

Tertulias

La pintura, la música y las letras del siglo XX

Por. Álvaro Miranda

BLAA, Casa Gómez Campuzano. **Calle 80 # 8-66.**

4:00 p.m.

PROGRAMACIÓN

Fecha	Título	Tema	Bibliografía
Marzo 9	Transición artística del siglo XIX al XX: los poetas malditos y el impresionismo	En esta sesión analizaremos algunos de los cambios que se dieron en el campo artístico entre el s. XIX y el XX: las nuevas concepciones en el arte; los poetas malditos y su posición frente a la sociedad; las coincidencias entre la música (Debussy) y la poesía (Mallarmé); el lugar del impresionismo en todo esto.	Carvajal, Alfonso. Los poetas malditos un ensayo libre de culpa. Bogotá: Panamericana Editorial, 2000. / 841.09 C17p Cox, David Vassall. La música orquestal de Debussy. Traducción Francisco Fernández del Pozo. Barcelona: Idea Books, 2004. 784.2 C69m 20
Abril 13	El arte europeo y los fantasmas de la trinchera	En esta sesión analizaremos la aparición de las vanguardias y el papel que jugó la Primera Guerra Mundial como un detonante que cambiaría la óptica, la audición y el habla de los artistas. ¿Qué significaría esto para el futuro del arte?	Remarque, Erich María. Sin novedad en el frente. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1984. 833.8 R35s5
Mayo 11	París era una fiesta: vida de intelectuales en la ciudad de la luz	A finales del siglo XIX, París era una fiesta donde confluía la vida de los intelectuales. Hablaremos de sus barrios, sus cafés y sus academias. Examinaremos también aquellos artistas de comienzos del siglo XX quienes harían reto a la muerte con las malas compañías, los grupos y los manifiestos.	Hemingway, Ernest. París era una fiesta. Bogotá: Editorial La Oveja Negra, 1985. (Cap. 1) 818.5 H35m2
Junio 22	Cubismo, ruptura del espacio geométrico. Futurismo, velocidad y movimiento	El cubismo, aquel movimiento artístico (1907- 1914) encabezado por Pablo Picasso, una tendencia que rompió definitivamente con la pintura tradicional. En esta sesión hablaremos de la ruptura del espacio, el fin de la perspectiva y la nueva representación del mundo. De otro lado, examinaremos el futurismo (1909-1916) en la pintura, la música y las letras, y con él, el culto al movimiento, la velocidad y el cambio.	Gómez Buendía, Blanca Inés. Pablo Picasso: yo, el rey. Bogotá: Panamericana Editorial, 2004. Pág. 40 - 57 927.5 P42g1
Julio 13	Surrealismo y dadá. «El encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas»	En esta sesión hablaremos del dadá (1916), movimiento anti-literario, antipoético y anti-arte, una corriente que renegó incluso de sí misma. Luego, con el surrealismo analizaremos la liberación del hombre más allá de los límites de la razón: el subconsciente, el mundo de los sueños y el automatismo en el arte	Martín, Carlos. Hispanoamérica: mito y surrealismo. Bogotá: procultura, 1986.(Capítulo 3) Co860.4 M17h

