UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE

PRONTUARIO CURRICULAR

1. **Título del curso:**

   Arte Moderno

2. **Codificación del curso:**

   HART 3236

3. **Profesor:**

   Dr. Daniel Expósito Sánchez
   daniel.exposito@upr.edu
   Horas de oficina: miércoles, de 10.00 am a 11.30 am
   Oficina: Edificio Felipe Janer, primer piso, J136

4. **Número de horas / créditos:**

   3 horas de contacto a la semana / 3 créditos

5. **Prerrequisitos, correquisitos y otros requisitos:**

   Ninguno

6. **Descripción del curso:**

   Estudio cronológico y temático de los movimientos, personalidades y obras más representativos del arte moderno, cuyo desarrollo se engloba desde la Revolución Francesa hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Se hará especial énfasis en las manifestaciones artísticas surgidas en los continentes europeo y americano. Para una comprensión más completa de dichas expresiones, éstas se insertarán en el contexto histórico y social en el que fueron producidas. Asimismo, se añadirán consideraciones sobre otras disciplinas científicas que, en mayor o menor medida, influenciaron en la evolución del arte a lo largo de ese período.

7. **Objetivos del aprendizaje:**

   - Introducir al estudiante en el conocimiento del desarrollo de la Historia del Arte moderno a través de sus artífices y obras más importantes.

- Mostrar al estudiante una visión panorámica que permita entender la evolución de la producción artística moderna en Europa y América dentro del contexto general de la Historia del Arte.
- Dotar al estudiante de las herramientas necesarias y el vocabulario específico para el análisis de la obra artística, encuadrándola en las particularidades y la estética del período en el que fue realizada.
- Desarrollar en el estudiante una postura crítica frente al patrimonio histórico–artístico que enriquezca su apreciación y, en consecuencia, fomente su conservación, defensa y protección como parte esencial de la cultura occidental.

8. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:

1. El siglo XVIII **(5 horas)**

1.1. Introducción: el Rococó
1.2. El arte neoclásico

2. Francisco de Goya: vida y obra a caballo entre dos siglos **(3 horas)**

3. El siglo XIX **(20 horas)**

3.1. La transformación romántica
3.2. El realismo pictórico
3.3. La pintura simbolista
3.4. La escultura durante la segunda mitad del siglo
3.5. Hierro y cristal: nuevos materiales para la arquitectura
3.6. El nacimiento de la fotografía
3.7. La pintura impresionista
3.8. Entre el Puntillismo y el Posimpresionismo
3.9. Vida y obra de Auguste Rodin
3.10. El surgimiento del Art Nouveau en Europa
3.11. La obra arquitectónica de Antoni Gaudí

4. El siglo XX **(17 horas)**

4.1. La entrada en escena de la arquitectura moderna
4.2. Pablo Picasso y los primeros ismos del nuevo siglo
4.3. Vasili Kandinsky y el arte abstracto en Europa
4.4. Otros medios artísticos: el cartel y el cómic
4.5. Aspectos esenciales del lenguaje cinematográfico
4.6. De 1914 en adelante: ruptura y vanguardia durante y tras la 1ª Guerra Mundial

Total: 45 horas

9. **Técnicas instruccionales:**

Las clases se impartirán mediante conferencias ilustradas con materiales audiovisuales que ayuden al estudiante a la mejor comprensión de los contenidos del curso. Junto a ello, se fomentará la participación del estudiante mediante discusiones y análisis colectivos en torno a obras y textos. Igualmente, se realizarán visitas a museos y otras instituciones que se consideren pertinentes.

10. **Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas:**

Salón de clases equipado con un proyector y un ordenador, con conexión a internet, que permita la reproducción de presentaciones de Microsoft Power Point, así como de vídeos en formato .VOB, .mpg, o .mpeg.

11. **Técnicas de evaluación:**

Exámenes escritos: 3	60% (20% cada uno)
Trabajo grupal:	30%
Participación en clase:	10%
Total:	100%

La asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias sin justificante bajarán gradualmente la nota final del estudiante: 6 ausencias sin justificante médico implicarán la baja del estudiante en el curso. Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. **No se realizarán reposiciones de exámenes a aquellos estudiantes que no tengan una excusa médica**. Los exámenes deberán realizarse con tinta azul o negra, nunca con lápiz.

El uso del teléfono celular no está permitido en el salón. Su utilización solo estará justificada en caso de urgencia. Las comunicaciones con el profesor se realizarán mediante el correo electrónico institucional proporcionado al estudiante por la Universidad de Puerto Rico.

Los exámenes se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Examen #1: jueves 12 de abril de 2018
Examen #2: jueves 3 de mayo de 2018
Examen #3: fecha y hora fijadas por la Oficina del Registrador para los exámenes finales del segundo semestre del año académico 2017-2018.

Los exámenes se realizarán en el salón LPM 136 a la hora habitual de la clase. Los días indicados son inamovibles. De producirse algún cambio debido a razones justificadas, el profesor lo notificará a los estudiantes con suficiente antelación.

