

Plan 235 Lic. en Historia del Arte

Asignatura 43132 HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORANEO

Grupo 1

Presentación

Estudio general de la Historia del Arte, en sus diversos aspectos, durante el siglo XX.

Programa Básico

Estudio general de la Historia del Arte, en sus diversos aspectos, durante el siglo XX.

Objetivos

Iniciar en el conocimiento y comprensión del Arte de la Edad Contemporánea, desde el Impresionismo hasta las últimas tendencias artísticas aparecidas a fines del siglo XX.

Programa de Teoría

PROGRAMA
HISTORIA DEL ARTE DEL SIGLO XX

I. LOS ORÍGENES DEL ARTE DEL SIGLO XX: MOVIMIENTOS DE FINALES DEL SIGLO XIX

1. El Impresionismo I
2. El Impresionismo II
3. Neoimpresionismo y Postimpresionismo
4. Pintura Simbolista
5. Los orígenes de la escultura moderna: Rodin

II. LA CRISIS DEL FIN DE SIGLO

6. El Modernismo I: Concepto y difusión
7. El Modernismo II: Las Artes Plásticas

III. LOS INICIOS DEL SIGLO XX HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

8. El Fauvismo
9. El Cubismo
10. El Futurismo
11. El Expresionismo I
12. El Expresionismo II
13. La Escultura en los inicios del siglo XX
14. El Dadaísmo
15. La Pintura Metafísica

IV. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

16. El Neoplasticismo

17. Suprematismo y Constructivismo
18. La Bauhaus
19. El Muralismo en Iberoamérica
20. El Surrealismo I
21. El Surrealismo II

V. EL ARTE DE POSTGUERRA HASTA LA CRISIS DE LAS VANGUARDIAS

22. La Abstracción – I: El Arte Concreto
23. La Abstracción –II: El Informalismo
24. El Arte Cinético
25. El “Pop-Art”
26. La Escultura después de 1945
27. “Minimal Art”. Nuevo Realismo. Arte Conceptual
28. La Nueva Figuración. El Hiperrealismo.

VI. LA POSTMODERNIDAD Y EL NUEVO MILENIO

29. La Postmodernidad. La Transvanguardia
30. Últimas corrientes estéticas

Programa Práctico

Evaluación

Se efectuará a partir de la calificación obtenida en el examen final o, en su caso, de la suma y media de las calificaciones correspondientes a los exámenes parciales. Además del examen final, existirá la posibilidad de aprobar la asignatura por medio de la realización de dos exámenes parciales. El primero, relativo al temario explicado durante el primer trimestre, se realizará en el mes de enero. Su aprobado eliminará la materia sólo en lo que se refiere a la convocatoria ordinaria (junio), pero no para la extraordinaria (septiembre). Se considerará materia de examen lo explicado tanto en las clases teóricas como en las prácticas. El examen consistirá en la contestación a una o más preguntas de tipo teórico y en la identificación, clasificación y comentario de varias obras de arte.

Bibliografía

General

- * AA. VV., “El mundo contemporáneo”, t. 4 de la “Historia del Arte” dirigida por Juan Antonio RAMÍREZ, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
 - * ARNASON, H. H., “Historia del Arte Moderno”, Barcelona, Ed. Daimon, 1972.
 - * BENEVOLO, Leonardo, “Historia de la arquitectura moderna”, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1999.
 - * HUYGHE, René; RUDEL, Jean: “El arte y el mundo moderno”, Barcelona, Ed. Planeta, 1971.
 - * HITCHCOCK, Henry-Russell, “Arquitectura de los siglos XIX y XX”, Madrid, Ed. Cátedra, 1981.

