

Movimientos artísticos contemporáneos

Curso Académico: (2022 / 2023)

Fecha de revisión: 22-06-2022

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte

Coordinador/a: VERDU SCHUMANN, DANIEL ANDREAS

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 5 Cuatrimestre : 2

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Se recomienda que los alumnos tengan conocimientos previos de historia del arte y filosofía contemporánea

OBJETIVOS

1. Familiarización con la creación contemporánea en los ámbitos de las artes plásticas y la arquitectura.
2. Análisis de la imagen artística a partir de sus elementos integrantes y en relación con los movimientos artísticos a los que pertenece.
3. Estimulación de la sensibilidad y la capacidad de análisis hacia el arte contemporáneo.
4. Desarrollo del juicio crítico y la interpretación de las obras artísticas y arquitectónicas en su contexto histórico, social, cultural e ideológico, como valores esenciales en el estudio de las Humanidades.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El núcleo de la asignatura está dedicado al arte y la arquitectura desde 1945 hasta la actualidad, aunque se incluirá una breve introducción dedicada a las vanguardias históricas con el fin de asentar conceptos básicos del arte del s. XX

1ª PARTE: ARQUITECTURA

- 1.- Introducción: La búsqueda de la modernidad en la arquitectura contemporánea tras la superación de los estilos artísticos.
- 2.- La Arquitectura Occidental desde las transformaciones de mediados del XIX hasta la I Guerra Mundial.
- 3.- Las tendencias de la arquitectura en la Europa de entreguerras.
- 4.- La arquitectura después de Nagasaki e Hiroshima (1945-1965).
- 5.- La condición posmoderna (1965-1977).
- 6.- La era de la dispersión (1977-1999).

2ª PARTE: ARTES PLÁSTICAS

- 1.- Orígenes revolucionarios del arte moderno. Las vanguardias históricas.
- 2.- Las neovanguardias americanas tras la II Guerra Mundial.
- 3.- La desmaterialización de la obra de arte. La crítica al sistema.
- 4.- Arte y nuevas tecnologías. Nuevos modos de expresión, difusión y participación.
- 5.- La posmodernidad. Del retorno de la pintura a las opciones comprometidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases magistrales presenciales
Seminario / debate en clase por grupos
Visitas guiadas a exposiciones
Tutorías, corrección de trabajos.
Examen.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua, basada en la participación en las clases presenciales, el trabajo del alumno en los seminarios y debates, los comentarios de libros y los ensayos teóricos (40% de la nota final) y el examen de contenidos impartidos en la asignatura (60% de la nota final).

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ALBRECHT, Hans Joachim Escultura en el siglo XX, Blume, 1981
- ALONSO PEREIRA, José Ramón Introducción a la historia de la arquitectura, Editorial Reverté, 2005
- ARGAN, Giulio Carlo El arte moderno, Akal, 1991
- BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón Arquitectura española del siglo XX, Espasa Calpe, 1985
- BENEVOLO, Leonardo Historia de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, 1994
- BURGER, Peter Teoría de la vanguardia, Península, 1997
- CALINESCU, Matei Cinco caras de la modernidad, Tecnos, 1991
- CHIP, Herschel (coordinador) Teorías del arte contemporáneo, Akal, 1995
- CURTIS, William J. R. Historia de la arquitectura de los siglos XIX y XX, Phaidon, 2006
- DAIX, Pierre Historia cultural del arte moderno, de David a Cézanne, Cátedra, 2002
- FATÁS, Guillermo y BORRÁS, Gonzalo Diccionario de términos de arte, Alianza Editorial, 2002
- FOSTER, Hal y otros Arte desde 1900, Akal, 2006
- FUSCO, Renato de Historia de la arquitectura contemporánea, Celeste Ediciones, 2005
- GUASCH, Anna Maria El arte en la era de lo global, 1989-2015, Alianza Editorial, 2016
- HALL, Peter Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX, Serbal, 2002
- HITCHCOCK, Henry-Russell Arquitectura de los siglos XIX y XX, Cátedra, 2008
- HOBSBAWM, Eric A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX, Crítica, 2009
- JANSEN, H.W. Historia General del Arte, Alianza Editorial, 1999
- PANIAGUA, José R. Vocabulario básico de arquitectura, Cátedra, 1998
- PATETTA, Luciano Historia de la arquitectura: antología crítica, Celeste, 1997
- RAMÍREZ, Juan Antonio Historia del arte IV, Alianza Editorial, 2005
- Renato Poggioli Teoría del arte de vanguardia, Revista de Occidente, 1964
- THOENES, Christof (intr.) Teoría de arquitectura. Del Renacimiento a la actualidad, Taschen, 2003
- TRACHTENBERG, Marvin e IMÁN, Isabelle Arquitectura: de la prehistoria a la posmodernidad, Akal, 1990
- VENTURI, Lionello Historia de la crítica de arte, Gustavo Gili, 2004

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. Constructivismo ruso. Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, Serbal, 1994
- AA.VV. Realismo, Racionalismo y surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945), Akal, 1999
- AA.VV. Arte minimalista, Phaidon, 2005
- AA.VV. Realismo, Racionalismo y surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945), Akal, 1999
- ANFAM, David El expresionismo abstracto, Destino, 2002
- BOCCIONI, Umberto Estética y arte futuristas, Acanalado, 2004
- BOCOLA, Sandro El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys, Serbal, 1999
- BOFILL, Ricardo La ciudad del arquitecto, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1998
- BONFANTI y otros Arquitectura racional, Alianza, 1980
- BORDES, Juan La infancia de las vanguardias, Cátedra, 2007
- BOZAL, Valeriano El tiempo del estupor. La pintura europea tras la Segunda Guerra Mundial, Siruela, 2004
- BRETON, André Documentos políticos del surrealismo, Fundamentos, 1973
- BRETON, André Manifiestos del Surrealismo, Lábor, 1992
- BRETON, André El surrealismo: puntos de vista y manifestaciones, Barral Editores, 1972