El trabajo grupal será presentado por los estudiantes el último día de clase establecido según el calendario publicado por la Oficina del Registrador para el segundo semestre del año académico 2017-2018. La guía para hacer dicho trabajo será proporcionada por el profesor vía correo electrónico.

12. Acomodo razonable:

En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

13. Integridad académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

14. Sistema de calificación:

El sistema de calificación será el siguiente:
A = 100-90
B = 89-80
C = 79-70
D = 69-60
F = 59 o menos

15. Bibliografía:

¡1914! La vanguardia y la Gran Guerra. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2008.

ALDRICH, Megan. *Gothic Revival*. London: Phaidon Press Limited, 1994.

ANTAL, Frederick. *Clasicismo y Romanticismo*. Madrid: Alberto Corazón, 1978.

ARGAN, Giulio Carlo. *El arte moderno*. Madrid: Akal, 2004.

BAYAC, Quentin. *La invención de la fotografía: La imagen revelada*. Barcelona: Blume, 2011.

BAUDELAIRE, Charles. *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2017.

. _____ *Lo cómico y la caricatura; El pintor de la vida moderna*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2015.

BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Editorial Ítaca, 2003.

. _____ *El autor como productor*. México: Editorial Ítaca, 2003.

. _____ *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-Textos, 2005.

BORRÁS, Gonzalo M.; FATÁS, Guillermo. *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*. Madrid: Alianza Editorial, 2012.

BOZAL, Valeriano. *Goya*. Madrid: Alianza Editorial, 1996.

. _____ *Goya y el gusto moderno*. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

BRETON, André. *Manifiestos del Surrealismo*. Madrid: Visor, 2002.

BROOKS, Chris. *The Gothic Revival*. London: Phaidon Press Limited, 1999.

BURCH, Nöel. *Praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos, 2004.

CARUS, Carl Gustav. *Cartas y anotaciones sobre la pintura de pais*aje. Madrid: Antonio Machado Libros, 1992.

CHATEAUBRIAND, François-René de. *El genio del cristianismo: Bellezas de la religión cristiana*. Madrid: El buey mudo, 2010.

CLARK, Kenneth. *The Gothic Revival: An Essay in the History of Taste*. London: John Murray, 1995.

CUMMING, Elizabeth; KAPLAN, Wendy. *The Arts and Crafts Movement*. New York: Thames and Hudson, 1991.

DIDEROT, Denis. *Pensamientos sueltos sobre la pintura*. Madrid: Tecnos, 1988.

. _____ *Escritos sobre arte*. Madrid: Ediciones Siruela, 1994.

. _____ *Salón de 1767*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2003.

EINSTEIN, Carl. *Picasso y el cubismo*. Madrid: Casimiro Libros, 2013.

EISENMAN, Stephen F. et al. *Historia crítica del arte del siglo XIX*. Madrid: Akal, 2001.

EISENSTEIN, Serguéi M. *Hacia una teoría del montaje*. 2 volúmenes. Barcelona: Paidós, 2001.

EISNER, Lotte H. *La pantalla demoníaca*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996.

FONTCUBERTA, Joan (ed.). *Estética fotográfica. Una selección de textos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

GOETHE, Johann Wolfgang Von. *Teoría de los colores*. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1992.

. _____ *Viaje a Italia*. Barcelona: Zeta Bolsillo, 2009.

. _____ *Escritos de arte*. Madrid: Editorial Síntesis, 2014.

GOLDING, John. *El cubismo*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.

GUBERN, Román. *Historia del cine*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2016.

HAGEN, Rose-Marie & Rainer. *Francisco de Goya, 1746-1828*. Köln: Taschen, 2003.

HITCHCOCK, Henry Rusell. *Arquitectura de los siglos XIX y XX*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2008.

HENSBERGEN, Gijs Van. *Antonio Gaudí*. Madrid: Punto de lectura, 2016.

JACKSON, Rafael. *Picasso y las poéticas surrealistas*. Madrid: Alianza Editorial, 2003.

KANDINSKY, Vasili. *Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Barcelona: Paidós, 1996.

. _____ *Cursos de la Bauhaus*. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

. _____ *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Paidós, 2008.

KRACAUER, Siegfried. *De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán*. Barcelona: Paidós, 1985.

KRAUSS, Rosalind E. *Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

. _____ *Pasajes de la escultura moderna*. Madrid: Akal, 2010.

. _____ *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza Editorial, 2015.

La bella durmiente: Pintura victoriana del Museo de Arte de Ponce. Madrid: El Viso, 2009.

MICHELI, Mario de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 2006.

MIDDLETON, Robin; WATKIN, David. *Arquitectura moderna*. Madrid: Aguilar, 1979.

NOVOTNY, Fritz. *Pintura y escultura en Europa, 1780-1880*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2008.

PANIAGUA SOTO, José Ramón. *Vocabulario básico de arquitectura*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009.

PRAZ, Mario. *Gusto neoclásico*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.

RAMÍREZ, Juan Antonio. *Edificios y sueños: Estudios sobre arquitectura y utopía*. Madrid: Editorial Nerea, 1991.

