

Ejes temáticos:

- **Idea moderna de arte.**
- **Arte y Proyecto moderno.**
- **Arte, Proyecto moderno y sus crisis.**
- **Situación actual del arte.**

Los ejes temáticos se abordarán desde los siguientes campos:

- **Dimensiones estético-perceptivas y teorías del arte.**
- **Las prácticas artísticas: genealogía de la función-artista y su producción.**
- **Implicancias sociales y ámbitos institucionales del arte.**
- **Tecnologías y prácticas artísticas.**

1. Elementos del proyecto estético moderno

- **Síntesis forma – contenido y el *objeto estético*.**

1.1. Subjetivismo, esteticismo y expresión: Expresionismo francés.

1.2. Sentimiento trágico, expresión y sociedad: Expresionismo alemán.
Expresionismo vienés.

1.3. Espiritualidad, expresión y abstracción: Expresión y abstracción lírica.

1.4. Expresión y arte total: Estética y empatía.

1.5. El concepto de vanguardia en arte (Parte 1)

2. Proyecto moderno y enunciados estéticos.

- **Utopía y negación en las vanguardias artísticas del siglo XX**

2.1. El concepto de vanguardia en arte (Parte 2): El Movimiento Futurista.

2.2. El objeto como enunciado estético: La abstracción geométrica:
Neoplasticismo y Vanguardias rusas.

2.3. Del nihilismo contracultural al escape a la razón: Dadaísmo y Surrealismo.

2.4. Arte, arquitectura y diseño: la supremacía del objeto. Bauhaus y De Stijl.

2.5. Arte e ideologías: La Nueva Objetividad Alemana / El Realismo socialista y el Muralismo mexicano / El cine como propaganda.

2.6. Desventuras del proyecto moderno: Estética y negación (Benjamin / Adorno)
Fenomenología y Ontología fenomenológica
(Husserl, Heidegger, Gadamer)

3. El apogeo esteticista del proyecto moderno.

- **La utopía realizada**

3.1. Esteticismo, existencialismo y abstracción lírica:

- Informalismo Europeo: (Matérico / Sígnico – Gestual / Espacialismo)
- Expresionismo Abstracto en USA. (Action painting y gestual / Color-field painting / Pintura caligráfica)

3.2. Esteticismo y abstracción geométrica:

- Neo concretismo: Abstracción pos-pictórica / Hard Edge
- Op-art y arte cinético.

3.3. Esteticismo, Nueva figuración y Realismo:

- Francis Bacon / Lucian Freud.
- Hiperrealismo y Fotorrealismo.

3.4 Dimensiones estéticas: El rol de la crítica y el mercado.
Apogeo de la estética formalista.

4. El proyecto moderno a debate

- **Anti-esteticismo: el *objeto estético* cuestionado**

4.1. Sociedad de consumo: Teenagers, expansión estética y mass-media.

El look como expresión estética de la rebeldía: rock, beatniks.

4.2. El *objeto estético* como resignificación (del *objet trouvee* al *ready made*):

- New dadá / Pop - art (England / USA).
- Disolución de la estética en lo-estético: cine, stars y deseo.

4.3. Cultura Pop como expresión del arte total y estetización de la vida cotidiana: Moda / Diseño / Publicidad / Comunicación.

4.4. Contracultura y underground: La Factory de A. Warhol.

Hippies; Psicodelia; Happenings.

4.5. Estetización de la protesta: El mayo francés / Woodstock.

Iconología de la protesta. / el cine alternativo.

4.6. La tradición del arte resignificada: El Nuevo Realismo francés.

4.7. La sociedad del espectáculo: Situacionismo, psico-geografía y la vía estética de lo cotidiano como alternativa al producto estético.

