

Banksy

Prontuario

Dra. I. M. J. M.

Horas de oficina: por cita

artedeximena@gmail.com

ingrid.jimenez@upr.edu

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

David Hockney

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:

- 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, 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*.

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

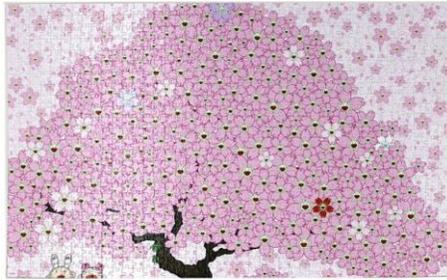
"Bad painting is best seen next to good painting" Peter Plagens

Exposición: New Spirit in Painting (1981).

Land Art

11. Happenings, Performance

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

Takashi Murakami

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 Guerilla 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**

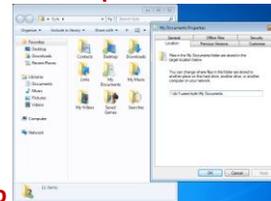
17. **Arte Digital**

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 entregarán dos pruebas escritas con un valor de 100 puntos cada una. **Las pruebas deberán**

escribirse en el programa de Word y enviarse a mi correo institucional. El archivo donde se envíe la prueba deberá identificarse con el nombre del estudiante, el número del curso y la fecha de entrega abreviada.

La participación en clase y la asistencia contarán como parte de la calificación final. Se darán pruebas orales 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 deberán someter excusas médicas legibles y firmadas por el 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 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.

K. Durante la clase. El estudiante deberá estar conectado con su micrófono y su cámara apagados. Podrá habilitarlos cuando desee hacer una pregunta o un comentario. La profesora les pedirá a los estudiantes, de vez en cuando, habilitar los micrófonos y las cámaras para hacerles preguntas.

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

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.

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.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>

Jstor <https://www.jstor.org>

The Internet Public Library

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

