

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ARTE

CURSO: ARTE DEL SIGLO XX

SYLLABUS

I. DATOS GENERALES

Nombre del curso	:	Arte del Siglo XX
Código del curso	:	L06023
Escuela	:	Académico Profesional de Arte
Departamento Académico	:	Arte
Semestre académico	:	2016-I
Ciclo	:	Séptimo
Duración	:	17 semanas
Horario	:	Lunes 6:00 – 9:45 p. m.
Nº de créditos	:	04
Pre-requisito	:	Arte del Siglo XIX
Profesor	:	Mg. Luis Ramírez León hananmayu@hotmail.com

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza histórica del arte universal. Presenta los principales movimientos artísticos del siglo XX, desde el fauvismo hasta el postmodernismo y las últimas tendencias contemporáneas.

Se analizan los estilos artísticos dentro del contexto social, histórico e ideológico pertinentes.

III. OBJETIVOS

Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de reconocer con actitud crítica los diferentes movimientos artísticos del siglo XX.

IV. METODOLOGIA

1. Clases teórico-prácticas con proyecciones visuales.
2. Exposiciones y comentarios de lecturas con participación dinámica por parte de los alumnos.

V. EVALUACION

1. Asistencia a clases de acuerdo al Reglamento: mínimo 70 %.
2. Exámenes parcial y final.
3. Prácticas calificadas.
4. Monografía y sustentación.

VI. PROGRAMA

1. Introducción al curso. Panorama histórico y el devenir del arte en la sociedad europea. Recuento del Postimpresionismo, Simbolismo, *Nabis*, *Art Nouveau* y el expresionismo nórdico.
2. Fauvismo francés: Henri Matisse, Derain, Vlaminck, Rouault, Marquet, Dufy.
3. Pablo Picasso en Paris: etapas azul y rosa. El Cubismo: Picasso, Braque, Gris, Brancusi, Archipenko. Orfismo: Delaunay, otros.

4. Expresionismo alemán: *Die Brücke* (El Puente): Kirchner, Heckel, Nolde. *Der Blaue Reiter* (El Jinete Azul): Marc, Kandinsky. Neue Sachlichkeit (Nueva objetividad): Otto Dix, Georg Scholz, George Grosz, Max Beckmann.
5. Otros expresionismos: vienés, belga, eslavo, italiano (Marginales de Paris, pintura fantástica y *Naïf*: Modigliani, Chagall y Rousseau).
6. El futurismo italiano: Boccioni, Carrá, Severino, Balla, Duchamp-Villon.
7. Inicios de la abstracción lírica y depurativa: Kandinsky y Klee. Suprematismo: Malevich. Rayonismo: Larionov. Constructivismo ruso: El Lissitzky, Tatlin, Gabo, Pevsner. De Stijl o Neoplasticismo: Mondrian. La Bauhaus de Gropius. Concretismo o Arte Concreto: Van Doesburg.
8. El Dadaísmo en Zurich (Suiza): Tzara, Janco, Ball, Arp; en Paris: Picabia, Duchamp; en Berlín (Alemania): Schwitters, Huelsenbeck, Hausman, Grosz; y en New York: Man Ray, Picabia, Duchamp. Nueva objetividad: Grosz, Dix, Beckmann, Schlicher, Kokoschka

9. Examen parcial.

10. Pintura metafísica: de Chirico. El Surrealismo: Ernst, Tanguy, Magritte, Delvaux, Dalí. El surrealismo abstracto: Miró, Masson, Matta, Giacometti.
11. Picasso del *Guernica* y la Post Guerra. Nuevas vanguardias o *nouvelles realités*, la abstracción de la *École de Paris*: Bissiere, Bazaine, Mannessier.
12. De Paris a New York. Expresionismo abstracto: Pollock, De Kooning, Gorky, Kline, y otros. Informalismo (tachismo, *art autre*, *art brut*, arte matérico): Fautrier, Dubuffet, Burri, Tapies, otros.
13. Reacción al expresionismo abstracto y al tachismo. Yves Klein y el Grupo Zero. Espacialismo: Fontana. Neoconcretismo, *Minimal art*: Bill, Reinhardt, Kelly, Buren, Judd, Le Witt. Neofiguración: Bacon, Dubuffet, Saura, Giacometti.
14. *Pop Art*: Hamilton, Johns, Rauschenberg, Lichtenstein, Warhol. Nuevo realismo: Klein, Raysse, Jacquet, Richter. *Op Art* o Arte Óptico y Arte cinético: Vasarely, Steele, Le Parc, Tinguely. Hiperrealismo o realismo figurativo: Estes, Close, Morley, Eddy, otros.
15. Arte Conceptual: Kawara, Darboven. Arte Objetual, Instalaciones: Nam June Paik, Joseph Beuys. *Fluxus*: Maciunas. *Land Art*: Smithson, Long, Christo & Jeanne-Claude. *Arte Povera*: Fabro, Zorio, Merz, Kounellis. Videoarte: N.J. Paik. *Happening*, *Performance*.
16. Post-Modernismo: Figuración Libre, *Graffiti Art*, *Neo Pop*, Neoexpresionismo, Nueva Imagen, Transvanguardia. Multimedia y la interacción en el espacio virtual.

