

Plan 199 Arquitecto

Asignatura 15878 ESTETICA Y TEORIA DEL ARTE

Grupo 1

Presentación

La oportunidad del presente programa de la asignatura derivada de su situación en el proceso de aprendizaje del alumno, en el centro de su carrera de futuro arquitecto (tercer curso), cuando ya posee los conocimientos necesarios obtenidos en las asignaturas previas del mismo departamento de Introducción a la arquitectura, Historia del arte y de la arquitectura e Historia de la arquitectura II, apoyándose en lo aprendido en ellas y aportándole un conocimiento que le permita enfrentarse adecuadamente y del modo más preparado a asignaturas posteriores como Composición arquitectónica, Composición del jardín y del paisaje y Proyectos arquitectónicos, y de un modo más ambicioso a su futuro de profesional técnico y humanista.

Programa Básico

INTRODUCCIÓN

- I EL PENSAMIENTO PREMODERNO
- II EL PENSAMIENTO PROTERRACIONALISTA (1900-1914)
- III VISIONARIOS Y UTÓPICOS – PLÁSTICA Y POESÍA
- IV FUNCIONALISMOS Y LENGUAJES FORMALES
- V VIVIENDA Y CIUDAD
- VI LAS RESPUESTAS AL MOVIMIENTO MODERNO
- VII VISIONES ALTERNATIVAS

Objetivos

El objetivo de esta asignatura, Estética y teoría de las artes, en el presente programa “La teoría en los escritos, manifiestos y proyectos del siglo XX”, es la de servir al alumno como guía de las principales cuestiones teóricas y sus consecuencias proyectuales sucedidas a lo largo del siglo XX. A través de su seguimiento se ambiciona que los alumnos lleguen a poseer unos conocimientos suficientes para comprender la cultura arquitectónica actual, heredera de los agitados cambios que en el pensamiento arquitectónico, proyectos y realizaciones se han sucedido en el siglo XX. Ideologías que marcaron una ruptura consciente y decidida con las arquitecturas derivadas de los clasicismos.

Programa de Teoría

INTRODUCCIÓN

Aproximación a la teoría de la arquitectura

El concepto de arquitectura como arte. El papel de los textos en los estudios de arquitectura, su relación con las otras artes.

Antecedentes clásicos al pensamiento arquitectónico en el siglo XX. La teoría en la tratadística, los ejemplos clásicos: Vitruvio y los preceptos de la antigüedad grecolatina.

La tradición vitruviana en teoría de la arquitectura en el Renacimiento

Bibliografía:

FORSSMAN, Eric.: “Vitruvianismo e historia del arte”. Cap. III de Dórico, jónico y corintio en la arquitectura del Renacimiento. Ed. Xarait. Madrid, 1983.

GONZÁLEZ, José Luis.: El legado oculto de Vitruvio. Saber constructivo y teoría Arquitectónica. Ed.

Alianza. Madrid, 1993.

KRRUFT, Hanno-Walter Kruft.: Historia de la teoría de la arquitectura. Volumen 1. Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. Ed. Alianza Forma, Madrid, 1990 (1985).

SUMMERSON, John.: El lenguaje clásico de la arquitectura. De L. B. Alberti a Le Corbusier. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1981 (1963).

Textos:

ALBERTI, León Bautista.: Los diez libros de arquitectura. Ed. Alonso Gómez. Madrid, 1958. Ed. facs. Albatros. Valencia, 1977.

PALLADIO, Andrea: Los cuatro libros de Arquitectura. Traducidos por Juan del Ribero Rada. Ed. Universidad de León. León, 2003 de la edición traducida por Ribero Rada de 1578. (Venecia 1570).

VITRUVIO, Marco.: Los diez libros de arquitectura. Traducidos y comentados por Joseph Ortiz y Sanz. Ed. facs. Alta Fulla. Barcelona, 1987 de la edición traducida por J. Ortiz y Sanz de 1787.

I EL PENSAMIENTO PREMODERNO

Precursores del pensamiento moderno

Los últimos tratados y las nuevas teorías de arquitectura: los textos de Reynaud y Guadet y el método de Durand, sus atributos prácticos y didácticos. Los escritos de Gottfried Semper como iniciadores del cambio. La relación entre artes aplicadas y disciplinas arquitectónicas. El valor de lo doméstico y el origen de los tipos arquitectónicos.

Bibliografía:

FUSCO, Renato de: "El pensamiento de Gottfried Semper", en Storia e Struttura. Teoría della storiografía architettonica. Ed. ESI. Nápoles, 1970. Traducción de selección al castellano en Luciano Patetta: Historia de la arquitectura. Antología crítica. Ed. Hermann Blume. Madrid, 1984. (1975). pp. 231-232.

HERRMANN, Wolfgang.: Gottfried Semper. Architettura e teoria. Ed. Electa. Milán, 1990 (1978).

MONTE, Rafael.: "Prólogo" al Compendio de las lecciones de arquitectura de J. N. L. Durand. Ed. Pronaos. Madrid, 1981. pp. V a XIII.

RIKWERT, Joseph.: "En el principio eran la guirnalda y el muro". Arquitecturas bis. no 10, 1975. pp. 13 a 20. (Traducción Juan Antonio Cortés).

