

#### NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español SIGLO XVII y XVIII (Siglo XVIII 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 el o la estudiante reconozca el escenario que posibilita la configuración de la autonomía del arte y con ello, la configuración del arte moderno. 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 y expresiones fundamentales

#### 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

**POÉTICA DE LA EVASIÓN:** El imaginario del antiguo régimen. Pintura galante, estilo rococó y el surgimiento del gusto burgués. La consolidación de las bellas artes.

**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, 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.

**EL UMBRAL DE LO MODERNO:** Lo Clásico y lo Romántico como modelos teóricos de concepción de mundo y de articulación formal.

**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. Modalidad on line incluye grabación de videos y entrega de documentos y power points.

#### Evaluación

Dos trabajos escritos

#### Requisitos de Aprobación

El estudiante debe alcanzar un promedio mínimo de 4.0

| Bibliografía Obligatoria |                                                                                                     | Bibliografía Complementaria |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Assunto, Rosario         | <b>La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del neoclasicismo.</b> Visor, Madrid, 1990. | Argan, G.C.                 | <b>El arte moderno</b><br>Akal. Madrid, 1994.             |
| Antal, F.                | <b>Clasicismo y romanticismo.</b> A. Corazón Editor, Madrid, 1978.                                  | Bozal, Valeriano            | Los diez primeros años<br>Visor.Barcelona, 2000           |
| Baudelaire, Ch.          | <b>Salones y otros escritos sobre arte.</b> Visor. Madrid, 1999.                                    | Bryson, Norman              | <b>Tradición y deseo</b><br>Akal arte y estética. Madrid, |
|                          |                                                                                                     | 2002                        |                                                           |

Blake, Francina, Fer      **La modernidad y lo moderno: pintura francesa del siglo XIX.** Akal, Madrid 1998

Eisenmann, S.      **Historia crítica del siglo XIX** Akal, Madrid 2009.

Foucault, M.      **La pintura de Manet** F.C.E. México, 2015.

Gall, Jacques y Francois **La pintura galante francesa en el siglo XVIII.** Fondo de Cultura Económica, México, 1953.

Stoichita, Víctor      **Ver y no ver.** Siruela, Madrid 1999.

Clark, T.J.      **The painting of modern life.** Priceton University Press, 1985.

Nordstrom, J.      **Goya, Saturno y la melancolía.** Antonio Machado Libros, Madrid, 2015.

Shiner, Larry      **La invención del arte** Paidós, Madrid 2004

Stangos, Nikos      **Conceptos de arte moderno**

Alianza editorial. Madrid, 1998.

Solana, Gullermo      **El impresionismo, la visión original.** Siruela, Madrid, 1999.