

Movimientos artísticos contemporáneos

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 28-04-2023

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 arte contemporáneo. Todos los estudiantes deben tener un dominio suficiente del idioma (español o inglés).

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.

- 1.- Orígenes revolucionarios del arte moderno: las vanguardias históricas y el movimiento moderno.
- 2.- Las neovanguardias y la evolución de la arquitectura tras la II Guerra Mundial.
- 3.- La desmaterialización de la obra de arte.
- 4.- Arte, arquitectura y nuevas tecnologías.
- 5.- Arte y arquitectura en la posmodernidad.

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 (50% de la nota final) y el examen de contenidos impartidos en la asignatura (50% de la nota final).

Para que las prácticas hagan media con el examen hay que aprobar este último con cinco (5) puntos o más sobre un total de 10. Si no se aprueba el examen no se hace media con las prácticas. En la convocatoria extraordinaria se aplican los mismo criterios, excepto si el alumno no ha realizado las prácticas, en cuyo caso el examen valdrá el 100% de la nota final.

Peso porcentual del Examen Final:	50
Peso porcentual del resto de la evaluación:	50

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, Acantilado, 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
- ELDELRFIELD, John El fovismo, Alianza, 2007
- FER, Briony y otros Realismo, racionalismo, surrealismo, Akal, 1999
- FIDLER, Jeannine Bauhaus, Konennman, 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 querella 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/)