Textos:

DURAND, J.N.L.: Compendio de las lecciones de architecture: Précis del Lecons d'architecture données a l'Ecole Royale Polytechnique. París. Y Partie Graphique del Cours d'architecture. Ed. Pronaos, Madrid, 1981. (París, 1819 y 1821 respectivamente).

GUADET, Julien.: Eléments et Théorie de l'Architecture. Ed. Librairie de la Construcción Moderne. París, 1909 (1902).

REYNAUD, Leonce.: Traite d'architecture. París, 1860.

SEMPER, Gottfried.: "Los elementos básicos de la arquitectura". "Ciencia, industria y arte". "Atributos de la belleza formal". Publicado en castellano en HERNÁNDEZ, Juan Miguel.: La casa de un solo muro. Ed. Nerea. Madrid, 1990. Anexos pp. 239 a 241, 147 a 178 y 125 a 146 respectivamente.

Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Aesthetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Munich, 1878-79 (1863).

Las nuevas cuestiones sobre la ciudad

De las utopías del siglo XIX a la ciudad industrial de T. Garnier. La utopía de R. Owen, el falansterio de E. Fourier y el familisterio de J. B. Godin. Las ciudades jardín de E. Howard y A. Soria. La nueva ciudad industrial y precursora de Tony Garnier: los orígenes del funcionalismo en la ciudad. El juicio negativo de C. Sitte.

Bibliografía:

BENEVOLO, Leonardo.: "El ambiente de la Revolución Industrial", en Diseño de la ciudad. Volumen 5, El arte y la ciudad contemporánea. Cap. 1. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977. pp. 5 a 34.

FRAMPTON, Kenneth.: "Transformaciones territoriales: evolución urbana, 1800-1909" y "Tony Garnier y la Cité Industrielle" en Historia crítica de la arquitectura moderna. Cap. 2 y 10 respectivamente. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1987 (1985).

RAMÓN, Fernando.: La ideología urbanística. Ed. Alberto Corazón. 1974 (1970). Cap. I "Los precursores". pp. 25 a 60.

Textos:

FOURIER, Charles. : Traite de l'Association domestique agricole, 1822. Versión castellana: en BENEVOLO, Leonardo, Orígenes del urbanismo moderno. Ed. H. Blume. Madrid, 1979. Traducción. Floreal Mazia, pp. 86-87.

GARNIER, Tony: Une cité Industrielle. Etude pour la construction des villes, Paris, August Vincent (1904-1917). Traducción castellana completa en CHOAY, Françoise: El urbanismo, Utopías y realidades. Ed. Lumen, Barcelona, 1970, pp. 258-269.

SORIA, Arturo.: "Tratado de la Ciudad Jardín". Revista La Ciudad Lineal. 20 septiembre de 1904. Publicado en TERÁN, Fernando de, Antecedentes de un urbanismo actual: la ciudad lineal. Ed. Ciencia Nueva. Madrid, 1967. pp. 78 a 81.

II EL PENSAMIENTO PROTERRACIONALISTA (1900-1914)

Los comienzos del racionalismo

P. Behrens, los valores propios de la arquitectura, la unión del arte y la técnica. La idea de industrialización. H. Muthesius y W. Gropius. El programa de la Deutsche Werkbund y el ennoblecimiento del trabajo a través del pensamiento artístico de la forma. Las ideas de repetición y tipificación.

Bibliografía:

BENEVOLO, Leonardo.: Historia de la arquitectura moderna. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1974. Cap. XII, "Las condiciones de partida". pp. 417 a 430.

COLLINS, Peter.: Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950). Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981 (1965). Caps. "La influencia de los ingenieros civiles y militares" y "Racionalismo", pp. 189 a 222. Parte III: "Funcionalismo", pp. 149 a 186.

CORTÉS, Juan Antonio y MUÑOZ, María Teresa.: "La repetición en la arquitectura moderna / 1 y 2". Arquitectura nº 229, Marzo-Abril 1981 y nº 230, Mayo-Junio 1981. También en CORTÉS, Juan Antonio.: Escritos sobre arquitectura contemporánea. 1978-1988. Ed. C.O.A.M. Madrid, 1991. pp. 13 a 35.

Textos:

BEHRENS, Peter: Escritos (1909, 1910). Die Frankfurter Zesfyng, citado en L'arte moderna, vol. XI, Architettura, urbanística e disegno industriale, Ed. Fratelli Fabbri. Milano, 1967, p. 353. Fragmento traducido al castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Ed. Alberto Corazón. Madrid, 1974. pp. 32-33.

GROPIUS, Walter: Programme pour la création d'une société générale de construction immobilière fondée sur l'unité artistique. (1910). L'art monumental et la construction industrielle. (1911). L'évolution de l'architecture industrielle moderne. (1913). En GROPIUS, Walter: Architecture et société. Ed. Lintea. Paris, 1911. pp. 17 a 34.

MUTHESIUS, Hermann.: Style-Architecture and Building-Art: transformations of architecture in the nineteenth century and its present condition. (1902). Ed. Getty Center, Santa Mónica, 1994.

