

Haegue Yang, **Handles**, 2019.

Oskar Schlemmer, **Triadic Ballet**, 1922-24.

Prontuario

Dra. I. M. J. M.

Horas de oficina: por cita previa.

artedeximena@gmail.com

Oficina 322,

A.

Programa de Historia del Arte

Facultad de Humanidades

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

B. título del curso: Historia del Arte Contemporáneo

C. Codificación del curso: 3237

D. Número de horas créditos: 3

E. Pre requerimientos, requerimientos: ninguno

F. Descripción del curso:

Estudio de la arquitectura, las artes visuales y las expresiones artísticas en medios mixtos desde las vanguardias históricas (1905) hasta el presente.

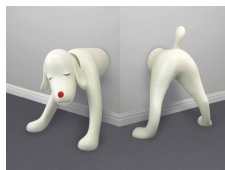
G. Objetivos del curso:

El estudiante al finalizar el curso estará capacitado(a) para:

- a) identificar los movimientos, estilos, temas, obras y artistas sobresalientes del arte de los siglos XX y XXI.
- b) reconocer las relaciones entre el arte y su contexto histórico, artístico y político
- c) desarrollar por medio de la discusión de los textos y las lecturas destrezas para articular el discurso del arte contemporáneo.
- d) emplear un vocabulario especializado
- e) reconocer la relación entre lo dicho sobre la obra y la obra de arte
- f) analizar los textos y las obras de arte
- g) utilizar los conceptos, categorías y términos propios de la historia del arte del siglo XX y del siglo XXI
- h) investigar temas sobre el arte contemporáneo

H. Bosquejo del contenido:

Introducción:

Yoshitomo Nara, **Dog from screen**

a) Límites cronológicos y geográficos del tema de estudio **memory.**

- b) Breve repaso de las épocas históricas y períodos de la historia del arte.
- b) Definición de los términos: moderno, modernización, modernidad, vanguardia, autonomía del arte, lo nuevo, el azar.
- c) Trasfondo histórico y artístico del arte contemporáneo. La complejidad de la modernidad. El modernismo.

I. **Las vanguardias históricas:**

- 1.1 Utopía y vanguardia.
- 1.2 Las antinomias de las vanguardias.
- 1.3 Nihilismo, decadencia, futurismo y el rechazo de la belleza en el arte.
- 1.4 *El ethos* vanguardista.

Lectura: Glusberg, Jorge: *La cabalgata de las vanguardias Greenberg y Burger* **Moderno, Postmoderno De Nietzsche al Arte global.** Buenos Aires, Emecé Editores, 1993.

1.5. Expresionismo francés.

Obras: *La raya verde* de Matisse, *Puente de Westminster* de André Derain

Lectura: Matisse, Henri: *Notas a un pintor, Primeras vanguardias artísticas, Texto y Documentos.* Eduardo Cirlot, ed. Barcelona, Editorial Labor, 1993.

1.6. Expresionismo alemán.

Obras: *Composición IV* de Vasili Kandinsky, *Caballos azules* de Franz Marc *Calle de Berlín* de Ernst Kirchner

Lectura: Kandinsky Vasili: *De lo espiritual en el arte,* *Primeras vanguardias artísticas....* Pág. 34

Película: *Metrópolis.* 1925 Fritz Lang.

Lectura: Juan Antonio Ramírez. *Volverás a 'Metrópolis'.* *Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante.* Madrid. La balsa de la Medusa, 49. Visor. 1992

1.7. Cubismo analítico y sintético.

Obras: *Paisaje con casas* de G. Braque, *Naturaleza muerta con mimbre de silla* de Pablo Picasso

Película: *Braque y Picasso* (Museo de Arte Moderno de Nueva York)

1.8 Futurismo.

Obra: *Formas únicas de continuidad en el espacio* de Umberto Boccioni,

Lectura: Marinetti: F. T.: *Fundación y manifiesto del futurismo* *Primeras vanguardias artísticas.* Pág. 77.

1.9. Suprematismo.

Obra: *Blanco sobre blanco* de Kasimiro Malevich

Lectura: Malevich, Kasimir: *Manifiesto suprematista.* *Primeras vanguardias artísticas, textos y documentos.* Lourdes Cirlot. Ed. Barcelona. Editorial Labor.1993.

