

Universidad de Bogotá
JORGE TADEO LOZANO

UNIDAD ACADEMICA: FACULTAD DE HUMANIDADES
ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE IV – “EL SIGLO XX”
CÓDIGO: 601504

PROGRAMAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO:

Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Bellas Artes
Arquitectura de Interiores

INTENSIDAD HORARIA PRESENCIAL: 4 horas
ACTIVIDAD ACADEMICA: Clase teórica
NÚMERO DE CREDITOS: 4
PRERREQUISITOS: Ninguno

JUSTIFICACIÓN

Las expresiones y conceptualizaciones del arte referidas a la plástica y a la arquitectura del siglo XX, están indefectiblemente ligadas a los procesos y transformaciones de tipo social, económico, político, científico y tecnológico que se dieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto del occidente industrializado. Pero podrían entenderse a su vez, como la cristalización del proyecto cultural ilustrado del siglo XVIII, o más aun, como la culminación del proyecto moderno iniciado en el renacimiento. El arte del siglo XX, de forma consecuente, manifiesta entonces a través de sus realizaciones, problemáticas y posicionamientos, de índole teórico e histórico, que para efectos de un análisis crítico, podríamos resumir en los siguientes: 1. Lo ideológico, en la particular función del arte y los artistas dentro del contexto de la sociedad; 2. La idea de naturaleza y su relación con la idea de mimesis y abstracción, forma sensible y estructura; 3. Lo cognoscitivo, en la relación del sujeto con el registro espacio-temporal del objeto; 4. La espacialidad, con relación a un nuevo concepto de espacio y los sistemas de representación; 5. La temporalidad, en la idea del “espíritu de la época” y su relación en muchos casos conflictiva con la historia; 6. La materialidad en el vínculo de lo artístico con los procesos industriales; 7. El objeto artístico, hablando de una crítica en cuanto a su conformación y función; 8. Las estéticas, entendidas como filosofías del arte; aspectos todos, que de una u otra forma, han cualificado las tendencias y movimientos del discurrir artístico del segmento histórico en cuestión. Es así como podríamos reconocer para su estudio los siguientes momentos: “**El Modernismo**”, movimiento de finales del siglo XIX, que con su idea acerca del origen de la forma, determina el principio del fin de la tradición clásica, como otro tanto hará el impresionismo y el postimpresionismo con su teoría de la luz y el “pensamiento óptico”. “**La Modernidad ortodoxa**”, constituida por “los ismos” o movimientos de vanguardia, que, poblando las tres primeras décadas del siglo XX, manifiestan su carácter revolucionario, en el propósito de instituir: “La ruptura de la tradición mediante la tradición de la ruptura”, siendo proverbial la difusión y apropiación universal de sus contenidos ideológicos en los años subsiguientes. “**La segunda vanguardia**” caracterizada por los movimientos de la nueva abstracción y la nueva figuración, extendidos esta vez al ámbito internacional durante las décadas de los 50s y 60s.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Impresionismo y postimpresionismo, “la ciencia de la luz”.
2. El “Art Nouveau”, organicismo sin naturalismo.
3. Abstracción y empatía.
4. Espacio lógico y espacio estético.
5. La vanguardia figurativa y la ideología de la anticipación.
6. La escuela alemana de la Bauhaus y su proyección.
7. Organicismo vs Racionalismo.
8. La utopía urbanista y la metrópoli moderna.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Albrecht Hans Joachim. "Escultura en el siglo XX". Blume. Barcelona. 1981. (Primera parte).
- Argan Giulio Carlo. "El arte moderno". Akal. Madrid. 1988. (Caps. 2,4 y 6).
- Argan Giulio Carlo. "El concepto de espacio desde el barroco hasta nuestros días". Nueva Visión. Buenos Aires. 1979. (Lecciones X y XI).
- Benévolo Leonardo. "Diseño de la ciudad". GG. México. 1979. (Tomo V, cap.3).
- Benjamín Walter. "El arte en la época de su reproductibilidad técnica" en Discursos interrumpidos I. Taurus. Madrid. 1982.
- Collins Peter. "Los ideales de la arquitectura moderna, su evolución, 1750-1950". Gustavo Gili. Barcelona. 1965. (Cap.24).
- De Micheli Mario. "Las vanguardias artísticas del siglo XX". Alianza. Madrid 1985.
- Francastel Pierre. "Pintura y sociedad". Cátedra. Madrid. 1990. (Caps 2,3).
- Loos Adolf. "Ornamento y delito". Gustavo Gili. Barcelona. 1972. (Pp. 43).
- Reyner Banham. "Teoría y diseño en la primera era de la máquina". Nueva Visión. B/Aires. 1965. (3ra parte).
- Worringer Wilhelm. "Abstracción y naturaleza". F.C.E. México. 1953.(Pp.17 a 39).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA/VV. "Historia universal del arte". Planeta. Barcelona. 1995. (Tomos 8, 9, 11).
- AA/VV. "Art in theory 1900-1990". Cambridge Mass. Blackwell publishers. 1995.
- Argan Giulio Carlo. "Walter Gropius y la Bauhaus". G.G. Barcelona. 1983.
- Argan Giulio Carlo. "Salvación y caída del arte moderno". Nueva Visión B/Aires. 1966.
- De Fusco Renato. "Historia de la arquitectura contemporánea". Blume. Madrid. 1981.
- Montaner Josep Maria. "Las formas del siglo XX". Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2002.
- Stangos Nikos. "Conceptos de arte moderno". Alianza. Madrid. 1981.

REFERENCIAS CINEMATOGRAFICAS

Antonioni Michelangelo. "El eclipse". 1962.
Altman Robert. "Nashville". 1975.
Chaplin Charles. "Modern times". 1936.
De Sica Vittorio. "Ladrón de bicicletas". 1968.
Eisenstein Sergüei. "El acorazado Potiomkin". 1925.
Fellini Federico. "Roma". 1972.
Godard Jean Luc. "Alphaville". 1965.
Kubrik Stanley. "2001, Odisea del espacio". 1968.
Kubrik Stanley. "La Naranja Mecánica". 1971.
Lang Fritz. "Metrópolis". 1926.
Regio Godfrey. "Koyaanisqatsi". 1986.
Scott Ridley. "Blade runner". 1982.
Tati Jacques. "Mi tío". 1960.
Welles Orson. "El ciudadano Kane". 1940.
Wiene Robert. "El gabinete del doctor Caligari". 1919.

ÁLVARO CORRAL
Decano