

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

ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES
TEMARIO EXÁMENES

curso 2011-1012

Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos.
E. T. S. de Arquitectura de la Universidad de Valladolid

BLOQUE A. Los preámbulos del Movimiento Moderno
Profesores: Daniel Villalobos y Sara Pérez
(Del 21 de septiembre al 17 de noviembre)

TEMA 01. Precursores del pensamiento moderno

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

TEMA 02. 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

TEMA 03. Europa

Adolf Loos. El ensayo de L. H. Sullivan sobre "ornamento en arquitectura", y la estética y reflexiones de Adolf Loos. Textos y el debate con los artistas de la "Secession". El método del "Raumplan" y el principio del Revestimiento

TEMA 04. 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.

TEMA 05. 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.

BLOQUE B. Arquitectura moderna en EEUU: la arquitectura doméstica de F. L. Wright, R. M. Schindler y C. W. Moore

Profesores: Juan Antonio Cortés y Darío Álvarez
(Del 23 de noviembre al 23 de febrero)

TEMA 01. Frank Lloyd Wright. I

Principios de la arquitectura doméstica norteamericana. Principios de la arquitectura doméstica de F. L. Wright. Los inicios: la construcción de su casa en Oak Park (1889-1900). Las 'Casas de la pradera' (1893-1909). La horizontal y los principios formativos vinculados a ella. La doble experiencia espacial de la perspectiva abierta y el refugio.

TEMA 02. Frank Lloyd Wright. II.

Las casas californianas: el complejo y casa 'Hollyhock' (1917-1921) y las casas de bloques de hormigón (1922-1924). El sistema constructivo basado en el 'bloque textil'. Obras singulares: De la 'Casa de la cascada' (1936) a Taliesin West (1938). La dimensión paisajística de la arquitectura de F. L. W.

TEMA 03. Frank Lloyd Wright. III.

La democratización de la casa unifamiliar: 'Broadacre City' (1931-1935) y las 'Casas usonianas' (1936-). El desarrollo de los principios ya enunciados en las 'Casas de la pradera'. 'The Natural House' y las 'Casas orgánicas'. Los textos de 'El futuro de la arquitectura' (1953) y otros escritos.

TEMA 04. Rudolph M. Schindler.

De Viena a Los Ángeles: el desplazamiento geográfico y cultural de R. M. Schindler. La 'Casa Schindler-Chace' (1921-1922). El espacio como protagonista de la arquitectura de Schindler y de sus escritos: 'Modern Architecture. A Program' (1913); 'Space Architecture' (1934); 'The Schindler Frame' (1947). El ejemplo de algunas casas de Schindler.

TEMA 05. Charles W. Moore.

Principios de la arquitectura doméstica de C. W. Moore: la distinción kahniiana entre espacios servidores y servidos y el principio del edículo. 'La casa: forma y diseño' (1974); el 'Personal Statement' (1976); 'Dimensiones de la arquitectura. Espacio, forma y escala' (1976). Casas de Charles Moore entre 1961 y 1971.

BLOQUE C. Los orígenes de la modernidad en Europa

Profesores: Ramón R. Llera y Javier Pérez Gil
(Del 29 de febrero al 24 de mayo)

TEMA 01. La Arquitectura Moderna del Siglo Diecinueve.

Pugin y Ruskin. Tradición y artesanía en el movimiento Arts and Crafts. W. Morris. Evolución de la arquitectura doméstica inglesa. Voysey, Lethaby, Lutyens. Pintoresquismo, Eclecticismo y Regionalismo vernacular en la arquitectura doméstica europea.

TEMA 02. La arquitectura moderna, del Protorracionalismo al Movimiento Moderno.
La Wiener Werkstate, el Deutsche Werkbund. Muthesius y Behrens. La arquitectura de la modernidad en Francia.
Perret y Garnier.

TEMA 03. Vanguardia y arquitectura en el periodo de entreguerras.
El Futurismo como programa literario y pictórico, y su plasmación proyectual. A. Sant´Elia. Inquietud y sentimiento en el Expresionismo alemán. Arquitectura y Utopía visionaria. P. Scheerbart, B. Taut, E. Mendelsohn.

TEMA 04. La vanguardia artística holandesa.
Antecedentes: P. Berlage. El Stijl. P. Oud, Th. van Doesburg, Th. Rietveld.

TEMA 05. El Estilo Internacional de la Arquitectura.
La Arquitectura de Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe.

TEMA 06. Clasicismo nórdico y nuevo monumentalismo.
G. Asplund, A. Aalto, L.I.Kahn y otros.

Programa Práctico

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 el examen de Julio 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; se 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).
KRUF, 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).
