

Ser modernos. Los géneros del arte entre Europa y América Latina siglos XIX y XX

Profesora: Dra. María Isabel Baldasarre

¿Qué significó para un artista ser moderno en el siglo XIX? ¿Y en el siglo XX? ¿De qué distintos modos los proyectos modernos se volcaron en las imágenes? ¿Qué particularidades tuvo el proyecto moderno en sus distintas inscripciones geográficas y temporales? Es decir, ¿era lo mismo aspirar a la modernidad en una metrópolis como París a mediados del siglo XIX que en Ciudad de México o Buenos Aires hacia 1920?

Este curso se propone como una introducción crítica a los proyectos de modernidad perseguidos por artistas de distintos escenarios desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. La propuesta es examinar las diferentes cristalizaciones visuales de estos proyectos a través de un recorrido por los distintos géneros artísticos, practicados principalmente por pintores, pero también por escultores, ilustradores y fotógrafos. El retrato, el desnudo, el paisaje, la pintura de historia, la naturaleza muerta serán los puntos de partida para hacer un viaje entre Europa y América y entre siglos, siempre centrado en sus imágenes. En otras palabras, trabajará con bibliografía teórica y fuentes de época, en diálogo con un detenido y profuso análisis visual sobre obras.

A partir de estos ejes de análisis, es un objetivo central del curso introducir las particularidades de lo que denominamos un sistema artístico moderno. Es decir, buscamos que el curso pueda servir para conocer cómo se gestó un sistema profesional y ¿global? para las artes visuales en los centros europeos a partir de mediados del siglo XIX e interrogarnos cómo los artistas de América Latina participaron de esos proyectos institucionales y visuales.

Desarrollo

La materia se desarrollará en tres clases de cinco horas de duración cada una. Se trabajará con una lista de lecturas sugeridas para cada clase, a las que se agregarán otras referencias bibliográficas de acuerdo a los intereses de los alumnos y a las discusiones que surjan durante los encuentros. La primera parte de la clase se estructurará a partir de un recorrido y análisis por un corpus de imágenes a lo largo del cual se introducirán referencias puntuales a la bibliografía citada. Durante la segunda parte, se propiciará el debate y la participación de los alumnos a partir de las lecturas sugeridas en el programa.

Temario :

1) Capitales del arte moderno: París como polo de formación artística y centro de bohemia. La academia Francesa en Roma. La práctica de la vida de artista. Artistas y tránsitos. El sistema del arte: academias, talleres y los lenguajes del arte moderno

Bibliografía

- Benjamin, Walter. "París, capital del siglo XIX" en: *Poesía y capitalismo. Iluminaciones II*. Madrid, Taurus, 1998.
- Baldasarre, María Isabel y Laura Malosetti Costa, "París, 1900-1914. Plataforma para la construcción de un arte hispanoamericano" en: Verónica Hernández Díaz (ed.) *Continuo/discontinuo. Los dilemas de la historia del arte en América Latina*. XXXV Coloquio Internacional de Historia del Arte. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017, pp. 35-53
- Baldasarre, María Isabel, "América Latina y la idea de una 'modernidad global', 1895-1915", 19&20, Río de Janeiro, Vol. X, nº 2, Jul-Dez 2015.
<http://www.dezenovevinte.net/uah2/mib.htm>
- Debrouse, Olivier; *Diego de Montparnasse*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
- Harvey, David, *París, capital de la modernidad*. Madrid, Akal, 2008. Introducción y capítulo XII: "Consumismo, espectáculo y ocio".
- Malosetti Costa, Laura "Artistas viajeros en la belle époque" en: *Cuadros de viaje. Artistas argentinos en Europa y Estados Unidos (1880-1910)*. Buenos Aires, FCE, 2008.
- Nochlin, Linda; "The invention of the Avant-Garde: France, 1830-1880" en: *The politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society*. London, Thames and Hudson, 1994, (1era edición 1989).
- Ramírez, Fausto; "La presencia de los modernistas mexicanos fuera de México. El tránsito de la marginalidad provinciana al protagonismo cosmopolita" en: *Modernización y modernismo en el arte mexicano*. México, IIE-UNAM, 2008.
- Rosen, Charles y Henri Zerner; "El realismo y la vanguardia", en: *Romanticismo y realismo. Los mitos del arte del siglo XIX*. Madrid, Hermann Blume, 1988, (1era edición 1984).
- Simioni, Ana Paula Simioni; "A viagem a Paris do artistas brasileiros do final do seculo XIX" en: *Tempo social. Revista de sociologia da USP*, v. 17, n. 1, junho 2005.

