

Prontuario **Historia del Arte Contemporáneo**

Dra. I. M. J. M.

Horas de oficina: por cita

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

C. Codificación del curso: 3237

D. Número de horas créditos: 3

E. Pre-requerimientos, requerimientos: ninguno

F. Descripción del curso:

Estudio de las artes visuales y las expresiones artísticas en distintos medios desde las vanguardias históricas (1905) hasta el presente. El curso se impartirá en modalidad presencial.

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
- 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 mimbres 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: Cardoso 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.**

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 Angeles 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 Gaudi. **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

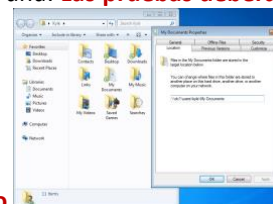
Lectura: Andrew Darley **Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación**. Barcelona, Buenos Aires, y Ciudad México: Paidós. 2002.

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

J. Evaluación:

Modalidad digital:

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.

Pruebas cortas orales se anunciarán con antelación.

Modalidad presencial:

Los estudiantes entregaran las pruebas impresas. Deberán incluir su nombre y número de estudiante. Se administrarán pruebas cortas en el salón de clases.

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 con el 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 emplearan el Manual de Estilo para la redacción de los ensayos.

K. Durante la clase.

Clases presenciales: El estudiante tendrá que apagar y/o guardar su móvil o celular, tableta y computadora durante la clase. Solo se podrá conectar a la red cuando el profesor lo estime necesario. Los estudiantes no podrán usar audífonos mientras el profesor imparte la clase, se marcarán ausentes en la lista de asistencia los que no sigan esta indicación.

Clases en línea: Los estudiantes recibirán un correo electrónico con el enlace de la clase 15 minutos antes de que esta comience. El estudiante escuchará la clase con su micrófono apagado. Habilitará el micrófono cuando el profesor le indique o 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:**

La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable. Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado, sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodados o modificaciones razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de modificación o acomodo razonable.

***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 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, a distancia y en línea 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.**

***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.

***Política y procedimiento para el manejo de situaciones de discrimen por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico:**

La Universidad de Puerto Rico, como institución de educación superior y centro laboral, protege los derechos y ofrece un ambiente seguro a todas las personas que interactúan en ella, ya sea a estudiantes, empleados, contratistas o visitantes. Por tanto, se promulga la política con el fin de promover un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, Cert. 107 (2021-2022) JG, Política y procedimientos para el manejo de situaciones de discrimen por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico. Se establece un protocolo para el manejo de situaciones relacionadas con las siguientes conductas prohibidas: discrimen por razón de sexo, género, embarazo, hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia

doméstica, violencia en cita y acecho, en adelante, «las conductas prohibidas», en el ambiente de trabajo y estudio.

***Plan de contingencia en caso de surgir una emergencia o interrupción de clases:**

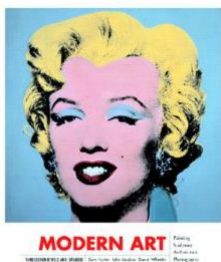
En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este sílabo oficial. De acuerdo con la información oficial y las directrices institucionales, el profesor realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

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.

Perniola, Mario. **La Sociedad de los Simulacros**. Madrid y Buenos Aires: Amorrortu Editores. 2011.

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-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://oj.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>

--

