

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español SIGLO XVII y XIX

En inglés

Nombre profesor (a) María Elena Muñoz

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Depto. Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos

Tipo de Créditos

Este curso tiene como propósito que los estudiantes reconozcan el escenario que habilita la configuración de la autonomía del arte y con ello, la configuración del arte moderno durante el siglo XIX. Desde un punto de vista diacrónico se abordará el desarrollo de las artes visuales en Occidente desde el siglo XVIII, escenario de la pintura galante, la estética rococó y el surgimiento de la crítica en el contexto del proyecto moderno, hasta finales del siglo XIX cuando se verifica de la mano del simbolismo y el post impresionismo la completa emancipación de los lenguajes artísticos respecto de anteriores dependencias.

Objetivo General de la Asignatura

Comprender problemáticamente el concepto de modernidad artística, sus antecedentes e implicancias

Objetivos Específicos de la Asignatura

- 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 del siglo XIX.
- 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.- 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

Del Clasicismo francés a la pintura galante

El imaginario del antiguo régimen. Pintura galante, estilo rococó y el surgimiento del gusto burgués. La consolidación de las bellas artes.

El tema de la autonomía del arte en el marco de las emancipaciones disciplinares. La Ilustración, la ideología del progreso, la diversificación del conocimiento. La emergencia de la Estética, la Historia del arte, la crítica y la institución del Museo como factores positivos de la conformación de un campo

disciplinar específico para el arte. La figura del artista moderno y del concepto moderno de arte. Neoclasicismo: el nuevo orden y sus representaciones; la antigüedad como futuro. El renacimiento del ideal.

Romanticismo: La expresión de la subjetividad como apuesta moderna. Poéticas de lo bello, lo pintoresco y lo sublime y la consolidación del paisaje como género autónomo en los países nórdicos. La versión francesa del romanticismo como acción política.

Pintura y realidad: Realismo e Impresionismo: Las nuevas relaciones entre arte y sociedad. La imagen del mundo como contemporaneidad. Aparición y consecuencias de la fotografía. Acercamiento entre arte y ciencia. La perspectiva naturalista y su crítica.

Arte e Industria: El pasaje de la artesanía a la industria. Cuestionamiento a la industrialización. Movimiento Arts and Crafts. Escuela pre-rafaelista y nuevo gótico. Arte y urbanismo en el contexto modernista /art nouveau)

Simbolismo: Diálogos entre poesía y pintura, en la búsqueda del modelo de lo puro

Post Impresionismo: Las derivas del impresionismo en la construcción de la ruta del modernismo. Opción expresiva y constructiva.

Metodología

Clases expositivas con apoyo audiovisual. Revisión clase a clase de textos seleccionados. El método empleado combina la entrega de la información con una permanente interrogación al alumno sobre los problemas que van apareciendo, a fin de estimular la participación y la discusión. El análisis de obras incorpora formal e informalmente, la intervención del estudiante.

Evaluación

Dos evaluaciones escritas

Requisitos de Aprobación

Les estudiantes deberán cumplir con la nota de aprobación 4,0

Bibliografía Obligatoria

Assunto, Rosario **La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del neoclasicismo.** Visor, Madrid, 1990.
Antal, F. **Clásico y romántico.** A. Corazón Editor, Madrid, 1978.
Baudelaire, Ch. **Salones y otros escritos sobre arte.** Visor. Madrid, 1999.
Blake, Francina, Fer **La modernidad y lo moderno: pintura francesa del siglo XIX.** Akal, Madrid 1998

Bibliografía Complementaria

Argan, G.C. **El arte moderno**
Akal. Madrid, 1994.
Bryson, Norman **Tradición y deseo**
Akal arte y estética. Madrid, 2002
Berman, M. 2011. **Todo lo sólido se desvanece en el aire.** FCE, México.
Clark, T.J. **The painting of modern life.** Princeton University Press, 1985.
Nordstrom, J. **Goya, Saturno y la melancolía.** Antonio Machado Libros, Madrid, 2015.
Shiner, Larry **La invención del arte**

Eisenmann, S. Historia crítica del siglo XIX Akal, Madrid 2009.	Paidós, Madrid 2004
Foucault, M. La pintura de Manet F.C.E. México, 2015.	Locker T. 2017 El anhelo de Citera y el ocaso del antiguo régimen en Naturalezas mutantes, sans soleil ediciones. Bilbao.
Fried, Michael. 2003. El realismo de Courbet. Antonio Machado Libros, Madrid	Stangos, Nikos Conceptos de arte moderno Alianza editorial. Madrid, 1998.
Gall, Jacques y Francois La pintura galante francesa en el siglo XVIII. Fondo de Cultura Económica, México, 1953.	Solana, Gullermo El impresionismo, la visión original. Siruela, Madrid, 1999.
Nochlin, L. 1972 Realism. Pinguin, New York.	
Stoichita, Víctor Ver y no ver. Siruela, Madrid 1999.	