4.8. Apocalípticos e integrados: Estructuralismo y estética de la recepción (U.Eco; R. Barthes; R. Jauss; J. Kristeva; M. Bajtin)

5. Pos-estética: coexistencia y emergencia

- **Disolución del *objeto estético*.**

5.1. El giro lingüístico en arte: Arte Minimal

Arte conceptual / Land Art / Body Art / Arte Procesual.

5.2. Conceptos de Posmodernidad y estetización del mundo.

5.3. Posestructuralismo, Ontología y Hermenéutica: F. Nietzsche; M.Heidegger; H. Gadamer; G. Vattimo.

5.4. La reacción tardo-moderna en arte: El Neo objetivismo y la tradición resignificada: Transvanguardia Italiana / Neo- Expresionismo Alemán.

(Continúa abajo)

(Sigue)

5.3. El tiempo resignificado: Eclecticismo, Apropiacionismo y Arquitectura Pos-moderna.

5.4. La vida como arte. Activismos: Pos-feminista; Sexual; Étnico; Arte callejero (Graffiti)

5.5. Subjetividad, Cuerpo, Arte y tecnología: Video arte / Net Art / Cine expandido.

5.6. Neo-marxismo e instituciones del arte: Los *cultural studies*.

5.7. Las tesis del fin del arte y la alternativa hermenéutica.

6) ROTACIONES TLOEP

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía general:

- Aracil, A.** *El siglo XX: Entre la muerte del arte y el arte moderno*, (1982) Ed. Istmo, Madrid.
- Argan, G.C.** *El arte moderno*, (1999) Ed. Akal, Madrid.
- Barilli, R.** *El arte contemporáneo: De Cézanne a las últimas tendencias*, (1999) Ed. Norma.
- Barr, A.H. Jr.**, *La definición del arte moderno*, (1989) Ed. Alianza, Madrid,.
- Bocola, S.** *El arte de la modernidad*, (1999) Ed. Serbal, Barcelona,
- Bozal, Valeriano**, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, (1999). Ed. Visor Madrid,
- Chilvers, Ian**, *Diccionario de Arte del siglo XX*, (2001) Ed. Complutense-Oxford, Madrid,.
- Chipp, Herschel** *Teorías del arte contemporáneo*, (1995) Ed. Akal, Madrid.
- Daix, P.** *Historia cultural del arte moderno*, (2002) Ed. Cátedra, Madrid,
- Gombrich, Ernst**, *Historia del Arte*, (1982), Ed. Alianza, Madrid.
- Guasch, Anna** *El arte del último siglo XX*, (2001) Ed. Alianza, Madrid.
- Lucie-Smith, E.**, *El Arte Hoy*, (1983) Ed. Cátedra, Madrid,
- Ramírez, J.A.**, *Historia del Arte" vol. IV. Arte Contemporáneo*, (1997) Ed. Alianza, Madrid,

1. Elementos del proyecto estético moderno

- Benevolo, L.**, *Historia de la Arquitectura Moderna*, 1982, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- De Fusco, Renato**, *Historia de la Arquitectura Contemporánea*, (1992) Ed. Celeste, Madrid.
- Elger, Dietmar**, *Expresionismo*, (1993), Ed. Taschen, Colonia.
- Francastel, Pierre**, *Historia de la Pintura Francesa*, (1989), Ed. Alianza, Madrid.
- Harrison, Charles**, *Primitivismo, Cubismo y Abstracción*, (1998), Ed. Akal, Madrid.
- Norberg-Shultz, Chr.** *Arquitectura occidental*, (1976) Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- Selz, Peter**, *La pintura expresionista alemana*, (1989), Ed. Alianza, Madrid.
- Wolf, Norbert**, *Expresionismo*, (2004), Ed. Taschen, Colonia.