2) La jerarquía de los géneros artísticos. Los salones. Las *grandes machines* y la pintura de historia. La coyuntura de los países latinoamericanos y la necesidad de un arte nacional.

- Amigo, Roberto, *Las armas de la pintura. La nación en construcción (1852-1870)*, Buenos Aires, MNBA, 2008.
- De Castro Vieira Christo, Maraliz, "A pintura de história no Brasil do século XIX: Panorama introdutório", *Arbor*, vol. 185, nº 740, 2009.
- Crow, Thomas, "El salón del siglo XVIII y su público"; en: *Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid, Nerea, 1989, (1era edición 1985).
- Eder, Rita; "El Muralismo mexicano: modernismo y modernidad", en *Modernidad y Modernización en el arte mexicano 1920-1960*, Catálogo de la Exposición en el Museo Nacional de Arte, México, INBA, 1991, pp. 67-81.

-Fink, Lois Marie; *American Art at the 19th Century Paris Salon*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

-Mainardi, Patricia; "Pictures to see and pictures to sell", en: *The end of the Salon. Art and the State in the Early Third Republic*. Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

3) El paisaje entre naturaleza y ciudad. El paisaje "puro", el paisaje urbano, idealización y representación de la modernidad. Posibilidad e imposibilidad del paisaje para transformarse en pintura nacional.

-Clark, T. J.; "The view from Notre-Dame"; en: *Painting of modern life. Paris in the art of Manet and his followers*. Princeton, Princeton University Press, 1984.

-Green, Nicholas. "Looking at the landscape: class formation and the visual". En: Hirsch, E.; O'Hanlon, M. (eds.). *The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space*. New York, Oxford University Press, 1995, pp. 31-42.

-Malosetti Costa, Laura; "Estilo y política en Martín Malharro", *Separata*, Rosario, a. VIII, n° 13, diciembre 2008.

-Majluf, Natalia; "Rastros de un paisaje ausente: fotografía y cultura visual en el área andina", *Caiana*, n° 3, diciembre de 2013.

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=126&vol=3

-Wechsler, Diana; "Paisaje, crítica e ideología", en: *Ciudad/Campo en las artes en Argentina y Latinoamérica*. Buenos Aires, CAIA, 1991.

<http://www.caia.org.ar/docs/37-Wechsler.pdf>

4) Desnudo entre mito y realidad. De la práctica académica al desnudo como territorio de experimentación del arte moderno.

-Clark, T. J., "Olympia's choice" en: *Painting of modern life. Paris in the art of Manet and his followers*. Princeton, Princeton University Press, 1984.

-Malosetti Costa, Laura; "París - Buenos Aires, Sívori y Schiaffino" en: *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires, FCE, 2001.

-Nochlin, Linda; "The Imaginary Orient" en: *The politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society*. London, Thames and Hudson, 1994, (1era edición 1989).

-Rosen, Charles y Henri Zerner; "La ideología de la superficie pulida: el arte oficial" en: *Romanticismo y realismo. Los mitos del arte del siglo XIX*. Madrid, Hermann Blume, 1988 (1era edición 1984).

5) El retrato del otro y el ser del artista: representaciones y auto-representaciones del arte y los artistas. Autorretratos, retratos grupales e imágenes de *atelier*.

-Baldasarre, María Isabel; "La imagen del artista. La construcción del artista profesional a través de la prensa ilustrada" en: Laura Malosetti Costa y Marcela Gené

(comp.) *Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires*. Buenos Aires, Edhasa, 2009, pp. 47-80.

- Baldasarre, María Isabel; "Representación y auto-representación en el arte argentino: retratos de artistas en la primera mitad del siglo XX", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, vol. XXXIV, n° 100, primavera de 2012, pp. 171-203.

<http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2330>

-Berger, Henry; "Fictions of the pose: Facing the gaze in Early Modern Portraiture", *Representations*, n° 46, primavera de 1994, pp. 87-120.

-Junod, Philippe; "L'atelier comme autoportrait" en: Pascal Griener y Peter J. Scheemann, *Kunstlerbilder. Images de l'artiste*. Bern, Peter Lang, 1998.

DIAS E HORARIOS:

15/07 de 10 a 13hs y de 14 a 16hs

16/07 de 10 a 13hs y de 14 a 16hs

17/07 de 10 a 13hs y de 14 a 16hs