

cine y tv

facultad
de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento académico: Cine y Televisión

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales PLAN 2019

Asignatura: ARTE Y MODERNIDAD

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Titular: Cristina Andrea Siragusa

Prof. Asistente: Hernán E. Bula

Equipo (carga complementaria):

Prof. Pedro Klimovsky, Prof. Matías Deon, Prof. Juan Manuel Fernández.

Distribución horaria:

Turno único: Jueves 14 a 17 hs.

PROGRAMA

Actualmente nos encontramos impactados/as por diversas modalidades y materialidades de una *audiovisualidad* que continúa expandiéndose, articulando (y complejizando) nuestra experiencia del mundo y de nosotros/as mismos/as. La asignatura *Arte y Modernidad* nos permite iniciar un itinerario para la reflexión acerca de las relaciones entre el Arte (y las disciplinas artísticas) con la Modernidad (como período socio-histórico) considerando los procesos de transformación que conmocionaron Occidente en distintos tiempos y con diversos alcances en un arco que incluye el Renacimiento hasta las Vanguardias.

En el Plan de Estudios 2019 de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales, esta asignatura se ubica en los orígenes de un trayecto que involucra a múltiples espacios académicos dentro del Plan de Estudio, todos ellos vinculados a saberes específicos de los estudios teóricos, históricos y culturales. La materia proporciona, desde un ejercicio de (re)conocimiento de artistas, estilos y obras, una oportunidad para sentirse interpelados/as sensible y estéticamente, experiencia que puede nutrir la propia imaginación artística a los fines de aplicarla a las prácticas realizativas concretas dentro de la Carrera.

Este espacio curricular, entonces, ha sido concebido como un ámbito de reflexividad para la puesta en diálogo de saberes estéticos y socio-culturales compartiendo criterios analíticos que atiendan a la diversidad de los lenguajes artísticos y las variantes con las que se ligan con la audiovisualidad. De este modo, *Arte y Modernidad* nos permite recorrer prácticas e imaginarios acerca del arte, de los procesos de creación y del artista como sujeto, en el marco de un período que implicó una transformación sustancial en la comprensión del mundo desde una representación racionalizadora.

Para Nicolás Casullo (2001) se genera en la Modernidad una nueva *cosmovisión* global en la que se instalan *grandes relatos* acerca de cuestiones sociales, políticas, religiosas y culturales que aluden a ideas como las de *igualdad*, *revolución*, *democracia*, entre otras. Se

instituye no sólo una nueva manera de pensar al *hombre*, a la *naturaleza* y a la *sociedad*, sino también que esos discursos refieren a un proceso “esperanzador” otorgándole a la Historia un sentido, mientras se puede observar cómo irrumpe la Ciudad en tanto espacio de organización de la vida, la Ciencia articulando una nueva manera de pensar y de actuar sobre el mundo (físico, social, cultural) y el campo artístico en el Occidente europeo transformándose de manera impactante. Ese recorrido lo desarrollaremos a partir de un conjunto de *escenas* que nos permitirán centrar la mirada (perceptiva, sensible e intelectual) en algunos puntos de esta enorme y compleja constelación conformada por acontecimientos, prácticas artísticas, sentidos del arte y artistas procedentes de diversos lugares de Europa y de heterogéneas disciplinas artísticas.

1- Objetivos

- *Introducir* a los/as estudiantes en los debates acerca de las transformaciones sociales, culturales, políticas y artísticas que se experimentaron en Europa durante la Modernidad y que permitieron configurar regímenes de percepción, de sensibilidad e imaginarios acerca del hombre y del mundo.
- *Explorar* los aportes específicos y las relaciones entre distintas disciplinas artísticas con el surgimiento de la imagen en movimiento y la constitución del cine en su devenir histórico.
- *Identificar* los contextos socio-culturales y las particularidades de la imagen en movimiento para debatir acerca de los inicios del cine como medio artístico.

2- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

[I] Arte (y) Modernidad

Unidad 1: Botticelli y Duchamp en pantalla dividida

El nacimiento de Venus (Botticelli), *La fuente* (Duchamp) y la pregunta fundante: *¿cuándo hay arte?* Problematicaciones acerca de los rasgos definitorios sobre el concepto de arte: a) la producción de *belleza*; b) la representación de la *realidad*; c) la creación de *formas*; d) la *expresividad*; e) la producción de la *experiencia estética*; f) la producción de un *choque* (Oliveras, 2004; Jiménez, 2010).

