

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia
Historia del Arte Moderno y Contemporáneo
Departamento
Humanidades y Artes
Academia
Arte, cultura e historia.

Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
13921	60	0		60	8
Nivel	Carrera		Tipo	Prerrequisitos	
Licenciatura	Historia del Arte		Curso		
Área de formación					
Básico Particular Obligatoria					
Objetivo general					
<p>Identificar y comprender algunos de los movimientos, prácticas y conceptos del arte a través de la investigación y el estudio de contextos históricos, obras de arte, lectura de textos, visitas a exposiciones y eventos culturales. Valorar determinados fenómenos del arte moderno y contemporáneo en el marco de la historiografía de las artes en general.</p> <p>Propiciar un espacio de reflexión, de intercambio y debate en torno a las manifestaciones del arte moderno y arte contemporáneo.</p> <p>Revisar y comparar el papel del artista en los momentos históricos que competen a la materia, rumbo a la comprensión de su implicación con el público y lo social.</p> <p>Incrementar en el alumno su sensibilidad y aprecio por las aportaciones de los periodos que competen a la materia, para potenciar así su rendimiento ante el arte más reciente.</p> <p>Ejercitar en el alumno el fenómeno de la construcción discursiva a partir de las herramientas conceptuales y el análisis crítico vertido por la información revisada en clase.</p>					

Unidad 1

Objetivos

Identificar algunas de las prácticas y conceptos del arte decimonónico a través del estudio del contexto y las obras de arte de la época para comprender así, la aportación de la ruptura con el academismo y sus posteriores.

Contenido

1. Primera ruptura

- 1.1 Condiciones artísticas de la época decimonónica
- 1.2 Premodernidad artística (entre el Realismo y el Romanticismo)
- 1.3 El rol del artista en el arte previo a la era de los ismos

Referencias a fuentes de información

(con la inicial y el número de los libros registrados en las bibliografías básica y complementaria)

De Michelli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 2001.

Givone, Sergio. *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1990.

Gombrich, E. H. *La historia del arte, México*, CONACULTA – Diana, 1999.

Shiner, Larry. *La intervención del arte: una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2004.

Torres, Jacinto, Antonio Gallego y Luis Álvarez. *Música y sociedad*, Madrid, real musical, 1991.

Unidad 2

Objetivo

Estimará la diversidad de corriente y estilos que constituyen el arte moderno, sus principales características y preocupaciones radicalmente argumentativas a través de la revisión de sus manifestaciones, al tiempo que ira distinguiendo sus aportaciones para que el arte que le prosigue temporalmente

Contenido

2. El arte moderno: segunda ruptura

- 2.1 La reconfiguración conceptual del Arte como Alta Cultura
- 2.2 Los movimientos vanguardistas que cimentaron los principios del arte contemporáneo
 - 2.2.1. Expresionismo
 - 2.2.2 Dadaísmo
 - 2.2.3 Surrealismo
 - 2.2.4 Cubismo
 - 2.2.5 Futurismo
 - 2.2.6 Suprematismo, Constructivismo
 - 2.2.7 La escuela de Bauhaus
 - 2.2.8 Expresionismo abstracto

Referencias a fuentes de información

Benjamin, Walter. *La de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Mexico, Ítaca*.

Bozal, Valeriano. *El arte del siglo XX*, Ed. Cuadernos para el diálogo

Bürger, Peter, *Teoría de la Vanguardia*, Ed. Las Cuarenta, 2009

Cirlot Valenzuela, Lourdes. *Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX. Como identificarlas*, Ed. Ariel, S.A.

Crown, Thomas. *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*, Madrid, Akal, 2002.

De Michelli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 2001

Hernández, Sánchez, Domingo (ed.). *Estéticas del arte contemporáneo*, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2002

Judt, Tony y Timothy Snyder. *Pensar el siglo XX*, Ed. Taurus

Kahler, Erich. *La desintegración de la forma en las artes*, México, Siglo XXI, 1993

Torres, Jacinto, Antonio Gallego y Luis Álvarez. *Música y sociedad, Madrid, real musical*, 1991

Unidad 3

Objetivo

Distinguir algunas de la problemática más relevantes de la era posterior a la modernidad, su desmoronamiento y las consecuencias de ello en el arte, comprendiendo así los motivos de la diversidad propia del arte contemporáneo

Contenido

3. De la modernidad a la posmodernidad contemporánea: tercera ruptura
- 3.1 El desmoronamiento de las ideales y premisas modernas
- 3.2 El fin del arte
- 3.3 El surgimiento de las neo o post-vanguardias
- 3.4 Diversidad del arte contemporáneo

Referencias a fuentes de información

Baudrillard, Jean. *La ilusión y desilusión, estéticas*, Caracas, Montes Ávila Editores, 1997.

Cirlot Valenzuela, Lourdes. *Historia del arte. Última tendencias*, Ed. Planeta

Blanco Paloma, et alt. *Modos de hacer arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001

Calvo Serraller, Francisco. *El arte contemporáneo*, clasif. Artes: 709. 04 CAL,

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 2001

Más allá de la caja de brillo: las artes visuales desde la perspectiva poshistórica, Akal, 2003,

Foster Hall. *La posmodernidad*, México, Kairós, 1988

El retorno de lo real, España, Akal.

Guash, Anna María. *El último arte del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza, 2002

Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995, España, Akal, 2000 .

Hernández, Sánchez Domingo (ed.) *Estéticas del arte contemporáneo*, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2002.

Michaud, Yves. *El arte en estado gaseoso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003

Morgan, Robert C. *Del arte a la idea. Ensayos sobre el arte conceptual*, Akal.

Villalobos Herrera, Álvaro. *Presentación y representación en arte contemporáneo.*

Ambientaciones, instalaciones, happening y performances, México, UNAM, 2000

Wallis, Brian. *Arte después de la modernidad*, España, Akal

Zygmunt, Bauman, *Arte, líquido?*, Madrid, Ediciones Sequitir, 2007

Material de apoyo en línea

Bibliografía Básica
Baudrillard, Jean. <i>La ilusión y desilusión, estéticas</i> , Caracas, Montes Ávila Editores, 1997.
Cirlot Valenzuela, Lourdes. <i>Historia del arte. Última tendencias</i> , Ed. Planeta
Blanco Paloma, et al. <i>Modos de hacer arte crítico, esfera pública y acción directa</i> , Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001
Bibliografía complementaria
Guash, Anna María. <i>El último arte del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural</i> , Madrid, Alianza, 2002 <i>Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995</i> , España, Akal, 2000 .
Hernández, Sánchez Domingo (ed.) <i>Estéticas del arte contemporáneo</i> , Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2002.
Michaud, Yves. <i>El arte en estado gaseoso</i> , México, Fondo de Cultura Económica, 2003
Morgan, Robert C. <i>Del arte a la idea. Ensayos sobre el arte conceptual</i> , Akal.
Villalobos Herrera, Álvaro. <i>Presentación y representación en arte contemporáneo. Ambientaciones, instalaciones, happening y performances</i> , México, UNAM, 2000

Criterios de Evaluación (% por criterio)	
Evaluación escrita (3)	20%
Portafolio de videncias	30%
Participación	10%

Participantes en la elaboración	
Código	Nombre
9503056	Mónica Iliana Velázquez Ornelas

Fecha			
Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Colegio Departamental	Próxima revisión
Febrero 2013			Julio 2015