

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIDAD MORELIA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
HISTORIA DEL ARTE
Programa de la asignatura

Arte Moderno en el Mundo

Clave:	Semestre: 4º	Campo de conocimiento: Historia	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 5	Práctica: 1
Modalidad: Curso		Duración del programa: 8 semanas	

Seriación: No (x) Si () Obligatoria () Indicativa () Asignatura antecedente: Ninguna Asignatura subsecuente: Ninguna
Objetivo general: Adquirir una visión panorámica de los movimientos artísticos entre 1848 y 1950 en el mundo occidental.
Objetivos específicos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ubicar temporalmente los problemas de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la producción artística moderna. 2. Reconocer el desarrollo de los movimientos artísticos de la modernidad. 3. Reconocer los problemas metodológicos y teóricos que plantea el estudio del arte moderno.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Los movimientos artísticos	10	3
2	Teorías y métodos	6	1
3	Las condiciones del arte moderno	6	1
4	Representación, visión e imagen	6	1
5	Arte sin sujeto	6	1
6	Nacionalismo en el arte moderno	6	1
Total de horas:		40	8
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Los movimientos artísticos
2	Teorías y métodos 2.1 Formalismo. 2.2 Arte y psicoanálisis.

	2.3 La historia social del arte. 2.4 Estructuralismo. 2.5 Postestructuralismo y deconstrucción. 2.6 Feminismo.
3	Las condiciones del arte moderno 3.1 París y el nacimiento de la ciudad moderna. 3.2 Las exposiciones universales. 3.3 La sociedad capitalista. 3.4 El museo de arte. 3.5 Las exposiciones oficiales e independientes. 3.6 La crítica de arte.
4	Representación, visión e imagen 4.1 Fetichismo. 4.2 Cuerpo y sexualidad. 4.3 Arte moderno y pornografía. 4.4 El desnudo alegórico. 4.5 El desnudo y la mirada colonialista. 4.6 El cuerpo fragmentado. 4.7 El trabajador en el arte moderno.
5	Arte sin sujeto 5.1 Texto e imagen. 5.2 Abstracción. 5.3 Pintura de paisaje.
6	Nacionalismo en el arte moderno 6.1 Identidad nacional. 6.2 Arte abstracto. 6.3 El arte al servicio de la ideología.

Bibliografía básica:

Berman, M. (1995). *Todo lo sólido se desvanece en el arte: La experiencia de la modernidad*, México: Siglo XXI.

Bretel, R. (1999). *Modern Art 1851-1929*, Oxford: Oxford University Press.

Foster, H, et al. (2006). *Arte desde 1900. Modernidad. Antimodernidad. Postmodernidad*, Londres: Akal.

Habermas, J. (2008). *El discurso filosófico de la modernidad*, Argentina: Katz.

Kraus, R. E., (1996). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid: Alianza.

Sureda J, Guasch AM., (1987). *La trama de lo moderno*, Madrid: Akal.

Bibliografía complementaria:

Brooks, P. (1993). *Body Works: Objects of Desire in Modern Narrative*, Cambridge: Harvard University Press.

Calinescu, M. (1991). *Cinco caras de la modernidad: Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, Madrid: Tecnos.

Cork, R. (1976). *Vorticism and Abstrac Art in the First Machine Age*, Berkeley: University of California

Cheney, S.(1954). *Historia de la pintura moderna*, Barcelona: Seix Barral.

Doss, E. (1991). *Lee, Benton, Pollock, and the politics of modernism, From regionalism to abstract Expressionism*, Chicago: University of Chicago Press.

Drucker, J. (1994). *Theorizing modernism: Visual art and the critical tradition*, New York: Columbia University Press.

Fahr-Becker, G. (1996). *El Modernismo*, Bonner Strabe: Konemann.

FitzGerald, M. C. (1995). *Making modernism: Picasso and the creation of the market for Twentieth Century art*, New York: Farrar, Straus and Giroux.

Feher, Michael and Nadaff, Ramona and Tazi, Nadia (eds), (1989). *Fragments for a History of the Human Body*, (2 vols.), New York: Zone.

Ducker, J. (1994). *Theorizing Modernity: Visual Culture and the Critical Tradition*, New York: Columbia University Press.

Golding, J. (1994). *Visions of the modern*, Berkeley: University of California Press.

Greenberg, C. (1961). *Art and Culture: Critical Essays*, Boston: Beacon Press.

Greenberg, C. (2003). *Clement Greenberg: Late Writings*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Guggenheim, P. (Ed.), (1942). *Art of this century :Objects, drawings, photographs, paintings, sculpture, collages 1910 to 1942*, New York: Art of this century.

