

**Swarthmore College. Buenos Aires.
1er Semestre de 2008**

**Asignatura: Entre el arte popular y el arte de élite: circulación ampliada de imágenes en la Argentina
Profesora: Lic. Isabel Plante**

Objetivos de la asignatura

- Revisar las definiciones de lo popular y lo culto.
- Analizar las producciones artísticas a través de las variables específicas de la circulación, recepción y consumo.
- Estudiar ciertos casos de circulación ampliada en las artes plásticas en la Argentina desde los comienzos del siglo XIX.

Contenidos

Unidad 1. Algunos aportes teóricos: definiciones, superposiciones y cruces.

Arte popular, arte indígena, bellas artes.
Arte moderno y arte 'primitivo'.
Arte moderno y cultura popular.
Particularidades latinoamericanas.
Problemas de recepción y circulación ampliada de las imágenes.

Unidad. 2 Tipos populares, paisajes locales y circuitos internacionales.

Artistas itinerantes y álbumes litográficos en la definición de tipos populares y paisajísticos.
¿Una tradición de cultura visual popular en el Río de la Plata del siglo XIX?
"Argentina for export": la participación en la exposición universal de Saint Louis de 1904

Unidad 3. Circulación, soportes y géneros: el desnudo, la fotografía y la caricatura hacia fines del siglo XIX.

Desnudos y circulación restringida. El caso de Prilidiano Pueyrredón.
Caricatura y fotografía: posibilidades de la circulación ampliada.

Unidad 4. Tradición y renovación plástica en la segunda década del siglo XX.

Debates por un "Arte social": los Artistas del Pueblo y sus estrategias de divulgación.
Vanguardia y política en los años '30. Antonio Berni y la posibilidad de un arte mural.
Los artistas de La Boca: ¿artistas populares?

Unidad 5. Imágenes peronistas y estrategias concretas.

La política oficial hacia el arte y los sectores desplazados: dos representaciones de Eva Perón.
La imagen del trabajador en la propaganda peronista.
Arte y vida: concretismo y diseño industrial.

Unidad 6. Arte múltiple, experimentación y política en los '60.

El problema de la popularización del arte: grabado y múltiples.
Antonio Berni en los 60: tensiones entre compromiso y celebridad.
Arte y política en la experiencia de *Tucumán Arde*.

Unidad 7. Arte, medios de comunicación y sociedad de consumo.

Realismos y conceptualismos de los '70. Rescate de tradiciones locales y regionales. Pablo Suárez y Víctor Grippo
La plástica en el marco del regreso a la democracia de los años '80. El caso de Marcia Schwartz.
Reactivación de imágenes canónicas del arte argentino en el contexto de la crisis de 2001

Presupuesto de Tiempo

Total de clases: 16
Presentación de la materia: 1 clase
Unidad 1: 3 clases

Unidad 2: 2 clases
Unidad 3: 2 clases
Unidad 4: 2 clases
Unidad 5: 2 clases
Unidad 6: 2 clases
Unidad 7: 2 clases

Metodología y actividades de los alumnos

El dictado de la materia se desarrollará a través de clases teóricas y clases prácticas. En estas últimas, los alumnos expondrán diferentes textos a fin de generar la reflexión sobre las distintas problemáticas que aborda el presente programa. Como parte del dictado se realizarán visitas al MNBA, MALBA, Museo Fernández Blanco, Museo de Motivos Populares José Hernández y a exposiciones afines.

Bibliografía por unidades temáticas

Unidad 1.

BOURDIEU, Pierre, "Campo intelectual y proyecto creador", en Jean Pouillon et al, *Problemas del estructuralismo*. México, Siglo XXI, 1967.

BOVISIO, María Alba, "¿Qué es esa cosa llamada 'arte primitivo'? Acerca del nacimiento de una categoría", en *Epílogos y prólogos para un fin de siglo (VIII Jornadas de teoría e historia de las artes)*. Buenos Aires, CAIA, 1999, pp. 339-350.