Europa y América

Adolf Loos y Frank Lloyd Wright. El ensayo de L. H. Sullivan sobre "ornamento en arquitectura", y la estética y reflexiones de Adolf Loos. La autoridad de Sullivan en ambos. La soberanía de la individualidad en Wright, las ideas de organicismo y su fascinación por la naturaleza. Desde sus textos iniciales sobre la Arquitectura de la Llanura (1893-1910), a sus reflexiones sobre "Arquitectura mundial" (1946-1949).

Bibliografía:

FUTAGA, Yukio. (editor) y BROOKS PFEIFFER, Bruce. (texto): Frank Lloyd Wright. Monograph 1907-1913. Ed. A.D.A. Tokio, 1990 (1987).

HERMANN, Czech.: Das Looshaus. Ed. Löcker. Wien, 1984.

HERNÁNDEZ, Juan Miguel.: La casa de un solo muro. Ed. Nerea. Madrid, 1990.

PIZZA, Antonio (selección e introducción): AA.VV. Adolf Loos. Ed. Stylos. Barcelona, 1989.

SANZ ESQUIDE, José Ángel (selección e introducción): AA. VV. Frank Lloyd Wright. Ed. Stylos. Barcelona, 1990.

Textos:

LOOS, Adolf.: Escritos. Volumen I, 1897-1909. Volumen II, 1910-1932. Ed. El croquis. Madrid, 1993. (Edición íntegra de sus escritos en traducción al castellano).

LOOS, Adolf.: Ornamento y delito y otros escritos. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1980 (1972).

WRIGHT, Frank Lloyd.: El futuro de la arquitectura. (Recopilación de escritos y conferencias). Ed. Poseidón. Barcelona 1979 (Buenos Aires, 1953).

WRIGHT, Frank Lloyd.: Sus ideas y sus realizaciones. (Seleccionadas por E. Kaufmann y B. Raeburn). Ed. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1962 (1960).

III VISIONARIOS Y UTÓPICOS – PLÁSTICA Y POESÍA

Futurismo y utopías

La belleza de la velocidad en la arquitectura, escultura y pintura. El manifiesto de Sant'Elia. El mundo de la máquina y sus preferencias por la ligereza, fugacidad y dinamismo.

Bibliografía:

CORTÉS, Juan Antonio.: Modernidad y arquitectura. Una idea alternativa de modernidad en el arte moderno. Ed. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2003.

FRAMPTON, Kenneth.: "Antonio Sant'Elia y la arquitectura futurista, 1909-1914" en Historia crítica de la arquitectura moderna. Cap. 7. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1987 (1985).

KRUFT, Hanno-Walter: "Italia: futurismo y racionalismo". Cap. 27 de Historia de la teoría de la arquitectura. 2. Desde el siglo XIX hasta nuestros días. Ed. Alianza. 1990 (1985). pp. 687 a 703.

Textos:

BALLA, G., BOCCIO, U., DEPERO, F. PRAMPOLINI, E., SANT'ELIA, A., VOLT.: Arte y arquitectura futuristas. (Manifiestos futuristas 1914-1918). Ed. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia, 2002.

SCHEERBART, Paul.: Arquitectura de cristal. (1914). Fragmentos traducido al castellano en MARCHÁN, Simón

(edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Op. cit. Caps. I, III, XIII, XVIII, XXIX, XXXVI, XLI, LVIII, LXXI y CII. Y en CONRADS, Ulrich.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Ed. Lumen. Barcelona, 1973 (1964). Caps. I, XVIII, XLI, LXII, LXXI Y CII.

Expresionismo

El expresionismo como herramienta de la Revolución socialista. Poesía y visión utópica de la transformación del mundo por la arquitectura. La atracción por el cristal: cristalizar en vez de construir. Los expresionistas antes de la primera guerra: P. Behrens, H. Poelzig, M. Berg. La politización de posguerra: E. Mendelshon y B. y M. Taut. Los comienzos expresionistas de W. Gropius y Mies van der Rohe.

Bibliografía:

GARCÍA ROIG, José Manuel.: Arquitectos alemanes, arquitectos desconocidos. 1, Bruno Taut (1880-1938). : Ed. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 2000.

PEHNT, Wolfgang.: La arquitectura expresionista. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1975.

RICCI, Giacomo.: La catedrale del futuro: Bruno Taut, 1914-1921: sperimentazione e razionalità nell'utopia espressionista. Ed. Officina. Roma, 1982.

SALOTTI, Gian Domenico (a cura di): Bruno Taut la figura e l'opera. Ed. Franco Angeli. Milán, 1990.

Textos:

MENDELSON, Erich.: El problema de la nueva arquitectura. (1919). traducido al castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Op. cit. pp. 119 a 122.

SCHWITTERS, Kurt.: Arquitectura MERZ. (1921-1922). De Schloss und Kathedrale mit Hofbrunnen, Frühlicht 1920-1922, p. 166-167. traducido al castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Op. cit pp. 117 a 119.

TAUT, Bruno.: Un programa para la arquitectura. (1918), ¡Muera la seriedad! (1920), La casa del cielo. (1920), traducidos al castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos Op. cit. pp. 99 a 104, 111 a 112 y 112 a 115 respectivamente. Y Frühlicht (Amanecer) (1921), traducido al castellano en CONRADS, Ulrich.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Op. Cit. pp. 98-99.