. _____ *Gaudí: La arquitectura como obra de arte total*. Madrid: Grupo Anaya, S.A., 1992.

. _____ *Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante*. Madrid: Antonio Machado Libros, 1992.

. _____ *Picasso: El mirón y la duplicidad*. Madrid: Alianza Editorial, 1995.

. _____ *El arte de las vanguardias*. Madrid: Grupo Anaya, S.A., 1998.

. _____ *La metáfora de la colmena: De Gaudí a Le Corbusier*. Madrid: Ediciones Siruela, 1998.

. _____ *Duchamp: El amor y la muerte, incluso*. Madrid: Ediciones Siruela, 1999.

. _____ *Guernica*. Madrid: Electa, 1999.

. _____ *Dalí: Lo crudo y lo podrido*. Madrid: Antonio Machado, 2002.

. _____ *El objeto y el aura: (Des)orden visual del arte moderno*. Madrid: Akal, 2009.

READ, Herbert. *Modern Sculpture: A Concise History*. New York: Thames & Hudson, 2004.

REYERO, Carlos. *El arte del siglo XIX*. Madrid: Grupo Anaya, S.A., 1992.

. _____ *La luz artificial en la pintura moderna: De la Ilustración a las vanguardias*. Oviedo: Ediciones Nobel, 2002.

. _____ *Desvestidas: El cuerpo y la forma real*. Madrid: Alianza Editorial, 2009.

. _____ *Introducción al arte occidental del siglo XIX*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2014.

RILKE, Rainer Maria. *Auguste Rodin*. Barcelona: José J. de Olañeta, Editor, 2017.

RODRÍGUEZ, Delfín. *Del Neoclasicismo al Realismo: la construcción de la modernidad*. Madrid: Historia 16, Información e Historia, S.L., 1996.

ROSENBLUM, Robert. *Transformaciones en el arte de finales del siglo XVIII*. Madrid: Taurus, 1986.

RUSKIN, John. *Las siete lámparas de la arquitectura*. Barcelona: Biblok Book Export, 2015.

SCHAPIRO, Meyer. *Van Gogh*. New York: Harry N. Abrams, 1983.

. _____ *El arte moderno*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.

SEMBACH, Klaus-Jürgen. *El Modernismo*. Köln: Taschen, 2013.

STOICHITA, Víctor I.; CODERCH, Anna María. *El último carnaval: Un ensayo sobre Goya*. Madrid: Ediciones Siruela, 2000.

STOICHITA, Víctor. *Ver y no ver: La tematización de la mirada en la pintura impresionista*. Madrid: Ediciones Siruela, 2005.

. _____ *Simulacros: El efecto Pigmalión de Ovidio a Hitchcock*. Madrid: Ediciones Siruela, 2006.

. _____ *Breve historia de la sombra*. Madrid: Ediciones Siruela, 2006.

. _____ *Cómo saborear un cuadro y otros estudios de Historia del Arte*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009.

TOMAN, Rolf, ed. *Neoclasicismo y Romanticismo*. Colonia: Ullmann & Könemann, 2007.

TOMLINSON, Janis. *Goya en el crepúsculo del Siglo de las Luces*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993.

VV.AA. *Goya y el espíritu de la Ilustración*. Madrid: Museo del Prado, 1988.

VV.AA. *Primitivismo, cubismo y abstracción: los primeros años del siglo XX*. Madrid: Akal, 1998.

VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. *Historia de una fortaleza*. Madrid: Ediciones de la Ergástula, 2014.

WALTER, Ingo H.; FEIST, Peter H. *El Impresionismo*. Köln: Taschen, 2006.

WITTKOWER, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Madrid: Alianza Editorial, 2006.

WINCKELMANN, Johan Joachim. *Historia del arte de la Antigüedad*. Madrid: Akal, 2011.

Esta bibliografía puede ser complementada con los volúmenes presentes tanto en el Seminario de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades, como en la Colección de las Artes de la Biblioteca José M. Lázaro.

Sitios web de interés

Asociación de Estudiantes de Historia del Arte: **www.humanidades.uprrp.edu/aeha/**
British Museum, Londres: **www.britishmuseum.org**
Centre Pompidou, París: **www.centrepompidou.fr**
Isla de los Museos, Berlín: **www.museumsinsel-berlin.de**
Musée d l'Orangerie, París: **www.musee-orangerie.fr**
Museo de Arte de Ponce: **www.museoarteponce.org**
Museo de Orsay, París: **www.musee-orsay.fr/es**
Museo del Louvre, París: **www.louvre.fr**
Museo del Prado, Madrid: **www.museodelprado.es**
Museo Reina Sofía, Madrid: **www.museoreinasofia.es**
Museos Vaticanos, Roma: **www.museivaticani.va**
Museum of Modern Art, Nueva York: **www.moma.org**
Revista Visión Doble: **www.visiondoble.net**
The Guggenheim Museums and Foundation: **www.guggenheim.org**
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York: **www.metmuseum.org**

Prontuario revisado y actualizado por el Dr. Daniel Expósito Sánchez (marzo 2018)