Agosto 10	Realismo y Revolución. El arte en Europa Oriental y lo que la postguerra heredó con el neorrealismo italiano	¿Cómo es la línea de sombra que separa los sueños de la realidad en la literatura, la pintura y la música de la Unión Soviética? En esta sesión veremos que efectivamente al otro lado, en Europa Oriental, el arte tendrá que plantear el realismo y el neorrealismo (cine italiano: Visconti y Antonioni) y su contra con el barón rampante de Italo Calvino.	Calvino, Italo. El barón rampante. Madrid: Ediciones siruela, 2005 853.91 C15b7
Sept. 14	Historia del Jazz. El África estadounidense despierta a cornetazos el mundo	El 6 de marzo de 1913 apareció por primera vez en la prensa de los Estados Unidos la palabra jazz. En esta sesión hablaremos acerca de cómo Buddy Bolden (1877 - 1931) se convirtió en el primer cornetista que en Nueva Orleans tocó jazz; de la influencia africana con su ritmo y su melodía; y finalmente de la posibilidad de vencer con esta música la rigidez victoriana.	Tirro, Frank. Historia del jazz clásico: los grandes compositores, los músicos, las voces, los ritmos y su evolución hasta el swing. Barcelona. Ma non Troppo, 2001. 781.57 T47h1
Oct. 12	El arte de Whitman, escandalizar con una santa sexualidad	Estados Unidos hace su gran luminiscencia al encontrar la voz de sus poetas. Whitman, Dickinson, Poe, W.C. Williams. Vida, obra, y sociedad vista por estos tres escritores quienes dieron un nuevo sentido al idioma inglés que hablaban los estadounidenses.	Dickinson, Emily. Cartas poéticas e íntimas. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1996. 816.5 D42
Nov. 9	El arte de saber escuchar música sin orquesta al frente	Veremos cómo poco a poco, a finales del siglo XIX, curiosos inventos como la radio, el tocadiscos, y el cine, modificaron la percepción de hombres y mujeres que en su época no sabían si con ellos se hacían libres o ingresaban al autoritarismo de su propia esclavitud. http://tecnologiaysociedad.uniandes.edu.co/200520/marcuse.pdf	Pareja, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia, 1929-1980. Bogotá: Servicio Colombiano de Comunicación Social, 1984, 1984. 384.5 P17
Dic. 14	El arte de componer música sin músicos	Se hablará de las últimas tendencias electrónicas en el arte y de cómo la negativa del dadaísmo (1916) comienza a cumplirse con la aparición de la ya vieja música electrónica. Tecnología musical: desde la elaboración de las pelucas barrocas de Johann Sebastián Bach, hasta la fabricación de los sintetizadores. Conoceremos también algunas de las más recientes tendencias en el arte.	LOOPS: una historia de la música electrónica. Coordinadores Javier Blánquez y Omar Morera. Barcelona: Mondadori, 2002. 780.90442 L66

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Biblioteca Luis Ángel Arango. *Andrés de Santa María en la universal expresión del color*. Textos por Álvaro Miranda. Bogotá: Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, 2006. / 759.986 B41a8
- Micheli, Mario de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 2006. 709.04 M42v2
- Krauss, Rosalind E. *Los papeles de Picasso*. Barcelona: Gedisa Editorial, 1999. 759.6 K71p
- *Tres poetas norteamericanos: Whitman, Dickinson, Williams*. Traducción y selección de José Manuel Arango. Bogotá: Editorial Norma, 1991. 811.08 T73a 19

Filmografía

- *Un chien andalou* (videodisco digital). Producido y dirigido por Luis Buñuel y Salvador Dalí. New York: Kino International Corp. 791.43 20ed.
- *Ladrón de bicicletas* (Videodisco digital). Director Vittorio de Sica. Bogotá: Yoyo Music, 2007. 1 DVD (99 min.) Producida originalmente en 1948. DVD 2922
- *Sin novedad en el frente* (Videodisco digital). Director. Lewis Milestone. Bogotá: Yoyo Música, 2007. 1 DVD. Producida originalmente en 1930. DVD 2891

Discografía

- Schoenberg, Arnold. *Tres temas, Siete poemas* [registro sonoro]. Alemania: Hungaroton, 1987. 1 Compact disc (48 min. 37 seg.) **Pierrot lunaire op.21** / Arnold Schönberg, (30 min., 84 seg.); I,du, der, ich's nicht Sage (1 min., 37 seg.) ; Il du machst mich Allein (2 min., 48 seg.) /Anton Webern ; improvisations sur; Mallarme /Pierre Boulez, (13 min., 68 seg.) CD1737
- Debussy-Achile, Claude. *Preludio a la siesta de un fauno* [registro sonoro]. España: Ibermory s.a., 1993. 1 compact disc (69 min. 25 seg.) Selección de seis piezas para piano y orquesta 1. Música para piano Compact disc. 2. Música orquestal. Compact disc. 3. Suite (Música). Compact disc. 4. Preludios (Piano) Compact disc. I. CD5414
- Stravinsky, Igor Feodorovich. *La consagración de la primavera* [registro sonoro] : Bartok concierto para orquesta Sz 116 / Stravinski, Bartok. Barcelona: Planeta, 2001. 1 compact disc son. (69 min.) CD12155