Unidad 2: Un mundo y un tiempo profundamente conmocionados: la Modernidad europea

Concebir la *Modernidad* como época, estructura institucional, discurso y como experiencia (Brunner, 2002). Los procesos de autonomización del conocimiento del mundo y del hombre. El entramado de racionalización que representa la Modernidad: objetivización de la historia, el optimismo de la Ilustración y subjetividad moderna (Casullo, 2001). Una nueva concepción del mundo a partir de las transformaciones socio-políticas y culturales: urbanización, industrialización, configuración de los Estados nación, consolidación de la burguesía y secularización.

[II] Artes (en la) Modernidad

Unidad 3: Transiciones hacia la configuración de la Modernidad: el Renacimiento y el Barroco)

Un mundo que se descubre y se experimenta desde la Ciencia, la Técnica y el Comercio. Aprender y Practicar las artes: los *talleres*. La emancipación del artista de los grêmios (Hauser, 1998). El descubrimiento de la figura del *genio*. El inicio de una concepción *naturalista y científica* del mundo. La *ilusión de realidad y su construcción* formal. La imagen espacial: la perspectiva lineal y la atmosférica. El espacio interno en la pintura. La *ilusión de realidad y su construcción* formal (la perspectiva y el estudio de la anatomía humana) (Edgerton, 2002). Acercamientos y distanciamientos al arte clásico de la Antigüedad.

Arte (para el) Poder: el trabajo por encargo y la figura del *mecenazgo*. Arte y (re)presentación del poder: acerca de los estilos y las estéticas en tiempos de Reforma (la imagen despojada) y Contrarreforma (la imagen espectacular) (Gombrich, 2004). La *obra de arte total* como preocupación (la ópera). Escrituras: dibujos, bocetos y notas como documentación del proceso artístico.

Unidad 4: Tiempos de Revolución(es): el Neoclasicismo y el Romanticismo

La *revolución francesa* y la reorganización política-social y artística de Europa en el siglo XVIII. La Ilustración: razón y progreso como idearios políticos, filosóficos y científicos (Forster, 2001). La *revolución industrial* y la consolidación de la burguesía. Transformaciones arquitectónicas de las ciudades: el hierro.

El retorno del arte greco-romano (clasicismo) y su distanciamiento (romanticismo). Nuevos registros sonoros en el arte y la ampliación perceptiva y sensible: las orquestas y las sinfonías como formas emblemáticas en la música (Lavoix, 2008). Nuevos regímenes artísticos para construir *nación* y para expresar la *subjetividad individual*. La idea de *lo sublime* en el Romanticismo.

Unidad 5: La *mirada* transformada: acerca de la fotografía, los juguetes ópticos y las primeras expresiones cinematográficas

Tiempos de “inventos” y transformaciones en los gustos y prácticas culturales. La *masa* como experiencia subjetiva: acerca de la sociedad y cultura de masas. La construcción de una nueva *mirada* desde dispositivos que renuevan perceptiva y sensiblemente la imagen fija y en movimiento. La imagen “se mueve” (y el ojo también): entre ilusión de realidad y espectáculos de atracciones (Gubern, 1998). La imagen sintética y la imagen analógica. Orígenes entramados: vínculos entre la fotografía /el cine / la animación y otras disciplinas artísticas. Los aportes de los hermanos Lumière, Edison y Méliès. Un nuevo espectador: del interés por las imágenes (fascinación) hacia el relato. El cine: ¿la obra de arte total?

Unidad 6: Vanguardias políticas y artísticas

La experiencia de la Modernidad como *crisis*. Las vanguardias como fenómenos políticos, socio-culturales y artísticos. La ruptura con el Arte burgués y la desacralización del arte. La vinculación Arte, Cultura y Política para orientar el análisis de las diversas corrientes consideradas como vanguardias. Las vanguardias artísticas como experiencia colectiva (Sureda y Guasch, 1987). Los *manifiestos* como modos de comunicar el posicionamiento del artista en relación a la Sociedad, el Arte y las Artes.

3- Bibliografía obligatoria

Unidad 1

Oliveras, Elena (2004) *Estética. La cuestión del arte*. Emecé Editores. pp. 63-70.

Jiménez, José (2010) *Teoría del Arte*. Tecnos/Alianza Editorial. pp. 17-52.

Unidad 2

Brunner, Joaquín José (2002). *Modernidad*. En C. Altamirano (Dir.) *Términos críticos de sociología de la cultura* (pp. 173-180). Paidós.

Casullo, Nicolás (2001). *Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad*. Eudeba. pp. 9-22.

