

PRONTUARIO

TÍTULO:	Estilos artísticos modernos y contemporáneos
CODIFICACIÓN:	ART 115
PRERREQUISITOS:	ART 102
CRÉDITOS:	3 créditos 90 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Curso dirigido a presentar un compendio de las expresiones artísticas no tradicionales y radicales de finales del siglo 19 hasta el presente, incluyendo un acercamiento a los procesos políticos, sociales, económicos y filosóficos que han caracterizado esta época. Se estudia el desarrollo de los estilos y movimientos estéticos y cómo estos se manifiestan en la historia. Para alcanzar estas metas es necesario que el estudiante esté familiarizado con la estética postmoderna, nuevos medios de creación artística, la influencia del arte en la sociedad, la influencia de cultura popular en el arte y los instrumentos teóricos requeridos para analizar y participar en diálogos contemporáneos relacionados con el arte y el diseño.

JUSTIFICACIÓN

El conocimiento de la historia del arte Moderno y Contemporáneo y su relación directa a la cultura es una fuente indispensable para el desarrollo de nuevas tendencias y formas de análisis del objeto artístico en la sociedad de hoy. El curso se propone capacitar en lo teórico y práctico al estudiante de comunicación, artes y diseño, integrando elementos de la cultura popular con los de las artes plásticas, la comunicación y la historia. Las competencias adquiridas en este curso son fundamentales y/o son transferibles a posibilidades de trabajo en otras áreas de especialización tales como: curadoría en museos y espacios alternativos, dirección de galerías comerciales, trabajo editorial y de crítica de arte para publicaciones especializadas y diversas disciplinas dentro de la publicidad en los medios.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Emprendimiento e innovación**
- **Investigación y exploración**

- **Comunicación**
- **Sentido ético y justicia social**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Identificar lo que es arte y cómo se relaciona a la sociedad Contemporánea.
2. Conocer términos artísticos e ideología relacionada al Modernismo y Post-Modernismo.
3. Reconocer obras de arte específicas, artistas e influenciassociales y políticasrelacionadas a la creación de un objeto estético.
4. Analizar, evaluar y formular respuestas críticas en relación a la teoría de arte Postmoderno.
5. Definir y reconocer los diversos estilos y movimientos principales.

CONTENIDO

I. Introducción

- A. El arte en la sociedad moderna
- B. La relevancia, cuestionamiento y re-contextualización de la pintura
- C. Belleza vs. Lógica
- D. El rol del objeto en la sociedad moderna
- E. Técnicas para analizar una obra de arte con relación a materiales y movimientos artísticos
 1. Exploración del lenguaje multidisciplinario del artista moderno
 2. El impulso creativo
 3. La respuesta teórica y la crítica de arte
 4. Desarrollo de la estética y el “gusto” en la cultura popular

II. La Historia y Desarrollo de los Estilos de Arte

- A. Modernismo en Europa 1850-1900
 1. Courbet, Cezanne, Matisse, Picasso, Duchamp
 2. Neo-Clasicismo y Cubismo Analítico
 3. Walter Benjamín y la industrialización
 4. Cine New Wave en Francia, la fotografía y el arte de video
- B. Modernismo en Norte América 1900-70
 1. La segunda guerra mundial, DADA, Bauhaus, Arte Performativo, Surrealismo
 2. Abstracción, Minimalismo, la instalación y el Arte Conceptual
 3. Mondrian, Hesse, Judd, On-Kawara

III. Arte Contemporáneo y/o Post-Moderno 1970- 2000

- A. Nuevas técnicas en la creación artística y el análisis conceptual de una obra de arte
 1. Pastiche, re-contextualización, música, Video Art, Net Art
 2. Punk, Hip –Hop, Tarantino
 3. Culto a la personalidad artística
 5. Warhol, Duchamp, Hirst y la nueva escuela de Londres
 6. Arte post - feminista y de minoría
- B. La estética de un país del tercer mundo
 1. Puerto Rico, la DIVEDCO y el factor de identidad cultural
 2. Irizarry, Báez, Roche, Ferrer, Buba Negrón, Allora y Calzadilla

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Charlas y conferencias del profesor
- Visitas a galerías, museos de arte, espacios alternativos, e instituciones culturales
- Sesiones de análisis teórico y crítica individual y en grupo
- Lecturas, investigación y discusión de experiencias de campo
- Discusión de trabajos en proceso y presentación final del proyecto grupal

EVALUACIÓN

Tareas de análisis e interpretación	50%
Asistencia y participación en la página Web (<i>blog</i>) de la clase	25%
Proyecto final – Presentación y análisis grupal	<u>25%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Faulker Ray, Tilgfeld Dwin, Smagula, Howard. (1987). Art Today, 6th Ed. New York:

Holt, Rinehart & Winston.

Greenhalg, Paul. (2005), The Modern Ideal: The Rise and Collapse of Idealism in the Visual Arts. V&A Publications.

Chatman, Seymour y Duncan, Paul. (2004), Michaelangelo, Antonioni. Taschen Ríos

Rigau, Adlín. (1992). Las Artes Visuales Puertorriquenas a Finales del siglo XX.

Santurce, P.R. Edición de la autora.

Hickey, Dave. (1997). AIR GUITAR: ESSAYS ON ART & DEMOCRACY. Art Issues

Press. Danto, Arthur. (1998). After the End of Art. Princeton University Press;

Newedition. Sontag, Susan. (August 25, 2001) Against Interpretation: And Other

Essays. Picador

Charles Harrison, Paul Wood, Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing

Ideas. Blackwell Publishers

Charles Harrison, Paul Wood, Jason Gaiger Art in Theory 1815-1900: An Anthology of

Changing Ideas. Blackwell Publishers.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022 (2007)