

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Datos de Identificación del Programa

Denominación: Arte y Comunicación - Una Historia del Siglo XX		
Código	U.C.: 3	H/S: 3 Horas
Área: Maestría en Comunicación Social		
Prelación: Ninguna		
Tipología: Profesional/Práctica (Seminario / Electiva)	Nivel: Primer	Tipo de Curso: Seminario / Electiva
Autor (es): Jennifer Uzcátegui		

Aprobación

Sello

<p>Fundamentación:</p>	<p>Los estudiantes conocerán las corrientes artísticas más destacadas antes de irrupción de los grandes medios masivos: cine, radio y televisión, y con estos el inicio de la sociedad de masas. Ya en el siglo XIX, la imprenta y los medios periódicos habían incentivado la plástica y la iconografía (primera época de la fotografía gráfica) hasta hacerla más atractiva a una mayor cantidad de público, antes muy restringido por el costoso acceso a la plástica que sólo contaba con los museos como espacios públicos de exhibición. A principios del siglo XX, comienza a observarse un fenómeno de más intensa interrelación entre la filosofía, la ciencia, la política y las artes, ahora más estimulada por la captura del gran público.</p> <p>Las dos guerras mundiales acontecidas en la primera mitad del siglo y el período de la Guerra Fría, impusieron pautas inevitables a los contenidos artísticos en relación con los medios masivos. La literatura, el cine, la música difundida en la radio, en la industria del disco, el perfeccionamiento de las técnicas gráficas y el gran impacto masivo de la televisión, se convirtieron en mecanismos de difusión de grandes bloques ideológicos en conflicto, invadiendo todos los contenidos, a lo que cuando se manifestaron corrientes que intentaron escapar del maniqueísmo de la Guerra Fría. Durante la década de 1980, el agotamiento de la polaridad estimuló la salida a la luz de otras corrientes artísticas, nacidas junto con la condición masiva de los medios de comunicación, justo cuando aparece, sorprendentemente, la Era Digital que eleva a la sociedad de masas a un nivel exponencial. El arte y la comunicación masiva se convirtieron, durante el siglo XX en un par inseparable. Arte y comunicación son, sin duda una buena parte de la historia de la pasada centuria.</p>
<p>Objetivos:</p>	<p>Objetivo General:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocer y comprender la relación existente entre las corrientes artísticas mundiales más destacadas del siglo XX, en el contexto de la llamada sociedad de masas, a partir de la aparición de los medios masivos. <p>Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar las más destacadas corrientes expresivas del arte, previo al inicio de la sociedad de masas, cuando aparecen el cine, la radio y la televisión, como medios de difusión masivos. • Conocer, comparar y comprender los cambios en las corrientes artísticas de la primera mitad del siglo XX, su impacto en la difusión de las ideas políticas durante las guerras mundiales, y su influencia en el modelaje de los medios masivos. • Estudiar los contenidos estéticos propuestos por las corrientes artísticas durante el período de la Guerra Fría, en tanto contenido inevitable de los medios masivos, expresada en propaganda, publicidad e industria cultural. • Investigar las tendencias actuales de las artes tras el impacto de los medios digitales accesibles en la Internet.
<p>Contenidos:</p>	<p>Tema 1: Introducción: Del Renacimiento al Romanticismo. La anatomía humana y la imagen del hombre como tema del arte. El Humanismo y la vuelta y renacer de los parámetros clásicos. La belleza formal. La invención de la imprenta. El descubrimiento de la perspectiva: Filippo Brunelleschi. Artistas del renacimiento que renovaron la estética clásica: El Giotto, Brunelleschi, Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, y sus obras. El arte como medio de consolidación del poder: el Mecenazgo; el Barroco arte de la Reforma y la Contrarreforma: el racionalismo y el misticismo, reflejo de un universo cambiante. El Neoclasicismo y el Romanticismo: las formas clásicas y la razón vs. la expresión y la subjetividad. La forma del sentimiento. El Daguerrotipo inicios de la fotografía.</p>

<p>Contenidos:</p>	<p>Tema 2: EL Realismo, Naturalismo e Impresionismo. Los antecedentes del siglo XX.</p> <p>Bases renovadoras de los estilos artísticos modernos. La belleza de lo cotidiano. La realidad y el paisaje se imponen. La ciudad como paisaje. Tratamientos de la luz y el color. La era industrial. Estudios sobre óptica. La Fotografía y los impresionistas: la captación del momento fugaz como tema del arte. Los post impresionistas como precursores de la liberación del objeto: Paul Cezanne y Vincent Van Gogh. El Cinematógrafo: la llegada del tren.</p> <p>Tema 3: El siglo XX. El inicio de las vanguardias. El siglo de las guerras mundiales. La época de los ismos y la ruptura como tradición. La expresión como manifestación de la interioridad del sujeto se impone. Tras la primera guerra mundial. El expresionismo alemán como movimiento artístico e intelectual: pintura y cine. El gabinete del Dr. Caligari y el expresionismo como primer movimiento cinematográfico. El Fauvismo, el arte de las fieras, color y movimiento, la forma se convierte en expresión.</p> <p>Tema 4: El Cubismo y el futurismo. Arte desintegrador y creador de formas. La dimensión del tiempo en la pintura. Las fases del cubismo. Picasso y otros representantes del cubismo. La interrelación entre el espectador y la obra de arte. El futurismo y la exaltación de la máquina y el movimiento. La acción simultánea del movimiento del objeto y sus transformaciones a partir de relación con el ambiente.</p> <p>Tema 5: Dadaísmo. El Dadaísmo. El movimiento anti arte. Marcel Duchamp y los ready - made. Medios expresivos artísticos como excusa para hacer crítica y filosofía. Crítica a la obra de arte consagrada. Filosofía, al reflexionar y atacar a la noción de “obra de arte”. Planteamientos estéticos y no artísticos, en donde al parecer no hay nada establecido en materia de arte y artistas.</p> <p>Tema 6: El Surrealismo. El olvido de la racionalidad y la expresión del inconsciente. Entre sueños y deseos. El psicoanálisis y Sigmund Freud. André Breton y la escritura automática. La pintura de Salvador Dalí. Otro movimiento cinematográfico: “Un perro andaluz” de Luis Buñuel. C. El cine como medio de propaganda política.</p> <p>Tema 7: El abstraccionismo. Post segunda guerra mundial. El destierro del mundo material en el arte para un acercamiento a la realidad. El arte puro. Desde Kandinsky hasta Jackson Pollock. El desprendimiento total de la forma figurativa a la abstracción pura y la liberación del sentido. El cine otra forma de contar y representar la historia. La meca del cine.</p> <p>Tema 8: El Op art y el Cinetismo. La energía y el movimiento. Inicios de la imagen virtual. Entre la apariencia y la realidad. Arte y ciencia: Óptica, psicofisiología y cibernética. Arte y espectador, una relación lúdica. El auge de la televisión.</p> <p>Tema 9: El Pop arte. 1958- 1965. Andy Warhol: entre la crítica y la banalidad. El mundo del consumo como motivo del arte. “Todo es bonito” y “todos y sus quince minutos de fama”. Imágenes tomadas de la cultura popular de masas, de la</p>
---------------------------	---