TAUT, Bruno.: Escritos [expresionistas] : 1919 – 1920. (Ed. a cargo de Iñaki Ábalos. Trad. Mª Dolores Ábalos). Ed. El Croquis. Madrid, 1997.

IV FUNCIONALISMOS Y LENGUAJES FORMALES

Funcionalismo, la imposible unidad de ideología

El predominio y origen de la función sobre la forma. El lado técnico y programático del Movimiento Moderno. Diferenciación entre Racionalismo y Funcionalismo. Función y utilidad, el origen clásico de las teorías funcionalistas. Funcionalismo y analogías: biológica, mecánica, digestiva y lingüística. Funcionalismo geométrico y orgánico.

Bibliografía:

CAPITEL, Antón.: "La arquitectura tardía de Frank Lloyd Wright, el primer maestro moderno" (1996). En el Tomo XLI de Summa Artis. Arquitectura europea y americana después de las vanguardias. Ed. Espasa. Madrid, 1996.

COLLINS Meter.: Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución. (1750-1950). Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1970 (1965).

HITCHCOCK, Henry-Russell y JOHNSON, Philip.: El Estilo Internacional: arquitectura desde 1922. Ed. C.O.A.A.T. Murcia, 1984. (1960).

VILLALOBOS, Daniel.: "Mies van der Rohe o el eterno retorno". BAU, no 5-6, 1991. Parte II, pp. 60 a 67.

Textos:

HÄRING, Hugo.: La casa como estructura orgánica. (1932). Extracto en castellano en CONRADS, Ulrich.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Op. Cit. pp. 189-190.

LE CORBUSIER.: Hacia una arquitectura, Ed. Poseidón. Barcelona 1978. (Reimpresión 1958 de primera publicación en 1923).

MENDELSON, Erich.: Dinámica y función. (1923). traducido al castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Op. Cit. pp. 122 a 125.

MEYER, Hannes.: El arquitecto en la lucha de clases y otros escritos. (1921-1942) (Selección de Francesco Dal Co). Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1972.

WRIGHT, Frank Lloyd.: El futuro de la arquitectura. (Recopilación de escritos y conferencias). Ed. Poseidón. Barcelona 1979 (Buenos Aires, 1953).

"De Stijl" y el Neoplasticismo

De Stijl y la utilización del lenguaje neoplasticista. Las influencias de Frank Lloyd Wright y de Lissitzky. El debate entre Van Doesburg y Piet Mondrian, la diagonal y el lado. De los ensayos plásticos a habitar la obra de arte. Sus influencias en Le Corbusier, Mies van der Rohe, P. Portoghesi y P. Eisenman.

Bibliografía:

FRIEDMAN, Mildred (coordinador): De Stijl: 1917-1931. Visiones de Utopía. Ed. Alianza. Madrid, 1986 (1982).

REICHLIN, Bruno.: "Le Corbusier e De Stijl". En: Casabella no 520-521. Enero-

Febrero 1986. pp. 100 a 108.

VILLALOBOS, Daniel.: "El zahir, la estoa de barro y la casa de papel". En MONTES, Carlos: Dibujo y realidad. El problema del parecido en las artes figurativas. Ed. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1989. pp. 135 a 150.

ZEVI, Bruno.: Poética dell'architettura neoplástica. Ed. Víctor Leru, Buenos Aires 1960

Textos:

MONDRIAN, Pieter C.: Pláctic Art and Puré Art, Nueva York 1947 (traducción castellana, Ed. Victor Leru. Buenos Aires, 1961).

VAN EESTEREN, Cor. VAN DOESBURG, Theo. RIETVELD, Gerrit T.: "De Stijl" Manifiesto V: -- Ñ + R4. (1922). Traducido al castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Op. cit. pp. 132 a 133.

VAN DOESBURG, Theo.: Principios del nuevo arte plástico y otros escritos. Ed. Galería-Librería Yerba. Murcia, 1985.

Purismo frente a Cubismo

Purismo como contestación a la visión cubista. La primera exposición de 1918. La propuesta conjunta: pintura, escultura y arquitectura. La estética purista y la búsqueda de la estandarización y la producción industrial. La geometría en toda su pureza. El lenguaje de formalismo poético de Le Corbusier y los cinco puntos de arquitectura.

Bibliografía:

COLOMINA, Beatriz y otros.: Raumplan versus Plan Libre. Adolf Loos and Le Corbusier, 1919-1930. Ed. Rizzoli. Nueva York, 1989 (1988).

CURTIS, William J.R.: Le Corbusier; Ideas y Formas. Ed. Hermann Blume. Madrid, 1987 (1986). Cap. 4. "París, el Purismo y "L'Esprit Nouveau"". pp. 48 a 57.

MARCHÁN, Simón.: "Nacimiento y evolución del cubismo (1907-1914): Braque, Picasso y J. Gris" (1996). En el Tomo XXXVIII de Summa Artis. Fin de siglo y los primeros "ismos" del XX (1890-1917). Ed. Espasa. Madrid, 1994.

ROWE, Colin y SLUTZKY, Robert.: "Trasparencia: literal y fenomenal". En ROWE, Colin: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978. pp. 155 a 177.

ÚBEDA Marta.: "Los nuevos principios de la arquitectura moderna: La representación de los 5 puntos de Le Corbusier y de los últimos proyectos de MVRDV". EGA. no 9, (2004). pp. 126 a 137.