2. Proyecto moderno y enunciados estéticos.

- Arendt, Hannah**, *Los orígenes del totalitarismo*, (1992), Ed. Alianza, Madrid.
- Brook, Carolina**, *Muralismo mexicano*, (1998) Ed. Planeta, Bs.As.
- De Michelli, Mario**, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, (1984) Ed. Madrid, Alianza,.
- Elger, Dietmar**, *Arte Abstracto*, (2003) Ed. Taschen, Colonia.
- Elger, Dietmar**, *Dadaísmo*, (2004) , Ed. Taschen, Colonia.
- Elsen, Albert**, *La arquitectura como símbolo de poder*, (1978) Ed. Tusquets, Barcelona.
- Fer, Briony et alt** *Realismo, Racionalismo surrealismo*, (1999) Ed. Akal, Barcelona.
- Fiedler, Jeannine et alt.** *Bauhaus*, (1999) Ed. Könemann, Colonia.
- Kettenmann, Andrea**, *Diego Rivera*, (1997) Ed. Taschen, Colonia.
- Klingsöhr-Leroy, Cathrin**, *Surrealismo*, (2004), Ed. Taschen, Colonia.
- Lodder, Christina**, *Constructivismo Ruso*, (1988), Ed. Alianza, Madrid.
- Martín, Sylvia**, *Futurismo*, (2003) Ed. Taschen, Colonia.
- Moszynska, Anna**, *El arte abstracto*, (1996) , Ed. Destino, Barcelona.
- Moure, Gloria**, *Marcel Duchamp*, (1988) Ed. Polígrafa, Barcelona.

Prendeville, Brendan, *Realismo en la pintura del siglo XX*, (1996) Ed. Destino, Barcelona.
Stangos, Nikos, *Conceptos de Arte Moderno*, (1996) Ed. Alianza, Madrid.
Stremmel, Kerstin, *Realismo*, (2003) Ed. Taschen, Colonia.
Warncke, Carsten-Peter, *De Stijl*, (1991) Ed. Taschen, Colonia.
Wingler, Hans M., *La Bauhaus*, (1980) Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
Taschen, Serie monográfica de editorial (Duchamp, Kandinsky, Klee, etc)

3. El apogeo esteticista del proyecto moderno.

Ashton, Dore, *La Escuela de Nueva York*, (1988) Ed. Cátedra, Madrid.
Combalía, V., *Tàpies*, (1984) Ed. Polígrafa, Barcelona.
Elger, Dietmar, *Arte Abstracto*, (2003) Ed. Taschen, Colonia.
Everitt, A., *El Expresionismo Abstracto* (1975), Ed. Labor, Barcelona.
Greenberg, Clement, *Arte y Cultura*, (1979). Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
Hess, Barbara, *Expresionismo Abstracto*, (2004), Ed. Taschen, Colonia.
Honneff, K., *Arte Contemporáneo*, (1992) Ed. Taschen, Colonia.
Kosice, G., *Arte Madí*, (1983), Ed. de Arte Gaglianone, Bs. As.
Lucie-Smith, E., *Movimientos en el arte desde 1945*, (1998) Ed. Destino, Barcelona.
Lucie-Smith, E., *El Arte Hoy*, (1983), Ed. Cátedra, Madrid.
Marchán-Fiz, S., *Del arte objetual al arte del concepto*, (1986) Ed. Akal, Madrid.
Moszynska, Anna, *El arte abstracto*, (1996), Ed. Destino, Barcelona.
Prendeville, Brendan, *Realismo en la pintura del siglo XX*, (1990), Ed. Destino, Barcelona.
Ruhrberg, K. *Arte del siglo XX*, (1998) Ed. Taschen, Colonia.
Sandler, I., *El triunfo de la pintura norteamericana*, (1996) Ed. Alianza, Madrid.
Stokvis, W., *Cobra*, (1987) Ed. Polígrafa, Barcelona.
Stremmel, Kerstin, *Realismo*, (2005) Ed. Taschen, Colonia.
Thevoz, M., *Dubuffet*, (1986). Ed. Skira, Lausana.
Wood, Paul et al, *La Modernidad a debate*, (1999) Ed. Akal, Madrid.

