

PROGRAMA DE CURSOS 2025

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Historia del arte moderno y contemporáneo
En inglés:	Modern and Contemporary Art History
Profesora/profesor a cargo	Sandra Molina Franjola
Código U-Cursos:	HAMC541-230-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	3 horas presenciales
Número de créditos SCT-Chile	

Propósito general del curso

Este curso tiene el propósito de reflexionar en torno los grandes cambios en las concepciones del arte moderno y actual, con la finalidad de que las/los estudiantes integren saberes teóricos que les permita valorar diversas áreas de la producción artística, generando un marco crítico y referencial.

Se abordarán las turbulentas y revolucionarias propuestas artísticas desde el siglo XIX hasta la época actual, que modificaron la forma de hacer, concebir y experimentar el arte. La noción moderna del arte reformuló la representación, la espacialidad y el lenguaje visual, forjando el paradigma en que actualmente concebimos la producción artística. Se considera abordar dichos asuntos durante el Romanticismo, el modernismo decimonónico, las vanguardias del siglo XX, el arte en la posmodernidad y las producciones contemporáneas.

Este curso busca desarrollar la habilidad para identificar en los lenguajes visuales modernos y contemporáneos, características y problemas, analizando la relación entre la producción artística y los procesos históricos y socioculturales que le sirven de contexto, a través de un diálogo entre los diversos géneros artísticos.

Las clases proporcionarán herramientas para observar, describir y analizar las obras referenciadas, siendo presentadas en el interior de un marco interpretativo que permita comprenderlas en el contexto en el surgen. Así como también, se propiciarán instancias de trabajo individual y grupal, que permita aprender a investigar, analizar críticamente y discutir en torno a los temas que convoca el curso. Se propone incentivar el análisis crítico con perspectiva de género y preguntas que orienten a la reflexión decolonial.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

Competencia 3.1 Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

Competencia 4.2: Gestionar su trabajo artístico, proyectando su desarrollo académico y profesional.

Sub competencia

3.1.1 Evidenciar manejo de un corpus básico de conocimientos.

3.1.3 Aplicar fundamentadamente categorías teórico-históricas sobre objetos o prácticas específicas

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
2. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales
3. Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad

Resultados de aprendizaje

- Identificar y relacionar los diversos movimientos artísticos con sus principales lenguajes y exponentes, vinculando las transformaciones artísticas con los cambios experimentados a nivel sociocultural.
- Aplicar y relacionar elementos de las artes visuales, la arquitectura, el diseño, el cine y la narrativa moderna -y contemporánea-, desarrollando un diálogo interdisciplinar respecto de la historia del arte y los problemas de la representación.
- Comprender elementos teóricos y conceptuales en relación a las artes visuales que permitan pensar los elementos visuales y espaciales que componen la escena teatral contemporánea.

Saberes/Contenidos

Contenido temático N°1: El inicio del paradigma moderno del arte

Revisión de los principales exponentes de las artes de fines del siglo XIX, su contexto moderno y lo que implicaron en la ruptura de las convenciones estéticas.

ROMANTICISMO

Principales elementos del contexto decimonónico occidental

La doctrina del arte por el arte.

Orientalismo, arte vernáculo, lo siniestro y lo sublime.

REALISMO, IMPRESIONISMO, POSTIMPRESIONISMO Y MODERNISMO

La pregunta por la modernidad

La revolución industrial y el contexto social

La crisis del lenguaje y la representación

Nuevas concepciones de espacio plástico

Logros de aprendizaje:

Explica los factores y contextos asociados a la pregunta ¿qué es la modernidad?, para entender el contexto de la producción artística del siglo XIX y XX.

Comprende cómo se modifica del lenguaje plástico en el contexto decimonónico para establecer una diferencia entre al arte moderno y el premoderno.

Aplica en un análisis visual los conceptos aprendidos en torno al lenguaje plástico del arte decimonónico para integrar los conocimientos adquiridos en ejemplos concretos.

Contenido temático N°2: Rupturas del siglo XX

Estudio de las vanguardias modernas incluyendo los cambios de paradigmas estéticos, la reformulación de las metodologías de producción y creación en el arte, la arquitectura y el diseño.

VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX

El concepto de vanguardia y lo que implica la innovación

El arte crítico del siglo XX involucrado con su contexto político

La relación entre manifiestos modernos y propuestas estéticas

Logros de aprendizaje:

Comprende cómo se vincula las innovaciones del lenguaje plástico de las vanguardias modernas sus manifiestos para vincular la producción artística con los cambios culturales, sociales y políticos del siglo XX

Aplica en un análisis visual los conceptos aprendidos en torno al lenguaje plástico del arte moderno del siglo XX para integrar los conocimientos adquiridos en ejemplos concretos.