Unidad 3

Burke, Peter (2003). *La fabricación de Luis XIV*. Editorial Nerea. pp 11-21.

de la Peña Gómez, María Pilar (2018). *Manual básico de Historia del Arte*. Universidad de Extremadura. pp. 69-120. <http://dehesa.unex.es/handle/10662/6950>

Edgerton, Samuel (2002). Arte y ciencia. La visión del Renacimiento. *Contactos*, (46), 15-26.
<http://www2.izt.uam.mx/newpage/contactos/anterior/n46ne/renacim.pdf>

Gombrich, Ernst (2004). *La historia del arte*, Editorial Sudamericana. Cap. 15: La consecución de la armonía (pp. 287-323); Cap. 21: El poder y la gloria II (pp. 435-445).

Hauser, Arnold (1998). Posición social del artista en el Renacimiento. En *Historia social de la literatura y el arte. Desde la prehistoria hasta el Barroco* (Cap. V: Renacimiento, pp. 389-440). Vol 1, Editorial Debate.

Hauser, Arnold (1993). El Barroco. En *Historia social de la literatura y el arte*. (Cap. VII: El Barroco, pp. 91-154). Vol 2, Editorial Labor.

Unidad 4

de la Peña Gómez, María Pilar (2018). *Manual básico de Historia del Arte*. Universidad de Extremadura. pp. 145-166. <http://dehesa.unex.es/handle/10662/6950>

Forster, Ricardo (2001). El lenguaje de la Ilustración. En N. Casullo, *Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad* (pp. 241-254). Eudeba.

Gombrich, Ernst (2004). *La historia del arte*, Editorial Sudamericana. Cap. 23: La Edad de la Razón (pp. 457-473); Cap. 24: La ruptura de la tradición (pp. 475-497).

Unidad 5

Gubern, Román (1998). *Historia del cine*. Editorial Lumen. pp. 7-28.

Martínez-Salanova Sánchez, Enrique (1999, 17 de mayo). *El cine antes del cine. Los antecedentes del cine*.
<https://educomunicacion.es/cineyeducacion/cineprecine.htm>

Lacolla, Enrique (2008). *El cine en su época. Una historia política del filme*. Comunicarte. pp 9-23.

Lorenzo Hernández, María Carmen (2017, 4 de octubre). *Los numerosos padres del cinematógrafo: un análisis del origen de la imagen en movimiento* | UPV [Video]. YouTube: Universitat Politècnica de València - UPV.
<https://www.youtube.com/watch?v=MMK0Em3iZrI>

Unidad 6

Gombrich, Ernst (2004). *La historia del arte*, Editorial Sudamericana. Cap. “En busca de nuevas concepciones” y “Arte experimental”. pp-418-581.

Sureda, Joan y Guasch, Ana María (1987). *La trama de lo Moderno*, Akal. pp. 7-81.

4- Bibliografía Ampliatoria

Canudo, Ricciotto (1914). *El manifiesto de las siete artes*, En H. Alsina Thevenet y J. Romaguera (comps.) (1998). *Textos y manifiestos del cine*. Cátedra.

Cirlot, Lourdes (1995). *Primeras Vanguardias Artísticas*. Editorial Labor, S.A.
<https://artedeximena.files.wordpress.com/2012/08/primeras-vanguardias-artisticas.pdf>

Dall’Asta, Mónica (1998). El cine como arte. Los primeros manifiestos y las relaciones con las demás expresiones artísticas. En J. Talens y S. Zunzunegui (ed.) *Historia general del cine. Europa 1908-1918 Volumen III*, Cátedra.

De Fleur, Melvin y Ball-Rokeach, Sandra (1993). *Teorías de la Comunicación de Masas*, Paidós, Barcelona, Cap. 3 “El desarrollo del cine”.

