

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:
Modernidad

En inglés: Modernity and modernism

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 horas presenciales.

6 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

6 créditos.

Propósito General del Curso

Este curso tiene como propósito lograr que el estudiante comprenda críticamente el concepto de modernidad y que pueda reconocer el desarrollo artístico de los grandes centros, en virtud de la puesta en obra de la autonomía del arte y la consolidación del arte moderno. El estudiante revisará manifestaciones artísticas y sus relatos desde las primeras décadas del siglo XX para centrarse en el escenario del alto modernismo y las vanguardias, hasta las primeras manifestaciones de la postguerra, cuando el eje se traslada de París hacia Nueva York.

Resultados de Aprendizaje

- 1.- Desarrollar capacidades analíticas que permitan poner en relación las obras del período entre sí y con su trama histórica, así como la capacidad de abordar críticamente los textos relativos.
- 2.- Promover la comprensión del escenario histórico, político y filosófico dentro del cual se asoma, en primer término, la concepción moderna de arte y artista, para poder luego revisar las formas en que ésta se va transformando en el devenir de la escena de vanguardia.
- 3.- Revisar los distintos modos en que la modernidad artística resuelve los crecientes desafíos que se imponen en la trama del lenguaje; medios, procedimientos, soportes, etc. Esto incluye poder reconocer obras y autores fundamentales.
- 4.- Entender el lugar y el papel de las vanguardias en el contexto más amplio de la modernidad, observando su desarrollo como discurso (visual, literario) en relación a sus actitudes críticas frente a la institución artística y al mundo social y cultural.
- 5.- Imponerse sobre cuales han sido los principales relatos que han dado forma a la Historia del Arte Moderno. Desarrollar la capacidad de poner estos relatos en tensión (entre sí y con las obras).

Saberes/Contenidos

-ESCENARIO DE LAS VANGUARDIAS. Concepto de vanguardia; orígenes y extensiones. La crítica a la autonomía. La pregunta sobre la razón de ser del arte en el contexto político y social de principios de siglo.

-OPCIÓN EXPRESIVA: la imagen de un mundo sin certezas. Crisis del Impresionismo y postura crítica frente al modelo del positivismo científico y sus correlatos artísticos. Precursores, vertientes francesa (fauvismo) y alemana (Die Brücke y Der Blaue Reiter). El lenguaje de la pintura al servicio de la expresión. Análisis de sus semejanzas y divergencias en el uso de los medios explorados. Relaciones con el cine y la literatura.

OPCIÓN ANALÍTICA-CONSTRUCTIVA

- La lección de Cézanne y la afirmación del cuadro como realización. El triunfo de la superficie pictórica. Arte como investigación analítica. La reducción del repertorio de la pintura, la fragmentación de la forma y la

simultaneidad de visiones: la realidad como concepción. CUBISMO. La introducción del concepto Collage; la realidad penetrando el universo de la ficción. Síntesis y derivaciones de la propuesta cubista.

-ABSTRACCION GEOMÉTRICA. Crítica a la representación mimética del mundo. La desconfianza sobre el mundo de las apariencias. Opción por las formas “puras”. NEOPLASTICISMO (De Stijl), el racionalismo místico, la norma plástica en búsqueda de la armonía perdida. SUPREMATISMO, el mundo sin objetos y el límite de la pintura.

-VANGUARDIAS CONSTRUCTIVAS. La utopía de un mundo mejor y el papel del arte en su construcción. El CONSTRUCTIVISMO RUSO y la negación de la estética burguesa. Matrimonio entre arte y proyecto político. Extensión hacia el diseño industrial y gráfico. Revolución en la enseñanza (proyecto Vkhutemas). La BAUHAUS, la productivización de las propuestas de vanguardia al interior de un proyecto escuela-sociedad. El concepto de obra de arte total. Disolución de las fronteras entre las artes y des-jerarquización de las actividades creativas.

POÉTICAS DE LA NEGACIÓN

-FUTURISMO. El futuro contra la tradición. Glorificación del progreso y culto a la máquina. Revisión de manifestaciones literarias y plásticas.

-DADA. Radical puesta en crisis de la institución arte. Anti-arte y la tesis de la integración entre arte y vida. Estrategias de acción. El escándalo, la provocación, la fusión de distintos medios y la emergencia de otros nuevos. Manifiestos, poemas, eventos. Estética del desperdicio (Schwitters). DUCHAMP Y EL READY-MADE: el objeto declarado arte. Proceso de descontextualización como operación generadora de sentido. Claves de las grandes obras (Gran Vidrio y Etants Donnés). Extensión de los dominios del arte.

SURREALISMO. El sueño de la surrealidad o realidad absoluta; reconciliación entre razón e imaginación, sueño y vigilia, ficción y realidad. Ideal emancipatorio; el inconsciente como potencia liberadora. Métodos psicoanalíticos y método del automatismo psíquico. Convivencia de la imagen subversiva y los parámetros conservadores en la pintura. El objeto encontrado y el sentido doble. Proyecciones hacia el lenguaje del cine.

DE PARÍS A NUEVA YORK. El modernismo como programa cultural e institucional. La crisis de la pintura de caballete. El triunfo de la Expresionismo Abstracto

Metodología

El curso se desarrollará con clases expositivas con apoyo visual en las que se analizarán obras y textos del periodo combinados con lecturas contemporáneas de los mismos. El estudiante estará en condiciones de formular sus propias hipótesis de lectura en el contexto de un trabajo de investigación.

Evaluación

Dos evaluaciones, modalidad por definir

Requisitos de Aprobación

La nota de aprobación será de 4.0

Palabras Clave

Modernidad, autonomía, realidad, vanguardia

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
Baudelaire, Ch. Salones y otros escritos sobre arte. Visor. Madrid, 1999. Berman, M. Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad. Siglo XXI editores, México, 2011. Benjamiin, W. El París de Baudelaire. Eterna cadencia. Buenos Aires, 2013. Bürger, Peter Teoría de la vanguardia Península, 1992. Eisenmann, S. Historia crítica del arte del siglo XIX. Akal, Madrid 2009. Fer, Briony, et al. Realismo, racionalismo y surrealismo. Akal. Madrid, 1999. Foucault. M. La pintura de Manet. FCE. México, 2016. Francina, Francis et al. La modernidad y lo moderno. Akal, Madrid 2002 Nochlin, Linda. El realismo. Alianza, Madrid, 1991. Stoichita, Víctor. Ver y no ver. Siruela, 2000. Antal, F. Clásico y Romántico.	Argan, G.C. El arte moderno. Akal. Madrid, 1994. Bozal, Valeriano Los diez primeros años. Visor.Barcelona, 2000 Bryson, Norman Tradición y deseo. Akal arte y estética. Madrid, 2002 De Michelli, M. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Editorial. Madrid, González, Marchán Fiz Escritos de arte de vanguardia. Istmo. Madrid, 1999 . Ramírez, J. A. Duchamp:El amor y la muerte, incluso. Siruela. Madrid 2001 El objeto y el aura. Akal. Madrid 2009 Shiner, Larry La invención del arte Paidós, Madrid 2004