Textos:

LE CORBUSIER.: «Los cinco puntos de la nueva arquitectura» en: Le Corbusier et Pierre Jeanneret.

Oeuvre complète (8 vols.): Volumen 1. 1910-1929. Ed. Willy Boesiger y Oskar Storonov (Zurich, 1929). p. 128.

Publicados en castellano en BENEVOLO, Leonardo: Historia de la arquitectura moderna. Ed, Gustavo Gili. Barcelona, 1974. pp. 486-487.

LE CORBUSIER.: El Espíritu Nuevo en arquitectura. (Conferencia 1924. Publicado 1925) y En defensa de la arquitectura. (1929). Ed. C.O.A.A.T. Murcia, 1983.

OZENFANT-LE CORBUSIER.: Acerca del Purismo. Escritos 1918-1926. Ed. El Croquis. Madrid, 1994.

Bauhaus, el mito de una enseñanza

De la escuela de arte, artesanía y diseño a la enseñanza de la arquitectura. 1919-1933, el origen de una modernidad europea. La enseñanza y el edificio de W, Gropius. La dos etapas posteriores, H. Meyer y Mies van der Rohe. El papel aglutinador de vanguardias plásticas. Itten, László Molí-Nagy y Josef Albers. Conexiones con la experiencia didáctica rusa: El Vchutemas.

Bibliografía:

AA.VV.: La Bauhaus. Ed. Alberto Corazón. Madrid, 1971.

NAVARRO, Juan. : "El límite de los principios en la arquitectura de Mies". En Revista Técnica. Invierno, 1989. pp. 115 a 128.

SCRIMA, Andrea y otros (Edición a su cargo): Bauhaus Archive Berlin. Museum of Design. The collection. Ed. Bauhaus Archive Berlin. Berlin, 2001 (1999).

WICK, Rainer.: La pedagogía de la Bauhaus. Ed. Alianza. Madrid, 1988 (1982).

Textos:

GROPIUS, Walter: Principes de production du Bauhaus.. (1923-1925). L'industrie du logement (1924).

Système de travaux préparatoires à une construction immobilière rationnelle. (1927). En GROPIUS, Walter: Architecture et société. Ed. Lintea. París, 1911. pp. 35 a 66.

KANDINSKY, Vassily.: De lo espiritual en el arte. Ed. Barral. Barcelona, 1977 (1952-primera publicación en 1912).

Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Ed. Barral. Barcelona, 1972 (1955-primera publicación en 1925).

MIES VAN DER ROHE, Ludwig.: Escritos, diálogos y discursos. Ed. C.O.A.A.T. Murcia, 1981.

Suprematismo y Constructivismo

Constructivismo como enlace entre el arte y la vida. Las máximas Productivista, la sustitución del arte por la técnica. La ideología maquinista y la total abstracción del Suprematismo, la supremacía de la sensación. V. E. Tatlin y el Monumento a la Tercera Internacional, la crítica de N. Gabo. La inclusión de lecturas vernáculas en la modernidad de K. S. Melnikov. La rivalidad con el funcionalismo A. Vesnin. La OSA y el Vkhutemas.

Bibliografía:

AA.VV. : AD, no 2, 1970. Número especial dedicado a la arquitectura soviética 1917-1932.

CORTÉS, Juan Antonio.: "La estabilidad de posición". Parte I de La estabilidad formal en la arquitectura contemporánea. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1991.

LOODER, Christina.: El constructivismo ruso. Ed. Alianza. Madrid, 1988 (1983).

KOPP, Anatole, Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte. Ed. Lumen. Barcelona, 1974 (1967).

Textos:

AA.VV.: Constructivismo. (Textos de K. Malevitch, El Lisitski, N. Gabo, LEF, A. Gan, B. Arvatov, N. Ladovski, OKTIABR, A. Vesnin, P. Novicki, K. Zelinski, N. Dokuchaev, M. J. Ginzburg, OSA, OMA, ARU, ASNOVA, VOPRA, V. Stepanova, N. Dokuchaev y INCHUK.). Ed. Alberto Corazón. Madrid, 1973.

LISSITZKY, El.: 1929. La reconstrucción de la arquitectura en Rusia y otros escritos. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1970 (1930).

MALEWITSCH, Kasimir.: El mundo sin objeto. Ed. Florian Kupferberg. Maguncia y Berlín, 1980 (1927).

V VIVIENDA Y CIUDAD

Ciudad, vivienda mínima y casa común

Le Corbusier y los CIAM, el período académico de la arquitectura moderna. De la creación de los órganos de gestión a las primeras ponencias sobre vivienda mínima. El nacimiento de una nueva de ciudad. Los proyectos de ciudad de Le Corbusier. Los estudios metodológicos de A. Klein y la búsqueda del mínimo prototipo habitable. Primeras experiencias de vivienda moderna en Stuttgart.

Bibliografía:

ÁVAREZ, Darío.: "La arquitectura como viaje: Le Corbusier en la India". En VILLALOBOS, Daniel: Hasta los pies del Himalaya. Cuaderno de dibujos de viaje. Ed. Universidad de Valladolid, Embajada de la India y COALYLE VA. Valladolid, 2004. pp. 16 a 32.

