

### NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español HISTORIA DEL ARTE III

En inglés ART HISTORY III

Nombre profesor (a) Diego Parra Donoso

### Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Depto. Teoría de las Artes

### Horas de trabajo presencial y no presencial:

| Número de Créditos | Tipo de Créditos |
|--------------------|------------------|
|                    |                  |

Descripción: Este curso constituye la tercera sección de la línea de Historia del Arte. Desde un punto de vista diacrónico se abordará el desarrollo de las artes visuales en Occidente, desde el surgimiento de la concepción moderna de obra de arte y artista, para desembocar en la revisión de aquellas manifestaciones que se empeñaron en poner en crisis dichas concepciones y que identificamos con los movimientos de vanguardia. Dicho de otro modo, el escenario a revisar será el de la modernidad y su autocrítica (las vanguardias)

### Objetivo General de la Asignatura

Comprender problemáticamente el concepto de modernidad artística

### 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 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 con sus actitudes críticas frente a la institución artística y al mundo social y cultural.
- 5.- Dar cuenta sobre cuáles 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

-EL CONCEPTO MODERNO DE ARTE.: 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 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.

-EL UMBRAL DE LO MODERNO: Lo Clásico y lo Romántico como modelos teóricos de concepción de mundo y de articulación formal. Neoclasicismo artístico y nuevo orden arquitectónico. Los distintos rostros del romanticismo. La expresión de la subjetividad como apuesta moderna.

-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.

-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 desjerarquización 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. Antiarte 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.

## 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

Tres evaluaciones: Tres pruebas escritas 60%  
Examen 40%

## Requisitos de Aprobación

El estudiante debe cumplir con un mínimo de 70 % de asistencia y alcanzar un promedio mínimo de 4.0

## Palabras Clave

Modernidad, autonomía del arte, vanguardia, pintura, fotografía, collage, manifiestos

| Bibliografía Obligatoria |                                                        | Bibliografía Complementaria |                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Baudelaire, Ch.          | Salones y otros escritos sobre arte                    | Argan, G.C.                 | El arte moderno<br>Akal. Madrid, 1994.                        |
|                          | Visor. Madrid, 1999.                                   | Bocola, Sandro              | El arte de la modernidad<br>Serbal. Barcelona, 1999.          |
| Eisenmann, S.            | Historia crítica del siglo XIX<br>Akal, Madrid 2009.   | Bozal, Valeriano            | Los diez primeros años<br>Visor.Barcelona, 2000               |
| De Michelli, M.          | Las vanguardias artísticas del siglo XX                | Bryson, Norman              | Tradición y deseo<br>Akal arte y estética. Madrid, 2002       |
|                          | Alianza Editorial. Madrid, 1995.                       | Ramírez, J. A.              | Duchamp:El amor y la muerte, incluso<br>Siruela. Madrid 2001  |
| González, Marchán Fiz    | Escritos de arte de vanguardia<br>Istmo. Madrid, 1999. | -----                       | El objeto y el aura<br>Akal. Madrid 2009                      |
| Shiner, Larry            | La invención del arte<br>Paidós, Madrid 2004           | Stangos, Nikos              | Conceptos de arte moderno<br>Alianza editorial. Madrid, 1998. |
| Fer, Briony              | Realismo, racionalismo y surrealismo                   |                             |                                                               |
|                          | Akal. Madrid, 1999.                                    |                             |                                                               |
| V.V.A.A.                 | La modernidad y lo moderno<br>Akal, Madrid 2002        |                             |                                                               |
| V.V.A.A.                 | Arte desde 1900<br>Akal, Madrid, 2005                  |                             |                                                               |