17. Examen Final.

VII. BIBLIOGRAFÍA

BLOCK, Cor
1999 *Historia del arte abstracto 1900-1960*. Madrid: Ed. Cátedra.

- BRADLEY, Fiona
1999 *Surrealismo*. Londres: Tate Gallery (Serie: Movimientos del arte moderno).
- BRASSAI, Gilberto
1995 *Conversaciones con Picasso*. Madrid: Turner Publicaciones S.L., Fondo de Cultura Económica. Colección Noema, 323 pp.
- BREA, José Luis
1991 *Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática*. Barcelona: Editorial Anagrama.
2008 *Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. Murcia: Editorial CENDEAC.
- CABANNE, Pierre
1972 *Conversaciones con Marcel Duchamp*. Barcelona: Ed. Anagrama.
- CARRILLO, Jesús
2004 *Arte en la red*. Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), 264 pp.
- COMBALIA, Victoria
2003 *Comprender el arte moderno*. Barcelona: Random House Mondadori, S.A., 317 pp.
- CHILVERS, Ian
2001 *Diccionario del arte del siglo XX*. Madrid: Complutense.
- DANTO, Arthur C.
1999 *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, S. A.
2002 (1981) *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, S. A.
- FER, Briony; BARCHELOR, David y Paul WOOD
1999 *Realismo, racionalismo, surrealismo: el arte de entreguerras (1914-1945)*. Madrid: Ediciones Akal. S. A.
- FOSTER, Hal et al
2006 *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Ed. Akal S. A.
- GEORGE, Dickie
2005 (1997) *El círculo del Arte*. Buenos Aires: Paidós.
- GONZÁLES FLORES, Laura
2005 *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA.
- GREENBER, Clement y otros
1977 *Interpretación y análisis del arte actual*. Ediciones Universidad de Navarra.
- GROISMAN, Martín y Jorge LA FERLA
1995 *El Medio es el Diseño*. Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
- GROSENICK, Uta y Burkhard RIEMSCHEIDER (Ed.)
2005 *Art Now. 81 artistas a principios del nuevo milenio*. Köln: TASCHEN GmbH.
- GUASH, Anna María

- 1995 *El arte del Siglo XX en sus exposiciones, 1945 –1995*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
2000 *Los Manifiestos del arte postmoderno*. Madrid: Ediciones Akal S. A.
2000 *El Arte último del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.
2011 *Arte y archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Ediciones Akal S. A.

GUILBAUT, Serge

- 1990 *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*. Madrid: Mondadori España, S.A.

HARRISON, Charles; FRASCINA, Francis y Gill PERRY

- 1998 *Primitivismo, cubismo y abstracción*. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

HESS, Walter

- 1967 *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión.

HUMPHREYS, Richard

- 1999 *Futurismo*. Londres: Tate Gallery (Serie: Movimientos en el Arte Moderno).

KANDINSKY, Wassily

- 1981 *De lo espiritual en el arte*. México: Premia Ed.

KLEE, Paul

- 1969 *Teoría del arte moderno*. Buenos Aires: Ediciones Calden.

MARCHAN FIZ, Simon

- 1995 *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: Ediciones Akal, S. A.

MICHELI, Mario de

- 1969 *Las vanguardias artísticas del Siglo XX*. La Habana: Instituto Cubano del Libro.

MONDRIAN, Piet

- 1972 *Realidad natural y realidad abstracta*. Barral.

MOSQUERA, Gerardo

- 1993 *Del Pop al Pos*. Ciudad de La Habana: Editorial Arte y Literatura.

PLOWMAN, John

- 2001 *Arte y computadoras. Del pigmento al bit*. Editorial Norma.

RONCORONI, Umberto

- 2007 *La forma emergente. Arte y pedagogía en el medio digital*. Lima: Universidad de Lima..

RUHRBERG, Karl et al

- 2001 *Arte del siglo XX*. Editorial Océano de México.

TAYLOR, Brandon

- 2009 *Arte hoy*. Madrid: Ediciones Akal S. A., 2da. ed.

TRIBE, Mark y Reena JANA

- 2006 *Arte y nuevas tecnologías*. Köln: TASCHEN GmbH.

WILLET, John

- 1970 *El rompecabezas expresionista*. Guadarrama.

Ciudad Universitaria, Marzo de 2016.