BENEVOLO, Leonardo. MELOGRANI, Carlo. LONGO, Tommaso G.: La proyectación de la ciudad moderna. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978 (1977).

KOPP, Anatole.: Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte. Ed. Lumen. Barcelona, 1974 (1967).

SHERWOOD, Roger.: Vivienda: Prototipos del Movimiento Moderno. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1983 (1978).

Textos:

AYMONINO, Carlo.: La vivienda racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1976.

BERLAGE H. Petrus, y otros CIAM 1928.: Declaración de La Sarraz. Publicado en castellano en CONRADS, Ulrich.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Ed. Lumen. Barcelona, 1973 (1964). pp. 165 a 171.

KLEIN, Alexander.: Vivienda mínima; 1906-1957. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1980 (1975).

LE CORBUSIER. CIAM 1933.: Carta de Atenas. Puntos doctrinales. Publicado en castellano en CONRADS, Ulrich.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Op. Cit. pp. 210 a 226.

LE CORBUSIER-GUINZBURG. M.: Cartas entre ambos y otros textos en: KOPP, Anatole, Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte. Ed. Lumen. Barcelona, 1974 (1967). "Anexos". pp. 285 a 318.

VI LAS RESPUESTAS AL MOVIMIENTO MODERNO

Críticas, interpretaciones y primeras derivaciones del funcionalismo

Nuevas posiciones tras la segunda guerra mundial, las contestaciones a la Carta de Atenas. Surrealismo frente a la técnica funcionalista. La arquitectura mágica y la nueva unidad de las artes. Contra la línea recta, impía e inmoral. Otros lenguajes trasgresores de los principios funcionalistas: la arquitectura formalista de "Los cinco". La inclusión de lo vernáculo en las ideas y arquitectura moderna de D. O'Gorman y L. Barragán.

Bibliografía:

EISENMAN, Peter. GRAVES, Michael. GWATHMEY, Charles. HEJDUK, John. MEIER, Richard.: Five Architects. Eisenman. Graves. Gwathmey. Hejduk. Meier. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1975 (1972).

HEJDUK, John.: Mask of Medusa : works 1947 – 1983. Ed. Rizzoli. New York, 1987.

RAMIREZ, Juan Antonio.: "La ciudad surrealista" y "Postfacio con una mirada de reojo a la utopía postmoderna". En Edificios y sueños. Estudios sobre arquitectura y utopía. Ed. Nerea. Madrid, 1991. pp. 261 a 306.

VILLALOBOS, Daniel.: El color de Luis Barragán. Ed. Morés. Oviedo, 2002.

Textos:

BARRAGÁN, Luis.: Escritos y Conversaciones. Ed. El Croquis. Madrid, 2000.

CONSTANT-DEBORD.: La declaración de Ámsterdam. Ed. Internacional Situationiste, no 2 (1958). pp 31 – 32.

HUNDERTWASSER.: Manifiesto del moho contra el racionalismo en la arquitectura. (1985). Publicado en castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Op. cit. pp. 448 a 455.

KIESLER, Frederick.: Arquitectura mágica. (1947). Publicado en castellano en CONRADS, Ulrich.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Op. cit. pp. 233 a 234.

La respuesta americana y el Pop art

El nacimiento de la posmodernidad. La imagen como principio autónomo del programa y de los materiales. La revisión crítica de la historia de la arquitectura. La inclusión de nuevos lenguajes populares. Imagen y pop, la consideración del lenguaje publicitario. Inclusiones e interpretaciones del lenguaje clasicistas.

Bibliografía:

JENCKS, Charles.: El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1980.

MARCHÁN, Simón.: La "condición posmoderna" de la arquitectura. Ed. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1981.

Caps. IV a V.

MOORE, Charles y ALLEN, Gerald.: Dimensiones en arquitectura. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.

Textos:

VENTURI, Robert.: Complejidad y contradicción en arquitectura. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978 (1966).

VENTURI, Robert. IZENOUR, Steven. BROWN, Denise Scout.: Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978 (1977).

Arquitectura de la ciudad

La postura europea tras el Movimiento Moderno. La recuperación de la memoria clásica. La esencialización de las formas clasicistas y la poetización de A. Rossi. La recuperación de los elementos de la ciudad tradicional. Propuestas paralelas en Italia, Francia y España. Las Bienales de Venecia en el latido de la posmodernidad.

Bibliografía:

AA.VV.: Arquitectura racional. (Textos de E. Bonfanti, R. Bonicalzi, A. Rossi, M. Scolari y D. Vitale). Ed. Alianza. Madrid, 1979 (1975).

BIENNALE, La.: Terza Mostra Internazionale di Architettura. Third International Exhibition of Architecture. Ed. La Biennale. Venecia, 1985.

CORTÉS, Juan Antonio.: "La estabilidad de dimensión". Parte II de La estabilidad formal en la arquitectura contemporánea. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1991.

FERLENGA, Alberto.: Aldo Rossi. Obras y proyectos. Ed. Electa. Madrid, 1993 (1992).

MARCHÁN, Simón.: La "condición posmoderna" de la arquitectura. Ed. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1981.

Caps. I a III.

Textos:

GRASSI, Giorgio.: La arquitectura como oficio y otros escritos. Ed. Gustavo Gilí. Barcelona, 1980.