1.10. Orfismo.

Obra: *La torre Eiffel* de Metzinger

1.11. Dadaísmo.

Los *ready made* o el dardo teórico: el contexto de la 'obra de arte', la belleza, la técnica y el lenguaje.

Marcel Duchamp, la novia, la máquina y el cuerpo

Obra: El Gran Vidrio de Marcel Duchamp

Lectura: Paz, Octavio: **La apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp.** México: Ediciones Era. 1979.

Lectura: Tzara Tristan: Manifiesto 1918, **Primeras vanguardias artísticas.....**, Pág. 100.

1.12. Surrealismo.

Magritte y los signos

Obra: **The Phantom Landscape** de Rene Magritte, **Bosque gris** de Max Ernst, **El Cazador** de Joan Miro

Lectura: Charo Crego. **La muñeca, el maniquí y el robot en el arte del siglo XX. Perversa y utópica.** Madrid: Abada editores. 2007.

Lectura de referencia: Uwe M. Schneede: **Rene Magritte.** Barcelona, Madrid y Buenos Aires. Editorial Labor. 1978.

1. 13 La abstracción o el arte sin referente.

La abstracción holandesa: Neo- plasticismo, Modrian y Theo van Doesburg

Obra: **Broadway Boogie Woogie** de Piet Mondrian

Composition in Halftones de Piet Modrian

2. La arquitectura entre 1918-1940.

2.1 El estilo internacional

Obra: **Villa Savoie** de Le Corbusier

Museo Solomon Guggenheim de Frank Lloyd Wright

2.2 De Stijl

Obra: **Schoerder House** de Gerrit Rietveld

2.3 La Bauhaus

Obra: **Bauhaus** de Walter Gropius

3. La escuela de París

4. El arte en América: el muralismo mexicano, primer movimiento artístico americano.

Obra: **La tierra fértil** de Diego Rivera

Lectura: Cardosa y Aragón, Luis: **Diego Rivera 's Murals in México and the United States.** Diego Rivera. Nueva York y Londres. Founders Society Detroit Institute of Arts y W. W. Norton & Company.1986.

4.1 Los regionalistas estadounidenses

Obra: **American Gothic** de Grant Wood

Lectura: O'Connor, Francis V. **The Influence of Diego Rivera on the Art of the United States during the 1930's** Diego Rivera. Nueva York y Londres. Founders Society Detroit Institute of Arts y W. W. Norton & Company. 1986.

4. La abstracción y la Escuela de Nueva York

4.1 Pintura de acción, la abstracción lírica y la abstracción geométrica

Obra: **Autumn Rhythm** de Jackson Pollock

5. La escuela europea: figuración expresionista y l'art informel

Obra: **Ochre Relief with Rose** de Antoni Tapies

6. Tendencias en la arquitectura 1955-75

Obra: **Sears Roebuck Tower** de Skidmore, Owings y Merrill

7. El arte pop, el arte mínimo y el arte conceptual

Obra: **Bed** de Robert Rauschenberg

Obra: Richard Hamilton. **Just What Is It that Makes Today's Home So Different?**

8. **Los Situacionistas:** el arte en la sociedad del espectáculo. Mayo de 1968.

9. **Fluxus,**

10. **Los nuevos realismos.**

Neo-expresionismo alemán y trans-vanguardia italiana

"Bad painting is best seen next to good painting" Peter Plagens

Exposición: **New Spirit in Painting** (1981).

Land Art

11. **Happenings, Performance**

Obras: Joseph Beuys. **Eurasia a Happening** Marina Abramovic. **The Artist is Present.**

Jean François Boclé, **Everything must go**, 2004.

12. **Instalación**

Doris Salcedo y otros

Lecturas: Doris Salcedo. *Interview with Charles Merewether*. **Art in Theory 1990-2000 An Anthology of Changing Ideas**. Editor: Charles Harrison y Paul Wood. Malden, Oxford y Victoria: Blackwell Publishing Ltd. 2004.

Allan Kaprow. *Happenings in the New York Scene. Essays on the Blurring of Art and Life*. Berkeley, Los Ángeles y Londres: University of California Press. 2003.