- Domínguez Ruiz, Lidia (2019). El paisaje sonoro de la revolución industrial. El ruido y la convulsión de las sensibilidades colectivas. *Pasado Abierto*, 4(9), 123-139. <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/3254>
- Dubatti, Jorge (coord.) (2014). *Historia del actor. De la escena clásica al presente*, Colihue Teatro.
- Lavoix, Henry (2008). *Historia de la música*, Editorial Maxtor. Libro IV.
- Lorenzo Hernández, María (2015). La luz como espectáculo: una historia de la Linterna Mágica [Video]. <http://hdl.handle.net/10251/51489>
- Sánchez Cardona, Luz María (2018). *Sonar. Navegación localización del sonido en las prácticas artísticas del siglo XX*. Juan Pablos Editor, Universidad Autónoma Metropolitana.
- Stangos, Nikos (ed.) (1987). *Conceptos de arte moderno*. Alianza Editorial, Madrid. pp. 13-89.
- Sorlin, Pierre (2004). Una nueva concepción del mundo. En *El "siglo" de la imagen analógica. Los hijos de Nadar*. La Marca Editora, pp. 9-24.
- Tatarkiewicz, Władysław (2001). *Historia de seis ideas*. Tecnos.
- Villoro, Luis (1992). *El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento*. Fondo de Cultura Económica. Cap. I: "La pérdida del centro", pp. 13-23. <https://introduccionalaproblematicahistorica.files.wordpress.com/2015/03/luis-villoro-el-pensamiento-moderno.pdf>

5- Propuesta metodológica

En término de la dinámica de trabajo general durante este año lectivo se contempla implementar las siguientes modalidades de enseñanza-aprendizaje de Arte y Modernidad:

Clases teóricas – expositivas: Presencialidad remota (clases virtuales sincrónicas). Se iniciará al estudiante en cada uno de los ejes temáticos a partir de una explicación de la problemática y los núcleos centrales de la propuesta teórica, tras lo cual se generará una instancia de reflexión sobre las distintas cuestiones abordadas.

Actividades prácticas asincrónicas: A través del aula virtual se abordarán análisis críticos en los que se intersecta contexto, trayectorias de artistas y obras; y actividades de seguimiento o auto-evaluativas para cada uno de los temas de las Unidades del programa.

Se busca motivar la participación de los/as estudiantes, por lo que se indicarán los materiales de lectura y presentarán las guías de lectura con antelación para que puedan llevar un ritmo de estudio y reflexión en forma continua y activa. En relación a los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante, el *aula virtual* será el espacio privilegiado para proveer: a) temarios de las clases teórica y prácticas; b) material de estudio y textos de la cátedra; c) bibliografía digitalizada; d) links para el acceso a los recursos

audiovisuales para la enseñanza; e) guías para la elaboración de los Trabajos Prácticos; f) cuestionarios de las evaluaciones parciales; e) comunicación entre docentes y estudiantes.

6- Evaluación

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos/as **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y estudiante trabajador/a **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Se realizarán dos (2) trabajos prácticos evaluables (TP) de carácter grupal con presencialidad obligatoria en la ciudad universitaria (aulas a confirmar) y dos (2) parciales escritos individuales por cuestionario *online* (*aula virtual*). La cátedra designará oportunamente las fechas de recuperatorios de las evaluaciones. Se establecen rangos horarios amplios en las evaluaciones para contemplar a estudiantes trabajadores/as o con familiares a cargo.

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (conforme normativa vigente).

Será considerado/a Estudiante **Promocional** quien APRUEBE los dos Trabajos Prácticos evaluativos y presenciales; y APRUEBE las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Se puede recuperar sólo una evaluación parcial y una práctica para alcanzar la promoción. Para acceder a la Promoción el Estudiante deberá tener presentadas 4 (cuatro) de las Actividades de Seguimiento (Aula Virtual) planteadas por la cátedra.

Será considerado/a Estudiante **Regular** quien APRUEBE los dos Trabajos Prácticos evaluativos y presenciales; y APRUEBE las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Se puede recuperar sólo una evaluación parcial y un práctico para acceder a la regularidad.

El/la estudiante puede rendir como **Libre** a través de un EXAMEN final escrito y una instancia oral, sólo en el caso de aprobar el escrito.

8- Recomendaciones de cursada

Se recomienda al estudiante desarrollar una práctica comprometida en su participación académica en el dictado de la asignatura. Es indispensable el visionado de los recursos audiovisuales para la enseñanza y la lectura atenta del material bibliográfico. También se recomienda un seguimiento continuo del aula virtual y la asistencia a los horarios de consulta para resolver las dudas que le surjan del proceso de aprendizaje.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

(No corresponde)

10- Cronograma tentativo

Marzo (1 clase)	Desarrollo de la Unidad N° 1.
Abril (3 clases)	Desarrollo de la Unidad N° 2 y 3. Parcial 1.
Mayo (3 clases)	Desarrollo de la Unidad N° 3. Trabajo Práctico 1.
Junio (5 clases)	Desarrollo de las Unidades N° 4, N° 5 y N° 6. Parcial 2. Trabajo Práctico 2.
Julio (1 clase)	Recuperatorios Parcial 1 o 2. Trabajo Práctico 1 o 2.