos" n°1.
36. John Peacock: *Le Costume Occidental*. Paris, Ed. Chene, 1990.

Tema 3: Florencia. El Renacimiento.

37. Roberto Bartolini: *Florencia*. Florencia, Ed. Becocci, 1977.
38. Henry Pirenne: *Las ciudades de la Edad Media*. Madrid, Alianza, 1978.
39. Peter y Linda Murray: *El arte del Renacimiento*. Barcelona, Destino, 1992.
40. Fernando Chueca Goitia: *Breve historia del urbanismo*. Buenos Aires-Madrid, 1990.
41. A A. V V.: *Historia del Arte Salvat*. (Vol. 5: "El Renacimiento"). Barcelona, Salvat, 1974.
42. Ricardo Martín (Dir.): *El gran Arte de la Pintura*. (Vol. II, El Renacimiento). Barcelona, Salvat, 1985.
43. Ruggiero Romano y Alberto Tenenti: *Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía, Renacimiento, Reforma*. Hist.Universal Siglo XXI, vol.12. Madrid, Siglo XXI, 1978.
44. Flavio Conti: *Cómo reconocer el arte del Renacimiento*. Barcelona, Ed.Médica y Técnica, 1980.
45. Carl Grimberg: *Historia Universal Daimon*. Vol. 6: "Descubrimientos y Reformas". Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo, 1980.

46. A A. V V.: *Historia de la Literatura Mundial*. Vol. "Renacimiento y Humanismo". Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1973.
47. H. Wölfflin: *El Arte Clásico*. Iniciación al conocimiento del Renacimiento italiano. Bs.As., El Ateneo, 1955.
48. James Laver: *Breve historia del traje y la moda*. Madrid, Ed. Càtedra, 1992.

Tema 4: París. El siglo XIX.

49. A A. V V.: "La víspera de nuestro siglo" en *Siglo XX, Historia Universal*. Madrid, Grupo 16, 1986.
50. Marcel Brion: "El Romanticismo" en *El Arte y el Hombre* (ver n° 7).
51. Geoffrey Bruun: *La Europa en el siglo XIX (1815-1914)*. México, F. C. E., 1981.
52. Norbert Dufourcq: *Breve historia de la música*. México, F. C. E., 1969.
53. Hans H. Hofstätter: *Historia de la pintura modernista europea*. Barcelona, Blume, 1981.
54. Noé Jitrik: "El Romanticismo: E. Echeverría" en *Capítulo. La Historia de la Literatura Argentina*. Buenos Aires, C. E. A. L., 1980.
55. Fritz Novotny: *Pintura y escultura en Europa, 1780-1880*. Madrid, Càtedra, 1978.
56. Estela Ocampo: *El Impresionismo. Pintura, Literatura, Música*. Barcelona, Montesinos, 1981.
57. Julio E. Payró: *El Impresionismo en la pintura*. Buenos Aires, Columba, 1972.
58. Pierre Francastel: *La pintura francesa*. Madrid, Alianza, 1970.
59. Martin Donald Reynolds: *El siglo XIX*. (Introducción a la Historia del Arte - Universidad de Cambridge). Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
60. Maurice Sérullaz: *Enciclopedia del Impresionismo*. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1981.

Tema 5: Buenos Aires, 1900-1950.

61. A A. V V.: *El Arte del siglo XX, 1900-1949*. Barcelona, Edit. Salvat, 1990.
62. Susana Saulquin: *La moda en la Argentina*. Buenos Aires, Edit. Emecé, 1990.
63. Ivonne Deslandres y Florence Müller: *Histoire de la Mode au XXe. Siecle*. Paris, Somogy, 1986.
64. Raúl Gustavo Aguirre: *Las poéticas del siglo XX*. Buenos Aires, Edic. Culturales Argentinas, 1983.
65. Mario De Micheli: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza, 1983.
66. Jorge Miguel Couselo et al.: *Historia del cine argentino*. Buenos Aires, CEAL, 1984.
67. José Luis Romero: *Breve historia de la Argentina*. Buenos Aires, Ed. Huemul, 1979.
68. Eduardo Romano (Coord.): *Las letras del tango. Antología cronológica 1900-1980*. Rosario, Ed. Fund. Ross, 1991.

69. Rafael Iglesia /Mario Sabugo: *La ciudad y sus sitios*. Buenos Ed. CP 67, 1991.
70. Aldo Pellegrini: *Panorama de la pintura argentina contemporánea* Buenos Aires, Paidós, 1967.
71. Roman Gubern: *Cien años de cine* (2 vol.). Barcelona, Bruguera, 1983.
72. Beatriz Sarlo: *El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina (1917-1927)*. Buenos Aires, Catálogos, 1985.

Evaluación.

Consistirá en: a) un examen parcial escrito al finalizar el Tema 3 sobre los temas de teóricos y de prácticos; b) una calificación por asistencia y buena participación y c) la realización del trabajo creativo para la Exposición Final.

Los alumnos que deseen rendir la materia como Libres deberán acordar con la Cátedra la modalidad de dicho examen a fin de poder ser orientados adecuadamente.

CM.

Prof. Carlos Bemibre

Dic., 1996