



Richard Estes  
Prontuario



Antonio López

Dra. I. M.J. M [Ingrid.jimenez@upr.edu](mailto:Ingrid.jimenez@upr.edu)

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:

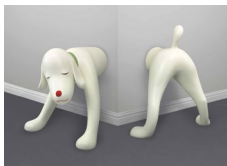
- a) identificar los movimientos, estilos, temas, obras y artistas sobresalientes del arte de los siglos XX y XXI.
- b) reconocer las relaciones entre el arte y su contexto histórico, artístico y político
- c) desarrollar por medio de la discusión de los textos y las lecturas destrezas para articular 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 B bosquejo del contenido:

### Introducción:

- a) Límites cronológicos y geográficos del tema de estudio.



Yoshitomo Nara, Dog from screen 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, Erece Editores, 1993.

- 1.5 Expresionismo francés.

- 1.6 Expresionismo alemán

- 1.7 Cubismo analítico y sintético.

- 1.8 Futurismo.

- 1.9 Suprematismo.

1.10. Orfismo.

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

1.12. Surrealismo.

Magritte y los signos

1.13 La abstracción o el arte sin referente.

2. La arquitectura entre 1918-1940.

2.1 El estilo internacional

2.3 La Bauhaus

3. La escuela de París

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

4.1 Los regionalistas estadounidenses

4. La abstracción y la Escuela de Nueva York

4.1 Pintura de acción, la abstracción lírica, la abstracción geométrica y abstracción post-pictórica

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

6. Tendencias en la arquitectura 1955-75

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

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



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

12. **Instalación**

Doris Salcedo y otros

13. **La arquitectura postmoderna**

14. **Arte feminista:**

15. **La fotografía**

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

16. **Vídeo Art**

17. **Arte Digital**

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

**J. Evaluación:**

Los estudiantes entregarán durante el semestre dos pruebas escritas con un valor de 100 puntos cada una. **Todas las pruebas deben grabarse en un archivo con el nombre del estudiante, el número del curso y la fecha de entrega de las mismas.** Todo trabajo plagiado recibirá una calificación de F. Se impondrán las normas correspondientes de acuerdo al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.

Se penalizarán los trabajos entregados tarde. Los estudiantes que no entreguen las pruebas en las fechas anunciadas con antelación se les restará 10 puntos por cada día tarde.

Los estudiantes son responsables del material enseñado en clase, de las lecturas asignadas y de las que aparecen en el prontuario. La participación en clase y la asistencia contarán como parte de la calificación final.

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 emplearán el Manual de Estilo para la redacción de los ensayos. Se seguirán las indicaciones para la redacción de las pruebas.**

**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.

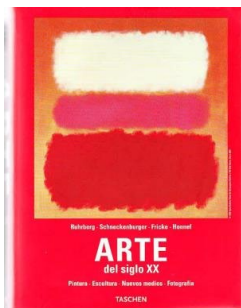
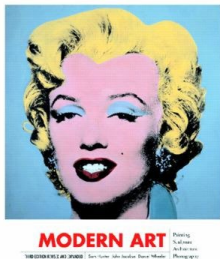
**Evaluación diferenciada** a estudiantes con necesidades especiales identificadas.

**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.

**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.

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

**Bibliografía básica:**

*Art at the Turn of the Millennium* Burkhard Renschneider y Uta Grosenick, editores. Köln, Londres y Madrid, Taschen, 1999.

Belling, 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, Kitsch, 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.

Miles, 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 Gilot, ed. Barcelona, Editorial Labor, 1993.

Poggioli, Renato. The Theory of the Avant-Garde. Cambridge y Londres: The Belknap Press of Harvard 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-ryders.si.edu/journal/>

Art Forum

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

Art Journal

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

Art Nexus

<http://www.artnexus.com>

Art News

<http://www.artnews.com>

Art Review LID

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

Art on Paper Magazine

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

Burlington Magazine

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

Mastemind Magazine

<http://mastemindmag.com/>

Modern Painters

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

Oxford Art Journal

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

The Art Newspaper

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

The Marcel Duchamp Online Studies Journal

<http://www.toutfait.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/hum?>