13. **La arquitectura postmoderna**

Obra: **Best Valley** de Robert Venturi y Scott Brown

Lectura: Robert Venturi y Denise Scott Brown. **Learning from Las Vegas**.

14. **Arte feminista:**

Juan Carlos Pérez Gauli. **El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad**. Madrid: Ediciones Catedra (Grupo Anaya S.A.) 2000. Introducción, Capítulo 1 y 2.

Obra: **We Don't Need another Hero** de Barbara Kruger

Artistas: Judy Chicago, Louise Bourgeois, Kara Walker Barbara Kruger, Las Güerilla Girls, entre otras.

15. **La fotografía**

Artistas: Chan Chao, Cindy Sherman, Katharina Boss, Philip Lorca di Corcia, Bettina von Zwehl, Vic Muñoz, entre otros.

Lecturas: Walter Benjamin. *Pequeña historia de la fotografía. Sobre la fotografía*. Aldaia: Pre-Textos. 2004. Págs. 21-54.

Susan Sontag. *In Plato's Cave. On Photography*. Nueva York: Picador. 1990. Págs. 13-24.

16. **Video Art**

17. **Arte Digital**

Lectura: Andrew Darley **Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación**. Barcelona, Buenos Aires, y Ciudad México: Paidós. 2002.

I **Estrategias para la instrucción:** Sesiones de conferencias, sesiones de discusión de textos y período de pruebas

J. **Evaluación:**

Los estudiantes entregaran tres pruebas en mi correo institucional. Las pruebas tendrán un valor de 100 puntos cada una. Se penalizarán los trabajos, asignaciones y ensayos entregados tarde. Todo trabajo plagiado recibirá una calificación de F. Se impondrán las normas correspondientes de acuerdo al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.*

Luego de acordadas las fechas y las horas de las pruebas parciales y la prueba final no se administrarán pruebas antes o después de dichas fechas a aquellos estudiantes sin excusas **médicas** razonables. Los estudiantes que no entreguen las pruebas someterán excusas médicas legibles y firmadas por un médico para poder tomar una reposición. El no haber estudiado o no haber escuchado la clase cuando se anunció una prueba no son excusas razonables.

Los estudiantes son responsables del material enseñado en clase, de las lecturas y películas asignadas y de las lecturas que aparecen en el prontuario.

Criterios de evaluación: presentación, rigurosidad, ortografía, gramática, análisis, síntesis y ordenamiento de las ideas. Los estudiantes emplearan el Manual de Estilo para la redacción de los ensayos.

Se usarán rúbricas para evaluar los trabajos y pruebas de los estudiantes. Las mismas se entregarán con antelación a las fechas de las pruebas. Las rubricas se incluirán con los ensayos. Los estudiantes no escribirán su nombre en la rúbrica sino el número que aparece al lado de su nombre en las listas del registrador. La profesora indicará a los estudiantes dicho número.

K. En el salón de clases: Los estudiantes no pueden comer, beber ni usar celulares durante la clase. Los celulares deberán apagarse y guardarse en las mochilas, bultos o carteras. Se pide no salir del salón de clases durante la conferencia, a menos que sea absolutamente necesario. Se le pedirá marcharse del salón al estudiante que acostumbre a interrumpir frecuentemente.

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.

***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.

***Sobre el discrimen y el hostigamiento sexual.**

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora del Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales identificadas.

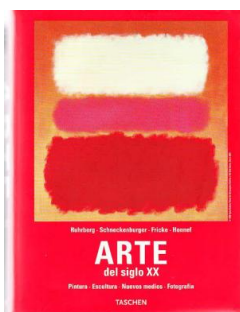
K. En el salón de clases: Los estudiantes no pueden comer, beber ni usar celulares durante la clase. Los celulares deberán apagarse y guardarse en las mochilas, bultos o carteras. Se pide no salir del salón de clases durante la conferencia, a menos que sea absolutamente necesario. Se le pedirá al estudiante que acostumbre a interrumpir frecuentemente marcharse del salón.