Contenido temático N°3: Paradigmas contemporáneos

La crisis de la modernidad a partir del agotamiento de la innovación y los efectos en las concepciones artísticas contemporáneas.

PARADIGMAS CONTMPORÁNEOS

Sociedad de masas, globalización y cultura visual.

La disolución de los límites del arte

La pregunta por la contemporaneidad

Logros de aprendizaje:

Reflexiona en torno a la pregunta ¿qué el arte contemporáneo? Para estudiar el modo en que el arte trabaja en torno a las dinámicas del mundo actual.

Aplica en un análisis visual los conceptos aprendidos en torno al lenguaje plástico del arte contemporáneo para integrar los conocimientos adquiridos en ejemplos concretos.

Metodología

Este es un curso teórico, donde el autoestudio es fundamental para construir el propio conocimiento, por lo que será relevante la investigación personal que cada estudiante realice. Debido a lo anterior, el curso será dividido en dos modalidades. En la primera se expondrán los contenidos temáticos y problemas en torno a las obras atinentes a cada uno de los períodos históricos a estudiar, mediante presentaciones. En la segunda modalidad, se desarrollará trabajos de investigación, análisis de textos, de obras y comunicación de resultados de cada ejercicio. A su vez, se abrirá el espacio de discusión y crítica en torno a los temas que se desarrollen en cada una de las sesiones.

Para ello, el rol de la profesora consiste en exponer y relacionar los procesos socioculturales y artísticos que se produjeron en cada contexto a analizar, guiando la discusión en torno a los principales conceptos y operaciones que explican las transformaciones que experimenta el arte. En este sentido, la metodología se concentra en destacar e interpretar las relaciones más relevantes que se producen entre la producción artística y su contexto socio-cultural, guiando la identificación y comprensión por parte de los/las estudiantes de los diversos estilos desarrollados a partir de sus principales representantes.

Evaluación

La nota de presentación estará conformada por:

2 trabajos de investigación

1 evaluación de proceso

(3 notas de igual ponderación)

Nota final se compone de:

60% nota de presentación

40% Examen

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para todos quienes quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una nota de presentación inferior a: 5,0.

Requisito para dar examen:

60% de asistencia

Requisito para optar a eximición de examen:

Nota de presentación 5.0

80% asistencia

Conceptos clave

Historia, Cultura, Arte, Siglo XX, Vanguardias artísticas

Bibliografía obligatoria	Bibliografía complementaria
Ecco, Umberto. <i>Historia de la Belleza</i>. Barcelona: Editorial Lumen S.A, 2004. Cap XI, Lo sublime. Giunta, Andrea. <i>¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?</i>. Buenos Aires: Fundación arte BA, 2014. Introducción, cap. 1 y 2. Oliveras, Elena. <i>Estética. La cuestión del arte</i>. Buenos Aires: Ariel, 2005. Cap. 2. Conceptos principales Selección de Manifiestos modernos europeos y latinoamericanos.	Argan, G. C. <i>El arte moderno</i>, Madrid: Akal, 1998. Casullo, Nicolás. <i>El debate Modernidad-posmodernidad</i>. Buenos Aires: Retórica, 2004. Compagnon, Antoine. <i>Las cinco paradojas de la modernidad</i>. México: siglo XXI, 2010. De Micheli, Mario. <i>Las vanguardias artísticas del siglo XX</i>. Madrid: Alianza Forma, 2008. Guasch, Ana María. <i>El arte último del siglo XX</i>. Madrid: Alianza Forma, 2005. Honnef, Klaus y Walther, Ingo F. <i>Arte del siglo XX</i>. Barcelona: Editorial Taschen, 2005. Krauss, Rosalind. <i>La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos</i>. Madrid: Alianza forma, 1996. Nochlin, Linda. “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” en <i>Crítica feminista en la historia del arte</i>. Universidad Iberoamericana de México, 2001 Schwartz, J. <i>Las vanguardias Latinoamericanas</i>. Madrid: Cátedra, 1991. Wolf, Janet. “Teoría posmoderna y práctica artística feminista” en <i>Crítica feminista en la historia del arte</i>. Universidad Iberoamericana de México, 2001.

Recursos en línea

<https://art21.org>

<https://www.malba.org.ar>

<https://icaa.mfah.org/s/es/page/libros-y-catalogos>