

**UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO
FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
DEPARTAMENTO DE ARTES CONTEMPORÁNEAS
PROGRAMA DE DISEÑO**

PRONTUARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Título del Curso	:	HISTORIA DEL ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
Código y Número	:	ARTE 3403
Créditos	:	Tres (3) créditos
Término Académico	:	
Profesor	:	
Lugar y Horas de Oficina	:	
Teléfono de la Oficina	:	
Correo Electrónico	:	

II. DESCRIPCIÓN

Estudio panorámico de los movimientos artísticos más recientes, comenzando con el Impresionismo e incluyendo los estilos del arte contemporáneo.

III. OBJETIVOS

Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante pueda:

1. El/la estudiante desarrollará un entendimiento y disfrute de la pintura, escultura, arquitectura y otros medios en las artes visuales dentro del contexto histórico, cultural y social del siglo XIX al siglo XXI.
2. Definir y analizar al arte como proceso de creación humana dentro de contextos diversos y contrastantes de tiempo y localización geográfica.

IV. COMPETENCIAS

1. Asuman una actitud creativa, innovadora y audaz ante los retos y oportunidades.
2. Tengan destrezas para resolver problemas y tomar decisiones sobre asuntos de contexto global.
3. Aprecien la diversidad cultural.

V. CONTENIDO

Unidad I- EDAD MODERNA Y LA ILUSTRACIÓN

- A. Renacimiento italiano (S. XV - XVI)
 - i. Quattrocento o Renacimiento temprano
 - ii. Cinquecento o Alto Renacimiento
 - iii. Manierismo (fines S XVI)
- B. Barroco (s. XVII).
- C. Rococó (S XVIII)

Unidad II- SIGLO XVIII-XIX - Introducción a las corrientes del arte de fines del siglo XIX en pintura y escultura.

- A. Neoclasicismo (1760-1830)
- B. Romanticismo (1770-1840)
- C. Realismo (1845-1880)
- D. Daguerrotipo
- E. Pre-rafaelitas (1848-1854)

Unidad III- TRANSICIÓN DE SIGLO - La Revolución Industrial frente al arte, el diseño y la artesanía. Las vertientes plásticas de *Fin de Siècle* (selección)

- A. *Arts and Crafts* (1861-1914)
- B. Escuela de Glasgow (1870-1900)
- C. Impresionismo (1870-1890)
- D. Post-impresionismo (1880's- 1890's)
- E. Neo-impresionismo o puntillismo (1880-1900)
- F. *Les vingt* (1883-1893)
- G. Simbolismo (1890's)
- H. Modernismo (1880-1914)
- I. Nabis (1890's)

Unidad IV- SIGLO XX: La modernidad entre 1900-1970 (selección)

- A. Expresionismo
- B. Los ocho (1900-1910)
- C. "Straight photography" (1900-1970) (vs. "Manipulated photography" y Fabricated)
- D. Fauvismo (1903-1908)
- E. Die Brücke (1905-1913)
- F. Cubismo (1908-1918)
- G. Futurismo (1909-1929)
- H. Der Blaue Reiter (1911-1914)
- I. Orfismo (1911-1914)
- J. Rayonismo (1912-1914)
- K. Escuela metafísica (1913-1919)
- L. Constructivismo (1913-1920's)
- M. Dadaísmo (1915-1923)
- N. Suprematismo (1915-1923)

- O. De Stijl (1917-1931)
- P. Art Deco(1918-1939)
- Q. Bauhaus (1919-1930's)
- R. Muralismo mexicano (expresionismo latinoamericano) (1920-1940)
- S. Surrealismo (1924-1945)
- T. Arte Concreto (1930's-1950's)
- U. Abstracción (1931-1936)
- V. American scene painting (1930's) (Regionalistas)

Unidad V- EXPERIMENTACIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS

1939-1945 La Segunda Guerra Mundial y Nueva York como la capital internacional del arte (selección)

- A. Expresionismo abstracto (action painting) (1940's-1950's)
- B. Bay Area Figurative Style (1940's-1960's) (vs. Expresionismo abstracto NY) (luego conceptual)
- C. Espacialismo (1947-1950's)
- D. CoBrA (1948-1951) (vs. Abstracción geométrica, Constructivismo y Arte Concreto)
- E. Ensamblaje (1950's)
- F. Cerámica escultórica (1950's)
- G. "Junk Sculpture" (1950's)
- H. Color field painting (1950's-1960's)
- I. "Neo-Dada" (1950's-1960's)
- J. Pop Art (1950's-1960's)
- K. "Kinetic Sculpture" (1950's-1960's)
- L. "Hard-Edge Painting" (1950's-1960's)
- M. Imaginismo de Chicago (1950's-1970's) (vs. Expresionismo abstracto NY/LA) (Bay Area SF)
- N. "Snapshot Aesthetic" (1950's-1970's)
- O. "Fluxus" (1960's)
- P. "Happening" (Mid 1960's)
- Q. "Feminist Art" (Late 1960's)
- R. Op Art (1965)

Unidad VI- POSMODERNIDAD (selección)

- Pluralismo
- Arte a favor del fervor anticapitalista
- Arte conceptual
- "Process Art"
- Arte público
- "Computer Art"
- Video Art
- "Performance Art"
- Arte colaborativo
- Arte y tecnología
- Arte povera

