

PROGRAMA CURSO 2021

Nombre de actividad curricular	Historia del arte moderno y contemporáneo
Nombre actividad curricular en inglés	Modern and Contemporary Art History
Línea	Línea Historia y Teoría
Sigla	
Unidad académica que lo desarrolla	Licenciatura en Artes con mención en Diseño Teatral
Carácter	(online)
Horas de trabajo presencial	3 horas semanales
Horas de trabajo no presencial	
Numero de créditos SCT	
Requisitos de aprobación	<u>Requisito para dar examen:</u> promedio sobre 4.0 <u>Requisito para optar a eximición de examen:</u> promedio sobre 5.0 <u>Nota final:</u> 60% nota de presentación, 40% nota de examen.
Palabras clave	Historia, Cultura, Arte, Siglo XX, Vanguardias artísticas.

I. 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 buscará desarrollar la habilidad de identificar los problemas abiertos en torno a los nuevos lenguajes visuales, 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. Para eso, el rol de el/la profesor/a consistirá en entregar los materiales visuales y conceptuales para que las/los estudiante puedan generar e integrar los aprendizajes de forma autónoma, mediante la investigación teórica y análisis visual.

Debido a lo anterior, 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.

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso.

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.

Subcompetencias:

3.1.1 Evidenciar manejo de un corpus básico de conocimientos.

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

4.2.2 Comunicar su pensamiento y obra artística, a través de diversos medios, en instancias y circuitos artísticos (seminarios, congresos, encuentros, revistas, etc.) (OBRA Y ARTICULO)

III. 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.

IV. Saberes/ Contenidos:

Contenido temático N°1:

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:

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:

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.

V. 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 accesibles online. 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 mediante el foro de cursos donde se podrán resolver dudas y exponer comentarios.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

El curso incluye la realización de un trabajo de investigación con nota y una nota sumativa de las tareas realizadas.

Cada una de estas evaluaciones tendrá el mismo porcentaje de la nota final.

VII. Bibliografía Obligatoria:

Compagnon, Antoine. *Las cinco paradojas de la modernidad*. México: siglo XXI, 2010.

Ecco, Umberto. *Historia de la Belleza*. Barcelona: Editorial Lumen S.A, 2004.

Giunta, Andrea. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*. Buenos Aires: Fundación arte BA, 2014.

Gombrich, E. H., *La historia del arte*, España: Phaidon Press Limited, 20008.

Manifiestos modernos.

VIII. Bibliografía complementaria

De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma, 2008.

Argan, G. C. *El arte moderno*, Madrid: Akal, 1998.

Casullo, Nicolás. *El debate Modernidad-posmodernidad*. Buenos Aires: Retórica, 2004.

Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Debate, 1998.

Honnef, Klaus y Walther, Ingo F. *Arte del siglo XX*. Barcelona: Editorial Taschen, 2005.

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*, Paidós: Barcelona, 1999. Y *El abuso de la belleza*. Buenos Aires: Paidós, 2008.

Krauss, Rosalind. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza forma, 1996.

Norberg-Schultz, Christian. *Arquitectura occidental*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999.

Docente: Sandra Molina Franjola