

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del arte
HART 3236: Historia del arte moderno, Sección OU1
Martes y jueves 2:30 -3:55 pm
Segundo Semestre 2022-2023

Sílabo

Profesora: María de Lourdes Javier Rivera, PhD

Correo electrónico: maria.javier@upr.edu

Horario de oficina: Viernes de 1:30 pm a 5:00 pm o según acuerdo.

I. Título del curso: Historia del arte moderno

II. Codificación: HART 3236

III. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: Ninguno

IV. 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.

V. Objetivos del aprendizaje:

- Desarrollar el vocabulario especializado de la disciplina para el análisis del arte.
- Desarrollar en el estudiante el conocimiento de la Historia del Arte moderno.
- Crear en el 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.
- Desarrollar las herramientas necesarias y el vocabulario especializado para el análisis de la obra artística, encuadrándola en las particularidades y la estética del período en el que fue realizada.
- Integrar las obras artísticas en el contexto histórico y social en el que vivieron sus autores y fueron creadas.

- Distinguir la producción artística en el marco de otras disciplinas científicas que, en mayor o menor medida, influenciaron en la evolución del arte desde finales del siglo XVIII hasta 1945.
- 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.
- Adquirir estrategias de exposición oral y/o escrita para explicar con precisión los contenidos del curso y para su propio enriquecimiento personal.

VI. Contenido del curso:

- Tema 1** Introducción: ¿Qué es arte moderno? Discusión sobre las delimitaciones cronológicas y conceptuales de la historia del arte.
- Tema 2** Siglo XVIII
1. Neoclasicismo
  2. Francisco de Goya y la modernidad
- Tema 3** Siglo XIX
1. Romanticismo
  2. Orígenes de la fotografía
  3. Realismo
  4. Impresionismo
  5. Neoimpresionismo
  6. El rechazo a la industrialización: Los Prerrafaelitas y el Simbolismo
  7. Hierro y cristal: nuevos materiales para la arquitectura
  8. Escultura de la segunda mitad del siglo
  9. El surgimiento del Art Nouveau en Europa
- Tema 4** Siglo XX
1. La arquitectura moderna
  2. Pablo Picasso y los primeros ismos del nuevo siglo
  3. Vasili Kandinsky y el arte abstracto en Europa
  4. De 1914 en adelante: ruptura y vanguardia entre dos guerras

VII. Estrategias 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.

VIII. Recursos mínimos disponibles o requeridos:

- Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Moodle)
- Cuenta de correo electrónico institucional
- Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos
- Computadora o dispositivo con cámara y micrófono y bocinas integradas o externas.
- Programas y aplicaciones para procesar palabras (Word), hojas de cálculo, editor de presentaciones, etc.

IX. Protocolos ante el COVID-19 y cualquier otra situación de emergencia: El curso se ofrecerá de forma presencial. Es responsabilidad de cada estudiante estar al tanto de las directrices de la presidencia y la rectoría de la Universidad de Puerto Rico. Toda la comunidad universitaria tiene que cumplir con los protocolos de higiene y seguridad establecidas en nuestra institución.

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

X. Técnicas de evaluación:

Exámenes:	60%
Trabajo por escrito:	30%
Asistencia y participación:	10%
Total:	100%

XI. Sistema de calificación: A,B,C,D y F

XII. Política sobre la ausencia a exámenes y reposiciones: Las reposiciones de exámenes solo se dan en casos excepcionales. Los estudiantes con una razón de peso para faltar el día del examen deberán presentar evidencia y acordar con la profesora día y hora para tomar la reposición. Cualquier estudiante que se ausente a un examen sin una excusa válida obtendrá un 0 en la prueba.

XIII. Calendario tentativo:

Tema 1 Introducción- 26 de enero

Tema 2 Del Neoclasicismo al Romanticismo- 31 de enero al 14 de febrero

Tema 3: Del Realismo al Neoimpresionismo- 16 de febrero al 21 de marzo

Tema 4: Los Prerrafaelitas y el Simbolismo- 23 al 28 de marzo

Tema 5: Art Nouveau y el Modernismo catalán- 30 de marzo al 11 de abril

Tema 6: Las vanguardias históricas-18 de abril al 16 de mayo

Primer examen parcial: jueves 23 de febrero

Segundo examen parcial: jueves 13 de abril

Tercer examen parcial: jueves 16 de mayo

Trabajo por escrito: jueves 4 de mayo

XIV. Acomodo razonable:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

XV. 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. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

Cualquier incidente de plagio o deshonestidad académica que se detecte en un examen, ensayo o asignación **conllevará un 0 automático** en dicha evaluación.

XVI. Normativa sobre 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 ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

XVII. Bibliografía:

A. Libros:

¡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.
- 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, Noël. *Praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos, 2004.
- 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.
- Clark, Kenneth. *The Gothic Revival: An Essay in the History of Taste*. London: John Murray, 1995.
- Clark, T.J. *The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers*. Nueva Jersey: Princeton University Press, 1984.
- Crow, Thomas, Brian Lukacher, Linda Nochlin, David L. Phillips, Frances K. Pohl. *Nineteenth Century Art: A Critical History*. Londres: Thames & Hudson, 2002. (Segunda edición).
- 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*. Madrid: Ediciones 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: Ediciones 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, David Watkin. *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: 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: Ediciones 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., 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.
- 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.

B. Recursos en internet:

Asociación de Estudiantes de Historia del Arte: www.humanidades.uprrp.edu/aeha/

British Museum, Londres: www.britishmuseum.org

Centre Pompidou, París: www.centrepompidou.fr

Galería Nacional, Londres: www.nationalgallery.org

Galería Nacional, Washington D.C.: www.nga.gov

Getty Museum: www.getty.edu

Google Arts & Culture (Tienen un App): <https://artsandculture.google.com/>

Instituto de Arte de Chicago: www.artic.edu

Isla de los Museos, Berlín: www.museumsinsel-berlin.de

Khan Academy-Art History: <https://www.khanacademy.org/humanities/art-history>

Kunsthistorischen Museum, Viena: www.khm.at

Oxford Art Journal: www.oaj.oupjournals.org/

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 Art Story: Modern Art Insight (Tienen un App): <https://www.theartstory.org/>

The Guggenheim Museums and Foundation: www.guggenheim.org

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York: www.metmuseum.or