Guilbaut, S. (1990). *Cómo Nueva York robó la idea del Arte Moderno*, Madrid: Mondadori.

Harrison, C. (1997). *Modernism*, London: Tate Gallery.

Henisch, H. K.; Henisch, Bridget A. (1994). *The Photographic Experience 1839-1914: Images and Attitudes, Pennsylvania*. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.

Holt, E. G. (1979). *The Triumph of Art for the Public: The Merging Role of Exhibitions and Critics*, Garden City, N.Y. : Anchor Press.

Izenberg, G. N. (2000). *Modernism and masculinity: Mann, Wedekind, Kandinsky through World War I*, Chicago: University of Chicago Press.

Kaplan, Flora, E.S. (ed) (1994). *Museums and the Making of Ourselves': The Role of Objects in National Identity*, London and New York: Leicester University Press.

Leepa, A. (1957). *The challenge of modern art/With a foreword by Herbert Read*, New York: A.S. Barnes.

Levenson, M. (Ed.) (1999). *The Cambridge companion to modernism*, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Lewis, B. I. (2003). *Art for all?: the Collision of Modern Art and the Public in Late-Nineteenth-Century Germany*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Lucie-Smith, E. (1976). *How the Rich Lived: The Painters as Witnesses 1870-1914*, New York and London: Paddington Press.

McCaulay, A. (1994). *Industrial Madness: Commercial Photography in Paris 1848-1871*, New Haven: Yale University Press.

Marchán Fiz, S. (2010). *La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno*. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca.

Miller, A. (1993). *The Empire of the Eye: Landscape Representation and American Cultural Politics*, Ithaca and London: Cornell University Press.

Myers, B. (1950). *Modern art in the making*, New York: McGraw-Hill.

Nead, L. (1992). *The Female Nude: Art, Obscenity, and Sexuality*, London; New York : Routledge.

Nochlin, L. (1970). *Realism*, London and New York: Penguin.

Paret, P. (2001). *German encounters with modernism, 1840-1945*, New York: Cambridge University Press.

Word, P. (Ed.), (2004). *Varieties of modernism*, New Haven: Yale University Press, Open University Press.

Pico, J. et. al., (1988). *Modernidad y postmodernidad*, Madrid: Alianza.

Poggiolo, R. (1971). *The Theory of the Avant-Garde*, New York: Icon.

Read, H. E. (1960). *Filosofía del arte moderno*, Buenos Aires: Peuser.

Robsjohn-Gibbins, (1947). *Terence Harold, Mona lisa's mustache: A dissection of modern art*, New York: Knoff.

Root, D. (1996). *Cannibal Culture: Art, Appropriation, and the Commodification of Difference*, Boulder: Westview Press.

Sambach, K. (1991). *Modernismo: La utopía de la reconciliación*, Koln: Taschen.

Schapiro, M. (1962). *Estilo*, Buenos Aires: Paidós.

Selz, P. H. (1997). *Beyond the mainstream: essays on modern and contemporary art*, Cambridge: Cambridge University Press.

Shiff, R. (1984). *Cézanne and the End of Impressionism*, Chicago: University of Chicago.

Smith, B. (1998). *Modernism's history: A Study in Twentieth-Century Art and Ideas*, New Haven: Yale University Press.

Smith, T. (Ed.), (1997). *In visible touch: Modernism and masculinity*, Chicago: University of Chicago Press.

Twyman, M. (1970) *Lithography 1800-1850*, Oxford: Oxford University Press

Wyss, B., (2010). *La voluntad de arte: sobre la mentalidad moderna*, Madrid: Abada.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Diálogo, foro de discusión, debate	(x)
Prácticas de campo	(x)	Ensayos, resúmenes, síntesis, reportes	(x)
Otras: Utilización de herramientas artísticas (fotografía y video), dinámicas grupales, salidas didácticas. Desarrollo de prácticas en el aula.	(x)	Estudios de caso	()
		Exposición audiovisual	(x)
		Interacción con objetos de aprendizaje (lecturas, audios, documentales, etc.)	(x)
		Práctica de campo	()
		Práctica de laboratorio	()
		Talleres	()
		Dramatizaciones	()
		Proyecto de investigación	(x)
		Portafolio de evidencias	(x)
		Solución de problemas	()
		Trabajo colaborativo	()
		Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Maestría o Doctorado en Historia del Arte, Estudios Curatoriales, Cultura visual. Con experiencia docente.