

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español:
MODERNIDAD

En inglés:

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Artes Visuales
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 reconozca y comprenda críticamente el escenario de la primera mitad del siglo XX, particularmente el ocupado por los movimientos de vanguardia europeos. A través del curso el o la estudiante estará en condiciones de vincular las circunstancias políticas, sociales, estéticas e intelectuales con las manifestaciones que, en líneas generales, perseguían poner en crisis a la autonomía del arte y reintegrar el arte a la vida. Así también deberá cumplirse el objetivo de comprender la diversidad presente en las diversas poéticas y lenguajes vanguardistas.

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.

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 trabajos escritos

Requisitos de Aprobación

La nota de aprobación será de 4.0

Palabras Clave

Modernidad, autonomía , crítica, vanguardia

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
Baudelaire, Ch. Salones y otros escritos sobre arte . Visor. Madrid, 1999. 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, Francus 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.	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