- CEJKA, Jan Tendencias de la arquitectura contemporánea, Gustavo Gili, 1995
- CHÉNIEUX-GENDRON, Jacqueline El surrealismo, Fondo de Cultura Económica, 1982
- CLARK, Toby Arte y propaganda en el siglo XX, Akal, 2001
- COCK, Peter y LLEWELIN-JONES, Rosie Nuevos lenguajes en la arquitectura, Gustavo Gili, 1991
- CONNOR, Steven Cultura postmoderna, Akal, 1996
- CROW, Thomas El esplendor de los sesenta, Akal, 1996
- DANTO, Arthur C. Después del fin del arte, Paidós, 1999
- ELDELFIELD, John El fovismo, Alianza, 2007
- FER, Briony y otros Realismo, racionalismo, surrealismo, Akal, 1999
- FIDLER, Jeannine Bauhaus, Konenman, 2006
- FOSTE, Hal y otros Arte desde 1900, Akal, 2006
- FOSTER, Hal (ed.) La postmodernidad, Kairós, 2002
- FRAMPTON, Kenneth Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, 1998
- GAY, Peter Modernidad, Paidós, 2007
- GEHLEN, Arnold Imágenes de época. Sociología y Estética de la pintura moderna, Península, 1994
- GHIRARDO, Diane Architecture after modernism, Thames and Hudson, 1996
- GIMPEL, Jean Contra el arte y los artistas, Gedisa, 1991
- GOLDING, John El cubismo, una historia y un análisis, Alianza, 1993
- GUASCH, Anna María El arte último del siglo XX. Del posmodernismo a lo multicultural, Alianza Editorial, 2000
- GUASCH, Anna María Los manifiestos del arte postmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995, Akal, 2000
- GUILBAUT, Serge De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, Tirant lo Blanc, 1997
- GÜELL, Xavier Arquitectura española contemporánea: la década de los 80, Gustavo Gili, 1990
- HARRISON, Charles y otros Primitivismo, cubismo y abstracción, Akal, 1998
- HEARD HAMILTON, George Pintura y Escultura en Europa (1880-1940), Cátedra, 2004
- HOFMANN, Werner Los fundamentos del arte moderno, Península, 1992
- HUYSEN, Andreas Modernismo después de la modernidad, Gedisa, 2010
- IBELINGS, Hans Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización, Gustavo Gili, 1998
- JENCKS, Charles Movimientos modernos en arquitectura, Hermann Blume, 1983
- JENCKS, Charles El lenguaje de la arquitectura postmoderna, Gustavo Gili, 1984
- JIMÉNEZ, Marc La querrela del arte contemporáneo, Amorrortu Editores, 2010
- JODIDIO, Philip La arquitectura de los noventa, Taschen, 2001
- JOHNSON, Philip y WIGLEY, Mark, Arquitectura deconstructivista Arquitectura deconstructivista, Gustavo Gili, 1998
- KASTNER, Jeffrey Land art y arte medioambiental, Phaidon, 2005
- LUCIE-SMITH, Edward El arte hoy: del expresionismo abstracto al nuevo realismo, Cátedra, 1981
- LUCIE-SMITH, Edward Movimientos artísticos desde 1945: temas y conceptos, Destino, 1998
- MARCHAN FIZ, Simón Fin de siglo y los primeros «ismos» del siglo XX, Espasa Calpe, 1994
- MARCHAN FIZ, Simón Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1930), Espasa Calpe, 1995
- MARCHAN FIZ, Simón Del arte objetual al arte de concepto, Akal, 1999
- MICHELI, Mario de Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza, 2002
- MONTANER Josep Maria Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, Gustavo Gili, 1993
- MOSZYNSKA, Anna El arte abstracto, Destino, 1996
- NAUDEAU, Maurice Historia del surrealismo, Ahimsa, 2001
- OSBORNE, Peter Arte conceptual, Phaidon, 2006
- PORTOGHESI, Paolo Después de la Arquitectura Moderna, Gustavo Gili, 1982

- RECKITT, Helena Arte y feminismo, Phaidon, 2005
- ROSENBLUM, Robert La pintura moderna y la tradición del Romanticismo nórdico, Alianza Editorial, 1993
- ROSSI, Aldo La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, 1992
- RUBIO, Oliva María La mirada interior, Tecnos, 1994
- SANDLER, Irving El triunfo de la pintura norteamericana. Historia del expresionismo abstracto, Alianza Editorial, 1996
- SEDLMAYR, Hans La revolución del arte moderno, Acantilado, 2008
- SELZ, Peter La pintura expresionista alemana, Alianza Editorial, 2007
- STERN, Robert A. M. Clasicismo moderno, Nerea, 1988
- SUBIRATS, Eduardo El final de las vanguardias, Anthropos, 1989
- TAYLOR, Brandon Arte hoy, Akal, 2000
- VENTURI, Robert Complejidad y contradicción en la arquitectura, Gustavo Gili, 1995
- WICK, Rainer Pedagogía de la Bauhaus, Alianza, 2007
- WOOD, Paul y otros La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta, Akal, 1999

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- . Recursos Fundación Juan March: www.march.es/arte/catalogos/?l=1#avanzada
- . Movimientos, artistas e ideas críticas: [//www.theartstory.org/](http://www.theartstory.org/)