- Body Art
- “Copy Art”
- “Earth Art”
- Libro de artista
- “Process art” (antiminimalismo junto al Arte Povera, Conceptual, Earth Art y Performance)
- “Photo-Realism”
- Minimalismo
- “Mail Art”
- “Manipulated photography”
- Mobiliario artístico
- “Bad” Painting (vs. Minimalismo y Arte conceptual)
- “Comics” Art
- “Crafts-as-Art”
- “Sound Art”
- “Media Art”
- “Installation”
- “Manipulated Photography”
- Otredad
- “Pattern and Decoration”
- “Neo-Expressionism”
- “Graffiti Art”
- “Sots Art”
- “Scatter Art”
- “Online Art”
- Arte tecnológico
- Arte digital
- Nuevo realismo
- Minimalismo
- Arte Concreto
- Arte como mercancía
- Deconstructivismo

VI. ACTIVIDADES

1. Reseñas y asignaciones
2. Exámenes y pruebas cortas
3. Conferencias
4. Visita a museos o galerías de arte.
5. Lectura y visualización de obras en libros de historia del arte y documentales.

VII. EVALUACIÓN

CRITERIOS	PUNTUACIÓN	PESO
Asistencia, participación y puntualidad.	100	10%

Exámenes y pruebas cortas	400	60%
Reseñas y asignaciones	100	30%
Total	600	100%

VIII. NOTAS ESPECIALES

A. Servicios auxiliares o necesidades especiales

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, en la oficina de la Coordinadora de Servicios a Estudiantes con Impedimentos, Beatrice Rivera Silva, ubicada en el Programa de Orientación Universitaria o mediante el correo electrónico: brivera@metro.inter.edu.

B. Honradez, fraude y plagio

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.

C. Uso de dispositivos electrónicos

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

D. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX

La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado o controlado por una institución de educación superior independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios de la institución, si la institución recibe fondos federales.

Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica se ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que brindará asistencia y orientación con relación a cualquier alegado incidente constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso sexual o agresión sexual. Se puede comunicar con el Coordinador Auxiliar, Sr. George Rivera Rodríguez al teléfono 787 250-1912, extensiones 2262 y 2147, o al correo electrónico griverar@metro.inter.edu

El Documento Normativo titulado **Normas y Procedimientos para Atender Alegadas Violaciones a las Disposiciones del Título IX** es el documento que contiene las reglas institucionales para canalizar cualquier querrela que se presente basada en este tipo de alegación. Este documento está disponible en el portal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (www.inter.edu).

IX. RECURSOS EDUCATIVOS

Diseño: Los materiales y equipos se precisarán por proyecto.
Redacción: Centro de Redacción Multidisciplinario
Trabajo: Talleres (Inter_Lab)
Impresión: CIT VC2 (Mac_Lab)

X. BIBLIOGRAFIA

El (la) profesor(a) del curso se reserva el derecho de añadir otras referencias, lecturas y demás material didáctico oportunamente indicado.

▪ **Historia del arte general**

Janson, H.W. *History of Art: The Western Tradition*. NY: Harry N. Abrams, Inc. 8th Edition, 2010.

Stokstad, Marilyn. *Art History*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 3th Edition, 2008.

Strickland, Carol. *The Annotated Mona Lisa: A Crash Course in Art History from Prehistoric to Post-Modern*. Missouri: John Boswell Management, Inc. 2007.

Tansey, Richard G. & Fred S. Kleiner. *Gardner's Art through the Ages: A Global History*. Volumes I & II. New York: Wadsworth Publishing, 2015.

▪ **Apreciación del arte**

Bayón, Damián. *Construcción de lo visual*. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1981, 2da edición.

Getlein, Mark. *Living with Art*. NY: McGraw Hill Education. 10th Edition. 2012.

Lazzari, Margaret & Dona Schlesier. *Exploring Art: A Global, Thematic Approach*. Boston: Cengage Learning. 4th Edition. 2011.

Zelanski, Paul & Mary Pat Fisher. *The Art of Seeing*. NJ: Pearson Prentice Hall. 7th. Edition, 2007.

▪ **Recursos disponibles en Internet** (selección)

American Art
<http://nma-ryder.si.edu/journal1/>

MOMA
<http://www.moma.org/>

Art Forum
<http://www.artforum.com/>

Metropolitan Museum of Art
<http://www.metmuseum.org/>

Art Journal
<http://www.collegeart.org/caa/publications>

Guggenheim Museum of Art
<http://www.guggenheim.org/>

Art Nexus
<http://www.artnexus.com>

Smithsonian Institute
<http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=>

ArtNews
<http://www.artnews.com>

MOMA PS1
<http://momaps1.org/>

ArtReview LTD
<http://www.art-review.com>

Museo del Barrio
<http://www.elmuseo.org/>

Art on Paper Magazine
<http://www.artonpaper.com/>

Musee du Louvre
<http://www.louvre.fr/>

Modern Painters
<http://www.modernpainters.co.uk/>

British Museum
<http://www.britishmuseum.org/>

Oxford Art Journal
<http://oaj.oupjournals.org/>

Museo del Prado
<https://www.museodelprado.es/>

BBC –Culture
<http://www.bbc.com/culture/story/20141125-can-art-still-shock-us>

Musei Vaticani
<http://www.museivaticani.va/>

Museo de Arte de Ponce

<http://www.museoarteponce.org/>

Museo de Arte de Puerto Rico
<http://www.mapr.org/es>

Museo de Arte Contemporáneo
<http://mac-pr.org/>

Instituto de Cultura Puertorriqueña
<http://www.icp.gobierno.pr/>

Museo de Historia, Antropología y
Arte de la UPR
<http://www.upr.edu/museos-2/museo-de-historia-antropologia-y-arte-de-rio-piedras>

Revisado: agosto/2022