CROW, Thomas, *Modern Art in the Common Culture*. New Heaven and London, Yale University Press, 1996. Cap 1: "Modernism and Mass Culture in the Visual Arts", pp. 3-37.

ESCOBAR, Ticio, *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Asunción, Museo del Barro – R Peroni Ediciones, 1981.

_____, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*. Asunción del Paraguay, Centro de artes visuales – Museo del barro, 1993. Cap 1: "El arte otro", pp. 11-39.

GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México, Grijalbo, 1989. Capítulos 1, 5 y 7.

GONZÁLEZ ALCANTUD, José A., *El exotismo en las vanguardias artístico-literarias*. Barcelona, Anthropos, 1989. Cap. 7: "La vanguardia en Latinoamérica", pp. 299-341.

HADJNICOLAOU, Nicos, *La producción artística frente a sus significados*. México, Siglo XXI, 1981. Cap. 1: "La 'fortuna crítica' y su suerte en la historia del arte", pp. 14-35.

RICHARD, Nelly, "El régimen crítico-estético del arte en tiempos de la globalización", en *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 79-93.

Unidad 2

MUNILLA LACASA, Lia, "Siglo XIX: 1810-1870", en Burucúa, José Emilio (dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Tomo I. Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp.105-160.

AMIGO CERISOLA, Roberto, "La tradición olvidada. Notas sobre la pintura regional rioplatense", en: *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis*, II Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes, X Jornadas del CAIA, 2003, pp.273-282.

MAJLUF, Natalia, "Pattern-Book of Nations: Images of types and costumes in Asia and Latin America, ca. 1800-1860", en *Reproducing Nations: Types and Costumes in Asia and Latin America, ca.1800-1860*. New York, The America Society, 2006.

PENHOS, Marta, *Mirar, saber, dominar: imágenes de viajeros en la Argentina*. Buenos Aires, MNBA, 2007.

PENHOS, Marta, "Saint Louis 1904. Argentina onstage", en Volver Barth (ed.), *Identity and universality*. París, Bureau International des Expositions, 2002, pp. 78-89.

Unidad 3

MALOSSETTI COSTA, Laura, "Las artes plásticas entre el ochenta y el centenario", en Burucúa, José Emilio (dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Tomo I, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp.161-216.

MALOSSETTI COSTA, Laura, "Los desnudos de Prilidiano Pueyrredón como punto de tensión entre lo público y lo privado", en: *VI Jornadas de Teoría e Historia de las Artes, El arte entre lo público y lo privado*, Buenos Aires, CAIA, 1995, pp.126-139.

TELESCA, Ana María y Roberto Amigo, "La curiosidad de los porteños. Las salas de vistas ópticas en el Estado de Buenos Aires", en *Memoria del V Congreso de Historia de la fotografía en la Argentina*, Buenos Aires, 1996.

TELL, Verónica, "Instantáneas: la fotografía en algunas caricaturas del *El Mosquito*", en *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis*, II Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes, X Jornadas del CAIA, 2003, pp. 249-257.

MALOSETTI COSTA, Laura, "Los 'gallegos', el arte y el poder de la risa", en Yayo Aznar y Diana B. Wechsler, *La memoria compartida. España y Argentina en la construcción de un imaginario cultural (1898-1950)*, Bs As, Paidós, 2005, pp. 270.

DE RUEDA, María de los Ángeles, "Humor y sátira en el grabado social y político", *El grabado social y político en la Argentina del siglo XX*, La Plata, Universidad Nacional, IHAAA, 1991, pp.25-31.

Unidad 4

WECHSLER, Diana B., "Impacto y matices de una modernidad en los márgenes", en: Burucúa, José Emilio (dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp.269-314.

CONSTANTÍN, María Teresa, "Italia en la *nebbia*. La Boca como residencia", en Diana B. Wechsler (coord.), *Italia en el horizonte de las artes plásticas. Argentina siglos XIX y XX*. Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri, 2000, pp.193-219.