L. Sistema de calificación

Cuantificable; A (4)-F (0), W, F*, I

Nota: Según estipulado en la Certificación Núm. 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, hasta un 25% del contenido total del curso presencial puede impartirse en modalidades no presenciales. Esto incluye contenidos en línea en sus diferentes modalidades. El/La estudiante debe estar consciente que es posible que ese porcentaje equivalente de las clases del curso pueda impartirse en tal modalidad con componente no presencial. En tal caso, las estrategias de enseñanza se ajustarán adecuadamente a las necesidades del curso, sin menoscabo del correcto aprendizaje de los contenidos desarrollados en él.

M. Bibliografía:

Textos:

Hunter, Sam, John Jacobus y Daniel Wheeler. *Modern Art. Painting, Sculpture and Architecture*, Nueva York Prentice Hall and Harry N. Abrams, Inc., Publishers. 2000.

Ruhrberg, Karl, et. al: *Arte del siglo XX. Pintura, escultura, nuevos medios y fotografía*. Koln, Madrid y Londres. Taschen. 2001.

Bibliografía básica:

Art at the Turn of the Millennium. Burkhard Riemschneider y Uta Grosenick, editores. Koln, Londres y Madrid, Taschen, 1999.

Belting, Hans: *The Invisible Masterpiece*. Chicago. The University of Chicago Press. 2001.

Berman Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. Marx, la modernidad y la modernización. Aventuras marxistas*. Madrid: Siglo Veintiuno España Editores. 2002.

Calinescu, Matei. *The Five faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kirsch, Postmodernism*. Durham. Duke University Press. 1987.

Cotton, Charlotte. *The Photography as Contemporary Art*. Londres: Thames and Hudson. 2011.

Curtis, William J. R. *Modern Architecture. Since 1900*. Londres. Phaidon Press. 1996.

Dugast, Jacques. *La vida cultural en Europa entre los siglos XIX y XX*. Barcelona, Buenos Aires y México: Ediciones Paidós. 2003.

Goldberg, Rose Lee. **Performance Art. From Futurism to the Present.** Londres: Thames and Hudson. 2011.

Lipovetsky, Gilles: **La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo.** Barcelona. Anagrama. 2000.

Moles, Abraham: **El kitsch, El arte de la felicidad.** Barcelona, Buenos Aires y México. Ediciones Paidós. 1990.

O'Reilly, Sally. **The Body in Contemporary Art.** Londres: Thames and Hudson. 2009.

Paz, Octavio. **La apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp.** México: Ediciones Era. 1979.

Primeras vanguardias artísticas, Texto y Documentos. Eduardo Cirlot, ed. Barcelona, Editorial Labor, 1993.

Poggioli, Renato: **The Theory of the Avant- Garde.** Cambridge y Londres. The Belknap Press of Havard University Press. 1968.

Shattuck, Roger. **La época de los banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia; de 1885 a la Primera Guerra Mundial.** Madrid: Visor Distribuciones S. A. 1991..

Venturi, Robert, Denise Scott Brown y Steven Izenour: **Learning from Las Vegas.** Boston. The Massachusetts Institute of Technology. 1977.

Wyss Beat. **La voluntad de arte. Sobre la mentalidad moderna.** Madrid: Abada Editores. 2001.

Revistas y sus direcciones en la Red:

All about Art.

<http://www.coralcoast.com/allaboutart.html>

American Art

<http://nma-ryder.si.edu/journal1/>

Art Forum

<http://www.artforum.com/>

Art Journal

<http://www.collegeart.org/caa/publications>

Art Nexus

<http://www.artnexus.com>

ArtNews

<http://www.artnews.com>

ArtReview LTD

<http://www.art-review.com>

Art on Paper Magazine

<http://www.artonpaper.com/>

Burlington Magazine

<http://www.burlington.org.uk/>

Mastermind Magazine

<http://mastermindmag.com/>

Modern Painters

<http://www.modernpainters.co.uk/>

Oxford Art Journal

<http://oaj.oupjournals.org/>

The Art Newspaper

<http://www.theartnewspaper.com/news/article>

The Marcel Duchamp Online Studies Journal

<http://www.touffait.com/>

Direcciones en la red:

Artdaily, The First Art Newspaper on the Net

<http://www.purosoccer.com/>

Art Notes

<http://www.artnotes.org/>

Boring Art

<http://www.BoringArt.com/>

Global Art <http://www.globalartmuseum.de>

The Internet Public Library

<http://www.ipl.org/div/serials/browse/hum2>