LINAZASORO, J. Ignacio.: El proyecto clásico en arquitectura. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981.

ROSSI, Aldo.: Para una arquitectura de tendencia. Escritos: 1956-1972. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977 (1975).

ROSSI, Aldo.: La arquitectura de la ciudad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1976 (1966).

VII VISIONES ALTERNATIVAS

Ideas y estructuras de futuro

La estética del ingeniero y de la industrialización, siguiendo los pasos de Le Corbusier, Mies van der Rohe o el Gropius de Dessau. La tesis de un funcionalismo tecnológico. El papel de los españoles: la arquitectura pionera de E. Torroja, F. Candela y M. Fisac. La profundización en los problemas de la estructura y la construcción. De la forma estructural a la dictadura de la alta tecnología como origen y forma total del edificio.

Bibliografía:

ARQUES, Francisco. : Miguel Fisac. Ed. Pronaos. Madrid, 1996.

CANDELA, Félix.: Félix Candela. Ed. Toto Shuppan. Tokio, 1995.

CORTÉS, Juan Antonio.: Fisac, el último pionero. Ed. COACYLE. Valladolid, 2001.

DESIDERI, Paolo. NERVI, Pier L. jr. POSITANO, Giuseppe.: Pier Luigi Nervi. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981 (1979).

Textos:

CANDELA, Félix.: En defensa del formalismo y otros escritos. Ed. Xarait. Madrid, 1985. Y Hacia una nueva filosofía de las estructuras. Ed. Ediciones 3. Buenos Aires, 1962.

FISAC, Miguel. : Breves reflexiones. (1967). Sobre la Patente: Hormigón pretensado y postensado (huesos). España, 1960. En ARQUES, Francisco. : Miguel Fisac. Ed. Pronaos. Madrid, 1996. pp. 139 a 145.

FULLER, R. Buckminster.: "El arquitecto como planificador mundial". (1961). En Architectural design. Agosto (1961). pp. 234 y ss. Publicado en castellano en MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX.

Textos. Op. cit. pp. 396 a 399.

NERVI, Pier Luigi.: "Arquitectura estructural" (1961). En Revista L'architecture d'aujourd'hui. no 99. (1961). «Relations entre architectes, ingénieurs et constructeurs». pp. 4-5.

TORROJA, Eduardo.: Razón y ser de los tipos estructurales. Ed. Instituto Eduardo Torroja. Madrid, 1960.

Del nuevo brutalismo al orden nuevo en arquitectura.

La nueva respuesta emancipada de Mies van der Rohe y Le Corbusier. La honestidad, limpieza de los materiales y la estructura. Austeridad en el diseño, integridad y no ocultación de las instalaciones. La exactitud de la geometría. Kahn y el nuevo orden en arquitectura. Forma y estructura. El historicismo abstracto en sus proyectos de Tercer Mundo.

Bibliografía:

AYMONINO, Aldo.: Funzione e simbolo nell'architettura di Louis Kahn. Ed. Clear. Roma, 1991.

BANHAM, Reyner.: Le brutalismo en architecture. Ed. Dunod. París, 1970 (1966).

DREXLER, Arthur.: Transformaciones en la arquitectura moderna. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981 (1979).

GIURGOLA, Romaldo.: Louis I. Kahn. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1982 (1975).

SMITHSON, Alison.: Alison + Peter Smithson. Ed. Academy. London, 1982.

SMITHSON, Alison.: Without rhetoric : an architectural aesthetic, 1955 - 1972 / Alison and Peter Smithson. Ed. Latimer New dimensions. London, 1973.

STIRLING, James.: Edificios y proyectos. 1950-1974. (Estudio introductorio: JACOBUS, John). Ed. Gustavo Gili.

Barcelona, 1975.

Textos :

KAHN, Louis.: "El orden es" (1960). Perspecta, no 3 (1960) y Forma y diseño. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1984 (1961).

SMITHSON, Alison y Peter.: "Respuesta sobre el nuevo brutalismo" (1957) y "Cluster city" (1957). Publicados en castellano en Cuadernos Summa-Nueva Visión. no 24-25, pp 7-8 y 9-12 respectivamente.

SMITHSON, Alison (Edición a su cargo): Team 10 meetings : 1953-1984. Ed. Rizzoli. New York, 1991.

STIRLING, James.: "La tradición funcional y la expresión". (1959). y otros textos. Publicados en castellano en Cuadernos Summa-Nueva Visión. no 2, (1968). pp 4-6.

Coexistencias y Deconstrucción

El origen filosófico de una nueva concepción formal de arquitectura. Pérdida de centro y irracionalidad arbitraria de la forma. Explosionar y agrupar dentro de la retícula. La obra coral. La creación de una pre-historia arqueológica ficticia. Niveles de superposición y estratos.

Bibliografía:

EISENMAN, Peter.: Peter Eisenman : receten projecten. Ed. Arie Graafland. SUN, 1989.

HADID, Zaha.: Zaha Hadid : the complete buildings and projects / essay by Aaron Betsky. Ed. Thames and Hudson. London, 1998.

JOHNSON, Philip y WIGLEY, Mark.: Arquitectura deconstructivista.. Ed. Gustavo Gilí. Barcelona, 1988 (1988).

