

PROGRAMA DEL CURSO
HISTORIA DEL ARTE DEL SIGLO XX 1
ESCUELA DE ARTES VISUALES
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Asuntos administrativos

Requisito: Historia del Arte Siglo XIX AP-6081

Créditos: 3

Descripción del curso

Historia del Arte del Siglo XX 1 pretende brindar una visión razonada y crítica, de tanto los orígenes de la modernidad occidental como de su desarrollo en la primera parte del siglo XX. Nos centraremos, en particular, en los productos artísticos surgidos en esta región del planeta. Se estudiarán, por consiguiente, los orígenes, transformaciones y propuestas de las vanguardias artísticas occidentales, al lado de los fenómenos extra-artísticos que tienen lugar en este período de la historia de la humanidad, que sin lugar a dudas tuvieron una importancia fundamental para el arte en general.

Objetivos generales

1. Adquirir un conocimiento claro y preciso del desarrollo de las manifestaciones artísticas de la primera mitad del siglo XX.
2. Desarrollar una visión crítica fundamentada del significado y motivos del arte de las vanguardias.

Objetivos específicos

1. Analizar los procesos que posibilitaron una nueva propuesta artística que desbancaría los siglos de tradición en la representación heredados por el Renacimiento.
2. Desarrollar la comprensión y el carácter crítico del estudiante frente a las manifestaciones del arte de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX
3. Dar a conocer a través de las fuentes escritas legadas por estos artistas (manifiestos, ensayos, críticas, etc) su postura ante la vida y el arte, para incrementar e esta forma la comprensión de sus propuestas.

Contenidos

1. ¿Cómo percibimos eso que se denomina arte moderno?
2. ORÍGENES:
 - a. Un punto de partida: Tres Oleadas Revolucionarias La Fotografía y la Locomotora
 - b. El Impresionismo

La Encrucijada del Fin del Siglo XIX

1. El Postimpresionismo Francés:
 - a. Paul Cezanne
 - b. Georges Serat
 - c. Vincent Van Gogh
 - d. Paul Gauguin
2. El Simbolismo
3. El Modernismo

Otras Manifestaciones Paralelas

1. Música / Sinestesia
2. Nuevos desarrollos en la Fotografía
3. Nacimiento del Séptimo Arte: el Cine

Los Primeros Ismos del Siglo XX (1900-1914)

1. Análisis crítico de los legados hechos a partir de finales del siglo XIX:
La Crisis de la Conciencia Moderna
2. El “Primitivismo” y su aparición en Occidente
3. Escultura: entre la tradición y la vanguardia
4. Fauvismo y Expresionismo Alemán (1)
5. Pablo Picasso
6. El Cubismo
7. El Futurismo
8. Expresionismo Alemán (2): Orígenes del Expresionismo Abstracto
9. Panorama general al arte ruso desde mediados siglo XIX a inicios del XX
10. Nuevas tendencias No Figurativas:
 - a. Orfismo
 - b. Suprematismo
 - c. Constructivismo
 - d. Neoplasticismo

Los Ismos del Siglo XX (1914-1924)

1. Dadaísmo / Surrealismos
2. Bauhaus

Otras Manifestaciones

1. Fotografía
2. Cine y Vanguardias
3. Música

Ismos del Siglo XX (1920s-1930s)

1. Constructuivismo
2. De Stijl
3. Escuela de París: Amado Modigliani, Marc Chagall, Chaim Soutine, etc
4. El Muralismo Mexicano y El Realismo Social (Rusia, Alemania, Estados Unidos)
5. Arte Descentrado: Las Dictaduras de Posguerra
6. Guerra Civil Española
7. Pablo Picasso

Otras Manifestaciones

1. El fenómeno del Art Deco y el denominado Estilo Internacional
2. Música seria y Música popular: el Jazz
3. El Cine como arte de masas

Procedimiento metodológico

Las clases serán magistrales, combinadas con abundante material audiovisual, incluyendo el análisis de los manifiestos y teorías de los movimientos vanguardistas o artistas en solitario más importante del periodo en estudio. Los estudiantes de historia del arte centrarán sus ingestaciones en breves exposiciones en torno a intelectuales., acontecimientos histórico-políticos, descubrimientos científicos, corrientes filosóficas, ideológicas y religiosas que de alguna forma incidieron de forma directa en las vanguardias de la primera mitad del siglo XX.

Evaluación

2 exámenes parciales-----	40%--	20% c/u
1 investigación y presentación de temas seleccionado---	20%	
2 ensayos críticos-----	40%	
Total-----	100%	

Bibliografía básica

Arnason, Historia del Arte Moderno

Alexandrian, Sarane, Surrealist Art, London, Thames and Hudson, 1993

Barnicoat, John, Posters A Concise History, London Thames and Hudson, 1998

Bozal, Valeriano, Los Orígenes del Arte del Siglo XX, Madrid, Historia 16, 1993

Bozzola, Angelo et al, Futurism, London, Thames and Hudson, 1993

Cattleman, Riva, Prints of the 20 th Century, London, Thames and Hudson, 1997

Charney, Leo et al, Cinema and the Invention of Modern Life, London / Berkeley, University of California, 1995

De Micheli, Mario, Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Madrid, Alianza Forma, 1999

- Duncan, Alastair, Art Deco, London, Thames and Hudson, 1997
- Fernández P., Aurora, Fin de Siglo: Simbolismo y Art Nouveau, Madrid, Historia 16, 1989
- Flanagan, George, Cómo entender el arte moderno, Buenos Aires, Editorial Nova, sf
- Gibson, Michael, Simbolismo, Colonia, Taschen, 1999
- Hess, Walter, Documentos para la Comprensión del Arte Moderno, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1994
- Hiller, Susan ed, The Myth. Of Primitivism: Perspective on Art, London, Routledge, 1996
- Hollis, Richard, Graphic Design, London, Thames and Hudson, 2000
- Huyghe, Rene, El Arte y el Mundo Moderno, (dos tomos), Barcelona, Editorial Planeta, sf
- Moxey, Keith, The Practice of Theory, London Ithaca, Cornell University Press, 1996
- Parkinson, David, History of Film, London, Thames and Hudson, 1995
- Ramírez, Juan Antonio, Medios de masas e historia del arte, Madrid, Ediciones Cátedra, 1976
- Ramírez, Juan Antonio, Historia del Arte: Tomo 4, Madrid, Alianza Editorial, 1999
- Rhodes, Colin, Primitivism and Modern Art, London, Thames and Hudson, 1994
- Ruhrberg, Karl, et al, Arte del Siglo XX (2 Tomos), Colonia, Taschen, 1999
- Russell, Frank, Guernica, Madrid, Editorial Nacional, 1981
- Scharf, Aarón, Arte y Fotografía, Madrid, Alianza Editorial, 1994
- Sogues, Marie-Loup, Historia de la Fotografía, Madrid, Ediciones Cátedra, 1996
- Varios Autores, Siglo XX Historia Universal: La Europa de las Dictaduras Tomo 9, Madrid, Historia 16, 1997
- Varios Autores, Siglo XX Historia Universal: La Cultura entre Guerras, Tomo 15, Madrid, Historia 16, 1997

