

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

Título del curso:

Historia del Arte Moderno

Codificación del curso:

HART 3236

Cantidad de horas / créditos:

3 horas de contacto a la semana / 3 créditos

Prerrequisitos, co-requisitos y otros requerimientos:

Ninguno

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.

Objetivos de aprendizaje:

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

- a) Identificar las fechas, los artistas, y las obras del arte moderno
- b) Analizar las obras de arte y los textos de historia del arte y desarrollar por medio de la discusión de los mismos, destrezas para articular el discurso del arte.
- c) Emplear un vocabulario especializado de la disciplina
- d) Reconocer la relación entre lo dicho sobre la obra y la obra de arte
- e) Utilizar y aplicar los conceptos, categorías y términos propios de la historia del arte
- f) Identificar los cambios y giros de los estilos del arte moderno

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:

1. EL SIGLO XVIII	6 horas
1.1. El arte neoclásico	4.5 horas
1.2. Francisco de Goya: la pintura entre el arte neoclásico y el romanticismo	1.5 horas
2. EL SIGLO XIX	24 horas
2.1. El romanticismo	6 horas
2.2. El realismo	3 horas
2.3. El prerrafaelismo	1.5 horas
2.4. La arquitectura de hierro y cristal	1.5 horas
2.5. El Impresionismo, el neo- impresionismo y el simbolismo	8 horas
2.6. Art Nouveau, la Belle Époque y la época Victoriana.	4 horas
3. EL SIGLO XX	15 horas
3.1. La arquitectura moderna	2 horas
3.2. Las vanguardias históricas	13 horas
TOTAL	45 horas

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.

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.

Técnicas de evaluación:

Exámenes escritos: 3	90% (30% cada uno)
Participación en clase	10%
Total	100%

Evaluación:

Los estudiantes enviarán tres pruebas a mi correo institucional. Las pruebas tendrán un valor de 100 puntos. Se darán pruebas y asignaciones cortas cuando el profesor lo considere necesario. 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 finales no se administrarán pruebas antes de dichas fechas a aquellos estudiantes sin excusas **médicas** razonables. Los estudiantes que no entreguen las pruebas el día y la hora señalados deberán someter 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 que aparecen en el prontuario.

Criterios de evaluación: presentación, rigurosidad, ortografía, gramática, análisis, síntesis y ordenamiento de las ideas. Los estudiantes emplearán 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. Los estudiantes deberán incluirlas 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.

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.

L. Sistema de calificación

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

Textos:

- a) Copias digitales de fragmentos y textos sobre los temas del **Bosquejo del contenido**.
- b) Libros de referencia. Véase la **Bibliografía**

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: Ediciones Akal, 2004.

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.

Boime, Albert. **Thomas Couture and the Eclectic Vision**. Nueva Haven y Londres: Yale University Press. 1980.

Bornay, Erika. *El siglo XIX*, **Historia Universal del Arte**. Vol. III. Barcelona: Editorial Planeta. 1993.

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.

Carus, Carl Gustav. **Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje**. Madrid: Antonio Machado Libros, 1992.

- Chateaubriand, François-René de. **El genio del cristianismo: Bellezas de la religión cristiana**. Madrid: El buey mudo, 2010.
- Cheshire, Lee. **Momentos trascendentales en el arte. Esenciales del Arte**. Barcelona: Blume, 2018.
- Clark, Kenneth. **The Gothic Revival: An Essay in the History of Taste**. London: John Murray, 1995.
- Coffin Hanson, Anne. **Manet and the Modern Tradition**. Nueva Haven y Londres: Yale University Press, 1977.
- Cumming, Elizabeth, Wendy Kaplan. **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**. Alfredo Brotons Muñoz Madrid: Ediciones Akal, 2001.
- El impresionismo: la visión original. Antología de la crítica de arte (1867-1895)**. Guillermo Solana, editor. Madrid: Ediciones Siruela, 1997.
- Friedlander, Walter. **David to Delacroix**. Cambridge: Harvard University Press, 1952.
- 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.
- Hagen, Rose-Marie & Rainer. **Francisco de Goya, 1746-1828**. Köln: Taschen, 2003.
- Hitchcock, Henry Russell. **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.
- Kraus, Rosalind. **Pasajes de la escultura moderna**. Madrid: Ediciones Akal, 2010.
- _____ . **La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos**. Madrid: Alianza Editorial, 2015.
- Micheli, Mario de. **Las vanguardias artísticas del siglo XX**. Madrid: Alianza Editorial, 2006.
- Middleton, Robin, David Watkin. **Arquitectura moderna**. Madrid: Aguilar, 1979.
Neoclasicismo y romanticismo. Arquitectura, escultura, pintura y dibujo. Rolf Toman, editor.
 Colonia: Könemann. 2000.
- Nochlin, Linda. **The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society**. Nueva York: Harper & Row, Publishers. 1989.
- Novotny, Fritz. **Pintura y escultura en Europa, 1780-1880**. Madrid: Ediciones Cátedra, 2008.
- Praz, Mario. **Gusto neoclásico**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.
- Proudhon, Pierre-Joseph. **Sobre el principio del arte y sobre su destinación social**. José Gil de Ramales, traductor. Buenos Aires: Aguilar. 1980.
- 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: Ediciones Akal, 2009.
- Read, Herbert. **Modern Sculpture: A Concise History**. New York: Thames & Hudson, 2004.
- Reff, Theodore. **Manet, Olympia**. Nueva York: The Viking Press. 1976.
- Rewald, John. **El postimpresionismo. De van Gogh a Guaguin**. Madrid: Editorial Alianza. 1999.

_____. **History of Impressionism.** Greenwich y Nueva York: The Museum of Modern Art y el New York Graphic Society Ltd. 1973.

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.

Rodner, William S. **J.M.W. Turner, Romantic Painter of the Industrial Revolution.** Berkeley, Los Angeles y Londres: University of California Press. 1997.

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

Rosenblum, Robert y H.W. Janson **19th -Century Art.** Nueva Jersey y Nueva York: Prentice Hall, Inc. y Harry N. Abrams, Inc. 1984.

_____. **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., Anna María Coderch. **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.

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.

Verdi, Richard. **Cézanne and Poussin: The Classical Vision of Landscape**. Edinburgh: Trustees of the National Gallery of Scotland. 1990.

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.

Referencias electrónicas

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'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