MUÑOZ, Miguel Ángel, "Los inicios del arte social en la Argentina: los Artistas del Pueblo", en: VVAA., *El grabado social y político en la Argentina del siglo XX*, La Plata, Universidad Nacional, IHAAA, 1991, pp.19-24.

DOLINKO, Silvia, *Arte para todos. La difusión del grabado como estrategia para la popularización del arte*. Buenos Aires, Fundación Espigas – Fundación Telefónica – FIAAR, 2003. Introducción y Cap 2: "Cultura y política: algunas experiencias de difusión de los discursos visuales en las primeras décadas del siglo XX", pp. 19-27.

Unidad 5.

SIRACUSANO, Gabriela, "Las artes plásticas en las décadas del '40 y del '50", en: Burucúa, José Emilio (dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, tomo II, pp.13-56.

GIUNTA, Andrea, "Eva Perón: imágenes y público", en: AAVV., *Arte y recepción*, VII Jornadas de Teoría e Historia de las Artes, Buenos Aires, Centro Argentino de Investigadores de Artes, 1997, pp.177-184.

CRISPIANI, Alejandro, "Un mundo continuo", *Arq*, n° 49, Santiago de Chile, diciembre 2001, pp. 57-59.

GENÉ, Marcela, *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo. 1946-1955*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica – Universidad de San Andrés, 2005. Cap. 2: "Imágenes de los trabajadores", pp. 65-83.

Unidad 6.

DOLINKO, Silvia, *Arte para todos. La difusión del grabado como estrategia para la popularización del arte*. Buenos Aires, Fundación Espigas – Fundación Telefónica – FIAAR, 2003. Introducción y Cap 3 y 7.

GIUNTA, Andrea, "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo", en: Burucúa, José Emilio (dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, tomo II, pp.57-118.

LONGONI, Ana, "*Tucumán Arde*: encuentros y desencuentros entre vanguardia artística y política", en AA.VV., *Cultura política en los años '60*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1997, pp. 315-327.

LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN, *Del Di Tella a "Tucumán arde". Vanguardia artística y política en el '68 argentino*, Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000. Cap. 8.

HOHLFELDT, Marion, « Le multiple entre subversion et instauration. Quelques réflexions sur la spécificité d'un genre », en Denise René *l'intrépide. Une galerie dans l'aventure de l'art abstrait 1944-1978*, Paris, Centre Pompidou, 2001, pp. 143-150.

Unidad 7.

HERRERA, María José, "Los años setenta y ochenta en el arte argentino. Entre la utopía, el silencio y la reconstrucción", en: Burucúa, José Emilio (dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp.119-173.

GIUNTA, Andrea, "Pintura en los '70: inventario y realidad", en: *V Jornadas de Teoría e Historia de las Artes, Arte y Poder*, Buenos Aires, CAIA, 1993, pp.215-264.

CONSTANTÍN, María Teresa, "La pintura como resistencia", en: *Pintura Argentina 1975-2003. Manos en la masa. La persistencia*, Exposición en el Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2003, pp.9-37.

USUBIAGA, Viviana, "El poder memorizar. Imágenes artísticas argentina en la postdictadura", en: *Ramona. Revista de artes visuales*, n.23, Buenos Aires, mayo de 2002, pp.18-28.

BASUALDO, Carlos, "Arte contemporáneo argentino. Entre la mimesis y el cadáver", en: *Arte de Argentina 1920-1994*, Buenos Aires, Fundación para las Artes – Centro Borges, 1995 (1° ed.1994).

MALOSSETTI COSTA, Laura; "Artes de excluir, artes de incluir", en *TodaVía* N° 13. Buenos Aires, Imago - Fundación Osde, abril 2006. Accesible en www.todavia.com.ar

MALOSSETTI COSTA, Laura, "Marcia Schvartz", en *Marcia Schvartz. Joven pintora*. Buenos Aires, Arte Múltiple, 2006.

Evaluación

La cursada de la materia contará con dos instancias fundamentales de evaluación: un examen parcial y un examen final oral.