

Universidad de Costa Rica

Sede de Occidente

FAL Sección Artes Plásticas

Curso: AP 2031 Arte del Siglo XX

Prof: Alberto Flores Canet

Descripción y Objetivos

El presente curso viene a establecer un completo panorama del arte del siglo XX, iniciando en la primera parte del mismo, en el cual podemos definir y apreciar el inicio de la modernidad occidental, que se caracteriza por el discurso estético de las vanguardias que se asientan fundamentalmente en Paris y se extiende hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

La segunda mitad del siglo y por extensión el siglo XXI, que se encuentra bajo el signo del anterior, nos presenta un panorama cargado de polémica, anarquía y subversión artística, se puede apreciar una incoherencia estética en cuanto a la persistencia de las motivaciones y los resultados creativos.

El fenómeno globalización o mundialización, salpica el arte, borrando las fronteras y creando, cierta anarquía artística; la segunda mitad del siglo XX, se presenta entonces como una negación de la modernidad, que llamamos postmodernidad. Los estudiantes de gráfica encontrarán en este curso los contenidos necesarios para extender su horizonte cultural por el papel tan

importante que tienen las artes gráficas, el grabado, la fotografía y la publicidad en este periodo. Por tanto los objetivos están dirigidos a conocer, y apreciar las tendencias artísticas de este siglo y aprender a comprenderlas a la luz de los nuevos acontecimientos históricos y sociales.

Contenidos

1- Introducción

- Definición del concepto de arte.
- Definición del concepto de modernidad y postmodernidad.

2- Análisis de las principales vanguardias de la primera mitad del siglo.

- Fauvismo
- Expresionismo
 - ✓ El Puente
 - ✓ El Jinete azul
- Cubismo
 - ✓ Analítico
 - ✓ Sintético
- Las tendencias no figurativas
 - ✓ Orfismo
 - ✓ Suprematismo
 - ✓ Neoplasticismo
 - ✓ Dadaísmo
 - ✓ Surrealismo

3- Expresionismo abstracto e informalismo

La Neofiguración

- ✓ Nuevos medios de comunicación, la guerra fría dentro de la cultura y el arte.
- ✓ El rock, el cine y el comic, brindan, iconos reciclables.
- ✓ Los orígenes del Pop.
- ✓ The American way of life y el pop- art.
- ✓ El pop- art en Inglaterra y E.U.

4- Las contra culturas de los sesenta.

- ✓ Beates y el arte psicodélico.
- ✓ El optical- art
- ✓ La publicidad y el diseño gráfico. El afiche como expresión popular.
- ✓ Vietnam y Woodstock: El Happening.
- ✓ De la abstracción al hiperrealismo.

5- Pos modernidad y conceptualización: idea vrs objetivo: década- 70

- ✓ El legado de Duchamp.
- ✓ Principales propuestas del arte conceptual.
- ✓ Performance. –arte corporal – arte ecológico.
- ✓ El discurso plástico femenino
- ✓ La generación de la esperanza.
- ✓ Museos, galerías, curadores y bienales.
- ✓ La fotografía como expresión plástica.

6- Las apariencias y el culto al hedonismo y con una carnavalesco- los 80:

- ✓ La muerte de la modernidad y el fin de la historia.
- ✓ La proliferación de los NEOS.
- ✓ El arte como mercadería.
- ✓ De la cultura Disco al Punk.
- ✓ La televisión y la publicidad.
- ✓ El arte de la instalación. Genio o ingenio.
- ✓ Las periferias en el arte, Asia, África y América Latina
- ✓ Redefinición de la geografía artística y cultural.

Metodología y recursos educativos

Se impartirá el curso, a través del método de elaboración conjunta, con lecciones participativas y clases magistrales, talleres y visitas a galerías y museos, este último con el fin de poner al estudiante en contacto directo con las expresiones plásticas y visuales más contemporáneas, que les permita evaluar el quehacer artístico y estético del entorno.

Con los cinematográficos, videos, diapositivas entre otros serán los recursos utilizados para apoyar el curso.

Evaluación

La evolución del curso comprende:

- 1- Examen parcial - 20%
- 2- ✓ Investigación y exposición de un tema (artístico o movimiento artístico) - 20%
- 3- ✓ 3 Reportes críticos de lo aprendido en las exposiciones.

20 c/u = 60%

TOTAL - 100

Bibliografía

- Gombrich E.H Historia del arte. Alianza. Madrid. 1984.
- Ramírez, Juan Antonio. Historia del Arte: Tomo 4. Madrid. 1999.
- De Michelle, Mario. Los Vanguardias Artísticos del siglo XX. Madrid, 1999.
- Bozal, Valeriano. Los orígenes del arte del siglo XX, Madrid. 1989.
- Fieoler, Jeinnine, Bauhaus, Colonia, 2000.
- Hazan, F. Diccionario de la pintura moderna. Paris.
- Lucie, Smith, E. Movements in art since, Londres, 1995.
- Rhodes, Colin; Primitivism and modern art, Londres, 1994.
- Satngos, Nikos. Concepts of modern art, Londres, 1997.
- González, Mercedes. Historia General del arte II. San José. 2002.