Catálogo Francis Bacon, (2000) Ed. Taschen, Colonia.
Catálogo Jackson Pollock, (1982), Ed. Centre G. Pompidou, París.
Catálogo Jean Dubuffet, (1992) Ed. La Caixa, Barcelona.
Catálogo Mark Rothko, (1987) Fundación Juan March, Madrid.
Catálogo Arte Madí, (2000), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

4. El proyecto moderno a debate

Alloway, L., *Lichtenstein*, (1983) Ed. Abbeville Press, N.York.
Auzias, J.M, *El estructuralismo*, (1970) Ed. Alianza, Madrid.
Barthes, R. *Elementos de semiología*, (1970) Ed. Paidós, Barcelona.
de Diego, Estrella, *Tristísimo Warhol*, (1999) Ed. Siruela, Madrid.
Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo* (1988) Ed. La Flor, Bs. As.
Ducrot, O. *¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo en lingüística*, (1975), Ed. Losada, Bs. As.

Fernández Arenas, J. *Arte efímero y espacio estético*, (1988) Ed. Anthropos, Barcelona.

Goldmann, L. y otros, *Las nociones de génesis y estructura*, (1975), Ed. Nueva Visión, Bs. As.

Guasch, Anna, *El arte del último siglo XX*, (2001) Ed. Alianza, Madrid.

Hahn, O., *Warhol*, (1971) Ed. Fernand Hazan, París.

Hendrickson, J., *Lichtenstein*, (1988) Ed. Taschen, Colonia.

Honnef, Klaus, *Pop Art*, (2004) Ed. Taschen, Colonia.

Koch, S. *Andy Warhol Superstar* (1976) Ed. Anagrama, Barcelona.

Lippard, Lucy, *El Pop Art*, (1993) Ed. Destino, Barcelona.

Lucie-Smith, E., *Movimientos en el arte desde 1945*, (1998) Ed. Destino, Barcelona.

Lucie-Smith, E., *El Arte Hoy*, (1983) Ed. Cátedra; Madrid.

Marchán-Fiz, S., *Del arte objetual al arte del concepto*, (1986) Ed. Akal, Madrid.

Ostewold, Tilman, *Pop Art*, (1992) Ed. Taschen Colonia.

Ramírez, Juan Antonio, *Corpus Solus*, (2002) Ed. Siruela, Madrid.

Robey, D. con U. Eco, Todorov, *Introducción al estructuralismo*, (1976), Ed. Alianza, Madrid

Todorov T., *¿Qué es el estructuralismo? Poética*, (1975), Ed. Losada, Bs. As.

Wahl, F. *¿Qué es el estructuralismo? Filosofía*, (1975), Ed. Losada, Bs. As.

Warhol, A., *Mi filosofía de la A a la B y de la B a la A* (1981) Ed. Tusquets, Barcelona.

Wilson, S., *El arte Pop*, (1975) Ed. Labor, Barcelona.

Wood, Paul et al., *La Modernidad a debate*, (1999) Ed. Akal, Madrid.

5. Pos-estética: coexistencia y emergencia

AA.VV. *El descrédito de las vanguardias artísticas*, (1980). Ed. Blume, Barcelona,

Anderson, Perry *Los orígenes de la posmodernidad*, (2000) Ed. Anagrama Barcelona,.

Battcock, G., *La idea como arte*, (1977) Ed. Gustavo Gili Barcelona.

Bonito Oliva, Achille *Crítica ad arte* (1983) Ed. Giancarlo Politi, Milán,

Calinescu, Matei, *Cinco Caras de la Modernidad*, (1991) Ed. Tecnos, Madrid.

Combalía, V., *Análisis y crítica del arte conceptual*, (1975) Ed. Anagrama, Barcelona.

Connor, Steven, *Cultura Posmoderna*, (1996) Ed. Akal Madrid.