 - SUÁREZ, Alicia y VIDAL, Mercè, “El siglo XX”, col. Historia Universal del Arte, vol. IX, Barcelona, Ed. Planeta, 1987.
 - * CIRLOT, Lourdes, “Últimas tendencias”, col. Historia Universal del Arte, Barcelona, Ed. Planeta, 1993.
 - * AA.VV., “Arte del siglo XX”, Colonia, Ed. Taschen 1999.
-

-
- * MARCHÁN FIZ, Simón, "Fin de siglo y los primeros 'ismos'", vol. XXXVIII de la col. "Summa Artis", Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1994.
 - * MARCHÁN FIZ, Simón, "Las vanguardias históricas y sus sombras. (1917-1930)", vol. XXXIX de la col. "Summa Artis", Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1995.
 - * HAMILTON, Georg Heard, "Pintura y escultura en Europa. 1880-1940", Madrid, Ed. Cátedra, 1980.
 - * READ, Herbert, "La Escultura moderna", Barcelona, Ed. Destino, 1994.
-

Presentación

Estudio general de la Historia del Arte, en sus diversos aspectos, durante los siglos XIX y XX.

Programa Básico

Iniciar en el conocimiento y comprensión del Arte de la Edad Contemporánea, desde el producido a partir de la Revolución Francesa hasta las últimas tendencias artísticas aparecidas a fines del siglo XX.

Objetivos

Iniciar en el conocimiento y comprensión del Arte de la Edad Contemporánea, desde el producido a partir de la Revolución Francesa hasta las últimas tendencias artísticas aparecidas a fines del siglo XX.

Programa de Teoría

1. Introducción al arte del siglo XIX. Periodización. El descubrimiento de la Antigüedad y de la Historia. El dilema Neoclasicismo-Romanticismo. El paso al arte del siglo XX.
2. Arquitectura neoclásica. Francia: Revolución e Imperio. Gran Bretaña. Prusia: Schinkel. Baviera: Von Klenze. Otros países.
3. Pintura neoclásica. Francia: David, Ingres. Los discípulos de David.
4. Pintura en Inglaterra durante el último tercio del siglo XVIII: Reynolds. Gainsborough.
5. Escultura neoclásica: Canova, Thorvaldsen.
6. Arquitectura de la época romántica. Rundbogenstil. Medievalismos.
7. Pintura romántica en Francia: Géricault, Delacroix. Inglaterra: Constable y Turner. Alemania: Friedrich y los Nazarenos.
8. Escultura del Romanticismo.
9. Arquitectura ecléctica. Arquitectura neogótica. Arquitectura e ingeniería en hierro.
10. Pintura realista. Francia: Courbet, Millet, Daumier, Manet. Escuela de Barbizon.
11. Escultura realista. Rodin.
12. Pintura prerrafaelista. Pintura simbolista.
13. Pintura impresionista: Monet, Renoir, Degas.
14. El Modernismo. Bélgica. Francia. La Sezession de Viena.
15. La escuela de Chicago.
16. Postimpresionismo y precedentes de la vanguardia.
17. Fauvismo.
18. Pintura expresionista.
19. Cubismo.
20. Futurismo.
21. Dadá.
22. Los inicios del arte abstracto.
23. Surrealismo.
24. La Escuela de París.
25. Arquitectura expresionista.
26. Bauhaus.
27. La escuela escandinava de arquitectura.
28. Estilo Internacional. La obra de los grandes maestros.
29. La arquitectura de la Segunda Posguerra y las tendencias posmodernas.
30. Las Segundas Vanguardias. Características Generales.
31. El Informalismo y el Expresionismo Abstracto.
32. Pop Art. Arte Cinético.
33. Nueva Abstracción y Minimal Art.
34. Arte de Acción. Arte Conceptual. Arte Povera.
35. La nueva figuración y el nuevo realismo.
36. Las tendencias Posmodernas. Características Generales.
37. Neoespressionismo alemán. La Transvanguardia italiana. El arte de los 80 en Estados Unidos y Europa.
38. ¿Hacia el fin del arte? El puente al siglo XXI.

Programa Práctico

El programa de prácticas consiste en el análisis "in situ" de las obras de arte concernientes a esta asignatura, para ello es necesario el desplazamiento a aquellos lugares donde se encuentran las obras de arte a examinar, en fechas y en horarios a determinar de acuerdo con los intereses de profesores y de alumnos.