	<p>prensa sensacionalista y amarilla, de la propaganda del cine y el diseño para hacer arte. Neodadaísmo y Happenings. La pintura a un segundo plano. Arte experimental, fotografía, vídeos y ordenadores. La estética de la onda psicodélica y hippie.</p> <p>Tema 10. De la forma a la idea en el arte. 1968-1979. La desmaterialización del arte. El arte minimal, menos es más. El Land art, arte de la tierra. El arte del cuerpo o Body art. Joseph Beuys y la escultura social. El arte conceptual. El fotorrealismo. El uso de otros medios. La onda disco.</p> <p>Tema 11: La Posmodernidad en el arte 1980 – 1990. El Neoexpresionismo. La transvanguardia italiana. El apropiacionismo: de la fotografía a las imágenes apropiadas de otras imágenes. El neoexpresionismo y el arte del Graffiti. El Fenómeno de los neos. El arte urbano.</p> <p>Clase 12. Arte y Nuevas Tecnologías. 1985- 1095. La mirada múltiple a la realidad. El arte posmoderno activista y alternativo. El cuerpo como lugar de prácticas artísticas. De la diferencia sexual al transgénero. El multiculturalismo.</p>
Metodologías y Estrategias:	<p>El curso se realizará siguiendo las pautas de un seminario atendiendo a una metodología de trabajo basada fundamentalmente en la investigación, discusión y participación de los estudiantes. La investigación deberá basarse en uno de los temas propuestos en la primera reunión al inicio de las clases.</p>
Recursos:	<p>Pizarrón y Marcadores, Video Beam, Presentaciones, Diapositivas.</p>
Evaluación:	<p>La evaluación del curso se realizará atendiendo a una metodología de trabajo basada fundamentalmente en la investigación y en la más amplia discusión y participación de los estudiantes, consistirá en un examen parcial y un trabajo final sobre algún tema señalado en el curso, el cual tendrán que exponer en la fecha indicada por el profesor, dicha evaluación final se debe realizar teniendo presente la posibilidad de convertirlo en un trabajo de grado.</p>
Bibliografías:	<p>ARONSON, E. y PRATKANIS, A (1994) <i>La era de la propaganda. Uso y abuso de la persuasión</i>. Buenos Aires, Paidós.</p> <p>CANEL, M.J. (2006). <i>Comunicación política, una guía práctica para su estudio y práctica</i>. Madrid, Tecnos.</p> <p>CASTELLS, Manuel (2006). <i>La sociedad red: una visión global</i>. Madrid, Alianza Editorial.</p> <p>CEBRIAN, J.L. (1998). <i>La red</i>. Madrid, Taurus.</p> <p>D´ADAMO, Orlando y otros (2007). <i>Medios de comunicación y opinión pública</i>. Madrid, McGraw Hill.</p> <p>D´ADAMO, Orlando y otros (2001). <i>Medios de comunicación, efectos políticos y y opinión pública</i>. Buenos Aires, Editorial Belgrano.</p> <p>GERBNER, G. y otros (1990). "Trazando la contracorriente dominante: contribuciones de la televisión a las orientaciones políticas". <i>Revista de Psicología</i></p>

Social, 5 (1) pp. 71-79.

BRYANT, J y ZILLMANN, D. (Comps). (1996). *Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y teorías*. Barcelona, Paidós.

LASSWELL, H. (1927). *Propaganda Technique in the World War*. Nueva York. Alfred A. Knopf.

LEBON, G. (1983) *La psicología de las masas*. Madrid, Morata.

LIPPMANN, W. (1964). *La opinión pública*. Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora SA.

MAYORGA, R. (1995). *Antipolítica y neopopulismo*. La Paz, CEBEM.

MCCOMBS, M. (2006). *Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y el conocimiento*. Madrid, Paidós Comunicación.

NOELLE-NEUMANN, E. (1995). *La espiral del silencio. Opinión pública, nuestra piel social*. Barcelona, Paidós.

ROSNAY DE J. (1997). *La revolución de las comunicaciones y su impacto en el hombre y en la empresa*. Madrid, Technos.