Crow, Thomas, *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*, (2002) Ed. Akal Madrid,

Chadwick, Whitney *Mujer, Arte y Sociedad*, (1992) Ed. Destino, Barcelona.

Danto, A. *Después del fin del arte*, (1999) Ed. Paidós, Barcelona,

Danto, Arthur. C., *Las artes visuales desde la perspectiva poshistórica*, (2004) Ed. Akal Madrid.

de Diego, Estrella, *El andrógino sexuado*, (1992) Ed. Visor, Madrid,.

Debord, Guy *La sociedad del espectáculo* (1982) Ed. La Flor, Bs. As.

Decter, Joshua, *Video Art*, (2004) Ed. Taschen, Colonia,

Deepwell, K., *Nueva crítica feminista de arte*, (1998) Ed. Cátedra, Madrid,

Deken, Joseph, *Imágenes de ordenador*, (1983) .Ed. Fundació BCD, Barcelona,

Dery, Mark, *Velocidad de Escape: la cibercultura en el final del siglo*, (1998) Ed. Siruela, Madrid,

Díaz, Esther *Posmodernidad* (1999).Ed. Biblos, Bs. As.

Fernández Arenas, J. *Arte efímero y espacio estético*, (1988) Ed. Anthropos, Barcelona,

Gablik, S., *¿Ha muerto el arte moderno?*, (1987) Ed. Blume, Madrid.

García Canclini, Néstor *Culturas híbridas*, (2001), Ed. Paidós, Bs. As.

Gorodezky, S., *Arte Chicano como cultura de protesta*, (1993) .Ed. UNAM, México.

Greenberg, Clement, *Arte y Cultura*, (1979) Ed. Gustavo Gili, Barcelona.

Guasch, Anna *El arte del último siglo XX*, (2001) Ed. Alianza, Madrid.

Guasch, Anna, *Los manifiestos del arte Posmoderno*, (2000) Ed. Akal, Madrid,.

Honneff, K., *Arte Contemporáneo*, (1992) Ed. Taschen, Colonia.

Jameson, Fredric, *Ensayos sobre posmodernismo*, (1991) Ed. Imago Mundi, Bs. As.

Lailach, Michael, *Land Art* (2004), Ed. Taschen, Colonia.

Ladagga; Reinaldo, *Estética de la emergencia*, (2006) Ed. Adriana Hidalgo, Bs.As.

Lippard, Lucy, *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico*, (2004) Ed. Akal, Madrid.

Lucie-Smith, E., *Movimientos en el arte desde 1945*, (1998) Ed. Destino, Barcelona..

Lucie-Smith, E., *El Arte Hoy*, (1983) Ed. Cátedra, Madrid.

Lucie-Smith, E., *La sexualidad en el arte occidental*, (1992) Ed. Destino, Barcelona.

Liotard, J.F., *La condición posmoderna*, (1986) Ed. Cátedra, Madrid,

Marchán-Fiz, S., *Del arte objetual al arte del concepto* (1986) Ed. Akal, Madrid,

Martin, Sylvia, *Videoarte*, (2006) Ed. Taschen, Colonia,

Marzona, Daniel *Arte Conceptual*, (2004), Ed. Taschen, Colonia.

Marzona, Daniel, *Arte Minimalista*, (2005), Ed. Taschen, Colonia.

Pérez Carreño, F., *Arte minimal. Objeto y sentido*, (2003), Ed. Visor, Madrid.

Pérez Gaudi, J., *El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad*, (2000).Ed. Cátedra, Madrid

Powell, R., *Arte y cultura negros en el siglo XX*, (1998) Ed. Destino, Barcelona.

Ramírez, Juan Antonio, *Corpus Solus*, (2002), Ed. Siruela, Madrid.

Tribe, Mark y Jana Reena, *Arte y nuevas tecnologías*, (2006) Ed. Taschen, Colonia.

Vattimo, G. *En torno a la posmodernidad*, (1994) Ed. Anthropos, Barcelona.