Aquellos alumnos que, por causas plenamente justificadas, no puedan asistir al desarrollo de las prácticas, deberán realizar un trabajo evaluable a final de curso. Han de ponerse en contacto con el profesor de la asignatura para especificar la naturaleza de dicho trabajo.

Los alumnos que no hayan acudido a las prácticas o que, en su defecto, no hayan realizado el trabajo anteriormente citado, tendrán esta parte de la asignatura suspensa.

Evaluación

Se efectuará a partir de la calificación obtenida en el examen final o, en su caso, de la suma y media de las calificaciones correspondientes a los exámenes parciales de febrero y de junio.

Se considerará materia de examen lo explicado tanto en las clases teóricas como en las prácticas. El examen consistirá en la contestación a una o más preguntas de tipo teórico y en la identificación, clasificación y comentario de varias obras de arte.

Asimismo, se podrá tener en cuenta para la calificación final, la elaboración de un trabajo o la contestación a una o varias preguntas relacionadas con un libro de lectura obligatoria por parte del alumno.

Bibliografía

General

- * AA. VV., "El mundo contemporáneo", t. 4 de la "Historia del Arte" dirigida por Juan Antonio RAMÍREZ, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
- * ARNASON, H. H., "Historia del Arte Moderno", Barcelona, Ed. Daimon, 1972.
- * BENEVOLO, Leonardo, "Historia de la arquitectura moderna", Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1999.
- * HUYGHE, René; RUDEL, Jean: "El arte y el mundo moderno", Barcelona, Ed. Planeta, 1971.
- * HITCHCOCK, Henry-Russell, "Arquitectura de los siglos XIX y XX", Madrid, Ed. Cátedra, 1981.

Siglo XIX

- * ROSENBLUM, Robert y JANSON, H. W., "El Arte del siglo XIX", Madrid, Ed. Akal, 1992.
- * BUENDÍA, Rogelio y GÁLLEGO, Julián, "Arte europeo y norteamericano del siglo XIX", vol. XXXIV, de la colección Summa Artis, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1990.
- * AA.VV., "Neoclasicismo y Romanticismo", Colonia, Ed. Könemann, 2000.
- * MIDDLETON, Robin y WATKIN, David, "Arquitectura moderna", Madrid, Ed. Aguilar, 1979.
- * NOVOTNY, Fritz, "Pintura y escultura en Europa. 1780-1880", Madrid. Ed. Cátedra, 1979.

Siglo XX

General

- * SUÁREZ, Alicia y VIDAL, Mercè, "El siglo XX", col. Historia Universal del Arte, vol. IX, Barcelona, Ed. Planeta, 1987.
- * CIRLOT, Lourdes, "Últimas tendencias", col. Historia Universal del Arte, Barcelona, Ed. Planeta, 1993.
- * AA.VV., "Arte del siglo XX", Colonia, Ed. Taschen 1999.

Arquitectura

- * TAFURI, Manfredo y DAL CO, Francesco, "Arquitectura Contemporánea", Madrid, Ed. Aguilar, 1978.
- * CAPITEL, Antón, "Arquitectura europea y americana después de las vanguardias". vol. XLI de la col. Summa Artis, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1996.

Escultura y pintura

- * MARCHÁN FIZ, Simón, "Fin de siglo y los primeros ´ismos´", vol. XXXVIII de la col. "Summa Artis", Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1994.
 - * MARCHÁN FIZ, Simón, "Las vanguardias históricas y sus sombras. (1917-1930)", vol. XXXIX de la col. "Summa Artis", Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1995.
 - * HAMILTON, Georg Heard, "Pintura y escultura en Europa. 1880-1940", Madrid, Ed. Cátedra, 1980.
 - * READ, Herbert, "La Escultura moderna", Barcelona, Ed. Destino, 1994.
-