Textos:

DERRIDA, Jacques.: "Envió". En La deconstrucción en las fronteras de la filosofía, la retirada de la metáfora. Ed. Paidós/I.C.E.-U Barcelona, 1989 (1987). pp. 77 a 122.

DERRIDA, Jacques.: "La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas". En La escritura y la diferencia. Ed. Anthropos. Barcelona, 1989 (1967). pp. 383 a 401.

EISENMAN, Peter.: Ciudades de Arqueología Ficticia. Y BÉDARD, Jean-François.: "Ciudades de Arqueología Ficticia". Ed. MOPTMA. Madrid, 1995.

EISENMAN, Peter.: "Moving arrows, eros and other errors". En Arquitectura. no 270, Enero-Febrero 1988.

Monográfico: Deconstrucción, pp. 67 a 81.

Neovanguardias y superposiciones ideológicas.

S. Holl y el anclaje al lugar como idea. Gehry y el arte povera. La investigación de materiales pobres, el cartón y la tela metálica. Organización y juegos de perspectiva visual y neo-escalas. La inclusión de formas extra-arquitectónicas: la serpiente y el pez. OMA y una cierta herencia de Le Corbusier, la sección libre como principio. Nuevos minimalismos en la exploración de las propuestas escultóricas. El descubrimiento del valor del mínimo en la obra de Mies van der Rohe y el nuevo lenguaje formal.

Bibliografía:

BATCHELOR, David.: Minimalismo. (Arte). Ed. Encuentro, s.a.

FRAMPTON, Kenneth.: Steven Holl architetto. Ed. Electa. Milano, 2003.

GEHRY, Frank.: Frank Gehry: 1991 – 1995. Revista El Croquis. 74+75. Madrid, 1995. Y Frank Gehry: 1996 – 2003. Revista El Croquis. 117. Madrid, 2003.

KOOLHAAS, Rem.: OMA - Rem Koolhaas: 1987 – 1998. Revista El Croquis. 53+79. Madrid, 1998.

SOL LINDER, Mark.: Nothing less than literal : architecture after minimalism. Ed. The MIT Press. Cambridge (Massachusetts), 2004.

SOLÁ-MORALES, Ignasi.: Diferencias: topografía de la arquitectura contemporánea. Ed. Gustavo Pili. Barcelona, 2003.

ZABALBEASCOA, Anaxu.: Minimalismos. Ed. Gustavo Pili. Barcelona, 1999.

Textos:

CAMPO, Alberto.: La idea construida: la arquitectura a la luz de las palabras. Ed. Universidad de Palermo. Buenos Aires, 2000. y Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid, 1998.

HEJDUK, John.: John Hejduk : house for a poet. Ed. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, 2000.

HOLL, Steven.: Anchoring. Selected Projects 1975-1988. Ed. Princeton Architectural Press. Nueva York, 1989.

HOLL, Steven.: Entrelazamientos: obras y proyectos 1989 – 1995. Ed. Gustavo Pili. Barcelona, 1997.

KOOLHAAS, Rem.: Delirio en Nueva York: un manifiesto retroactivo para Maniatan. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2004.

KOOLHAAS, Rem.: Small, medium, large, extra, larg : Office for Metropolitan Architecture. Ed. H. Kliczkowski. Madrid, 2002.

Evaluación

Dos exámenes parciales correspondiendo a la materia impartida en los dos cuatrimestres, el segundo coincidente con el final de la asignatura. Para el aprobado por curso se valorarán las calificaciones de los dos exámenes parciales en un 80% de la nota final y el 20% restante se valorará la calidad y desarrollo de los trabajos individuales desarrollados en clase. Para los que no hubieran asistido sistemáticamente a clase por coincidencia de horario con otras asignaturas, trabajo, enfermedad o cualquier otro motivo, y no hubieran realizado los trabajos el valor de la calificación final será íntegramente la del examen. En el examen de septiembre no se mantendrán los parciales aprobados durante el curso.

Calendario: El calendario de clases y exámenes será el establecido por la Junta del Centro.

En el caso que se estimase dentro del programa la asistencia a conferencias fuera del horario docente del centro y viable para con el de las obligaciones académicas de los alumnos, este horario sustituiría parcialmente carga horaria de clases

Bibliografía

- BENEVOLO, Leonardo.: Historia de la arquitectura moderna. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1974.
- COLLINS Peter.: Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950). Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981 (1970).
- CONRADS, Ulrich.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Ed. Lumen. Barcelona, 1973 (1964).
- FRAMPTON, Kenneth.: Historia crítica de la arquitectura moderna. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1987 (1985).
- KOSTOF, Spiro.: Historia de la arquitectura, 3. (Tercera parte. En busca de su identidad). Ed. Alianza. Madrid, 1988 (1985).
- KRUFT, Hanno-Walter.: Historia de la teoría de la arquitectura. 2. Desde el siglo XIX hasta nuestros días. Ed. Alianza. Madrid, 1990 (1985).
- MARCHÁN, Simón (edición a su cuidado): La arquitectura del siglo XX. Textos. Ed. Alberto Corazón. Madrid, 1974.
- TAFURI, Manfredo.: Teorías e historia de la arquitectura. Hacia una nueva concepción del espacio arquitectónico. Ed. Laia. Barcelona, 1977 (1970).