

Plan 199 Arquitecto

Asignatura 16785 ARTE CONTEMPORANEO

Grupo 1

Presentación

Programa Básico

La asignatura plantea una aproximación reflexiva y crítica al arte contemporáneo, analizando de forma especial las relaciones e interacciones entre arte y arquitectura a lo largo del siglo XX.

1. Vanguardias: fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, purismo, dadaísmo, neoplasticismo, suprematismo, constructivismo, surrealismo.
2. Visiones arquitectónicas en la pintura moderna. Arquitectura imaginadas y arquitecturas pintadas. Escenas de la ciudad moderna.
3. Abstracción. Arte concreto. Expresionismo abstracto. Informalismo. Cinetismo y op art.
4. Pop art. Lo trivial y lo cotidiano. Nuevas visiones del futuro.
5. Minimalismo: del plano al espacio. Geometría y repetición. Estandarización.
6. Escultura y arquitectura: interacciones. El espacio escultórico. Formas construidas. Arte y espacio público.
7. Land art: arte del paisaje y arte en el paisaje. Paisajes excitados. Objetos en el paisaje. El paisaje como material plástico.
8. Arte conceptual. Nuevas tecnologías y simulación del espacio: la era digital.

La asignatura se desarrollará mediante clases impartidas por el profesor y temas elaborados por los alumnos. La evaluación se hará mediante trabajos presentados en clase.

Objetivos

La asignatura plantea una aproximación reflexiva y crítica al arte contemporáneo, analizando de forma especial las relaciones e interacciones entre arte y arquitectura a lo largo del siglo XX.

Programa de Teoría

1. Vanguardias: fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, purismo, dadaísmo, neoplasticismo, suprematismo, constructivismo, surrealismo.
2. Visiones arquitectónicas en la pintura moderna. Arquitectura imaginadas y arquitecturas pintadas. Escenas de la ciudad moderna.
3. Abstracción. Arte concreto. Expresionismo abstracto. Informalismo. Cinetismo y op art.
4. Pop art. Lo trivial y lo cotidiano. Nuevas visiones del futuro.
5. Minimalismo: del plano al espacio. Geometría y repetición. Estandarización.
6. Escultura y arquitectura: interacciones. El espacio escultórico. Formas construidas. Arte y espacio público.
7. Land art: arte del paisaje y arte en el paisaje. Paisajes excitados. Objetos en el paisaje. El paisaje como material plástico.
8. Arte conceptual. Nuevas tecnologías y simulación del espacio: la era digital.

Programa Práctico

Evaluación

La asignatura se desarrollará mediante clases impartidas por el profesor y temas elaborados por los alumnos. La evaluación se hará mediante trabajos presentados en clase.

- ARGAN, G. C.: El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Akal, Madrid 1998.
- BARR JR., A. H.: La definición del arte moderno. Alianza, Madrid 1989 (1986).
- BLOCK, C.: Historia del Arte Abstracto 1900-1960. Cátedra, Madrid 1987.
- CHIPP, H. B.: Teorías del arte contemporáneo. Akal, Madrid 1995 (1968).
- CRISPOLTI, E.: Cómo estudiar el arte contemporáneo. Celeste, Madrid 2001..
- CHRISTON-BAKARGIEV, C.: Arte povera. Phaidon, Londres 1999.
- DUROZOI, G. (ed.): Diccionario de arte del siglo XX. Akal, Madrid 1997 (1992).
- FOSTER, H.: El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Akal, Madrid 1999 (1996).
- GUASCH, A. M.: Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones. 1980-1995. Akal, Madrid 2000.
- HONNEF, K. y GROSENICK, U.: Pop art. Taschen, Colonia 2004.
- HONNEF, K.: Arte contemporáneo. Taschen, Colonia 1991.
- KRAUSS, R. E.: Pasajes de la escultura moderna. Akal, Madrid 2002 (1997).
- LIPPARD, L. R.: El pop art. Destino, Barcelona 1993.
- LUCIE-SMITH, E.: El arte hoy. Del expresionismo abstracto al nuevo realismo. Cátedra, Madrid 1981 (1976).
- MARCHÁN FIZ, S.: Contaminaciones figurativas: imágenes de la arquitectura y de la ciudad como figuras de lo moderno. Alianza, Madrid 1986.
- MARCHÁN FIZ, S.: Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974). Akal, Madrid 1994.
- MARCHÁN FIZ, S.: Las vanguardias en las artes y la arquitectura. 1900-1930 (2 vol.). Espasa Calpe, Madrid 2000.
- MEYER, J.: Minimalism. Phaidon, Londres 2000.
- MICHELI, M. de: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, Madrid 1999 (1979).
- OSBORNE, P.: Conceptual Art. Phaidon, Londres 2002.
- OSTERWOLD, T.: Pop Art. Taschen, Colonia 2003.
- RAGON, M.: Diario del arte abstracto. Destino, Barcelona 1992.
- RAQUEJO, T.: Land Art. Nerea, Madrid 1998
- SCHAPIRO, M.: El arte moderno. Alianza, Madrid 1988 (1968)
- STANGOS, N.: Conceptos de arte moderno. Alianza, Madrid 1989 (1981)
- TIBERGHIE, G.: Land Art. Carré, París 1993
- WALTHER, I. (ed.): Arte del siglo XX (2 vols.). Taschen, Colonia 1999.