

13-14

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORANEO

CÓDIGO 01444040

UNED

13-14

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORANEO
CÓDIGO 01444040

ÍNDICE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

La asignatura está orientada a proporcionar al alumno unos conocimientos del complejo panorama del arte contemporáneo, desde la ruptura con la unidad de estilo del Neoclasicismo, la nueva situación del artista y su relación con clientes y coleccionistas, hasta las últimas manifestaciones del arte en el siglo XX. El arte contemporáneo ha planteado una subversión de los valores plásticos tradicionales con un protagonismo y proyección en la sociedad desconocido hasta entonces. El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno el conocimiento y la formación de su sensibilidad para captar los fenómenos artísticos contemporáneos en toda su dispersa variedad.

CONTENIDOS

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

1ª PARTE: SIGLO XIX

TEMA 1

LA CRISIS DEL CLASICISMO Y LA IMAGEN DEL IMPERIO.

- El mito de la Antigüedad y los modelos alternativos.
- Nuevas sensibilidades.
- Arquitectura y ciudad: la imagen del poder.
- Francia; entre el clasicismo y la utopía.
- Hacia un nuevo proyecto arquitectónico: Durand.
- Palladio y otras imágenes del pasado.
- Arquitectura renovada y tradición española.
- El arte entre la norma y la rebeldía.
 - David y el arte comprometido.
 - Visionarios y rebeldes.
 - La excepción de Goya.

TEMA 2

EL ROMANTICISMO, UN NUEVO SENTIMIENTO ARTÍSTICO

- Las lágrimas del Romanticismo.
- Color y riesgo: el Romanticismo francés.
- Una belleza distinta, los artistas románticos ingleses.
- El artista alemán y el paisaje del alma.
- La España Romántica.

TEMA 3

LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD

- Los problemas de la ciudad industrial y las propuestas alternativas.
- Desde la utopía.

- Las intervenciones técnicas en las ciudades.
- Nuevas tipologías y “revivals”.
- Revivalismo de lo clásico.
- Alemania, entre el neogriego y la búsqueda del estilo internacional: Schinkel y Klenze.
- La prevalencia del gótico.
- William Morris, la fascinación por el gótico.
- Francia y la restauración de monumentos.
- El Plan de París y la labor del Barón Haussmann.
- El Ring de Viena.

TEMA 4

EL ARTE BURGUÉS Y LA REVOLUCIÓN. EL REALISMO

- El nuevo valor de lo real.
- El problema del realismo y los inicios del compromiso.
- Courbet y el realismo moderno.
- La caída de las diosas.
- Daumier: la expresividad de lo real.
- Millet y el realismo rural.
- El paisaje: Barbizon.
- Corot: el paisaje y la luz.
- Nuevas orientaciones del paisaje.

TEMA 5

ARTE Y TÉCNICA

- Nuevos materiales, nuevas tipologías.
- La arquitectura de los ingenieros.
- Las arquitecturas metálicas.
- Arquitectura para exposiciones.
- La escuela de Chicago.

TEMA 6

EL CÍRCULO DE LOS IMPRESIONISTAS

- Aspectos históricos, pictóricos y sociales.
- Las exposiciones impresionistas. Cronología y criterios de inclusión.
- Los pintores impresionistas: colores, pinceladas y significados.
- Los placeres y los días.

TEMA 7

EL POSTIMPRESIONISMO Y SUS DERIVACIONES

- 1886: Crisis y superación del Impresionismo.
- Seurat y el Neoimpresionismo.
- Cézanne: la construcción de la forma.

- Van Gogh y la fuerza del color.
- El Simbolismo, un movimiento coetáneo.
- La nostalgia de lo primitivo: Paul Gauguin, el Grupo de Pont-Aven y los Nabis.
- Otros precursores.
 - La obra de Henri de Toulouse-Lautrec.
 - Henri Rousseau, el aduanero.

TEMA 8

DEL MONUMENTO A LA ESCULTURA

- La búsqueda del ideal: Canova y Thorvaldsen.
- Hacia el eclecticismo.
- Rodin y la emancipación del monumento.
- Medardo Rosso.
- La escultura como ornamento.
- La recuperación de la forma.

TEMA 9

EL DESPERTAR DEL NUEVO MUNDO

- Un arte nuevo.
- En busca de una identidad artística: la ambición del paisaje.
- Campo y ciudad: la particular dialéctica pictórica de la modernidad en EE.UU.
- Nueva York, máquina moderna.

TEMA 10

LOS MODERNISMOS Y LA UTOPIA DE LA UNIDAD DE ESTILO

- La unidad de estilo.
- Línea, forma e iconografía.
- Anticlasicismo y evasión.
- Arquitectura para la sociedad moderna.
 - El foco belga: la obra de Victor Horta.
 - "Domestic Revival" y el grupo de Glasgow.
 - El Modernismo entre la tradición y la modernidad.
 - La Sezession vienesa.
- La alternativa a la ciudad burguesa: la Ciudad Lineal y la Ciudad Jardín.

2ª PARTE: SIGLO XX

TEMA 1

LA VANGUARDIAS Y EL COLOR

- Introducción
- La negación del pasado, el mito de lo nuevo.
- Academicismo y kitsch.
- Un nuevo espacio figurativo: Fauvismo y Expresionismo.

- La saturación del color: el Fauvismo.
- Matisse, el color y la sensación.
- El color y la forma: el Expresionismo.
- El grupo *Die Brücke*.

TEMA 2

EL CUADRO Y LA REPRESENTACIÓN: EL CUBISMO

- Introducción
- Picasso azul, Picasso rosa.
- Picasso negro.
- Picasso y Braque: la forma y la representación.
- Juan Gris y el orden de la pintura.
- El Cubismo de experiencia a lenguaje.
- El Futurismo italiano: la rebeldía de lo veloz.
- Figura y espacio de la escultura.
- La unidad de la vanguardia: *Der Blaue Reiter*.

TEMA 3

LA NUEVA ARQUITECTURA FRENTE A LOS DELITOS DEL PASADO

- Introducción
- Los orígenes del urbanismo moderno.
- Hacia el Racionalismo.
- El escenario americano: la arquitectura orgánica.
- Le Corbusier.
- Gropius y la Bauhaus.
- Arquitectura y Vanguardia.
- Arquitectura y totalitarismos.

TEMA 4

ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN

- Introducción
- Abstracción y figuración.
- Kandinsky y los inicios de la abstracción. La aportación de Delaunay y Kupka.
- Piet Mondrian y el Neoplasticismo.
- La abstracción rusa. Malevich. El Constructivismo.
- Arte y política: realismo y compromiso.

TEMA 5

DADAÍSMO Y SURREALISMO: UNA ESTÉTICA DE CONTRADICCIÓN

- Dadaísmo o el camarote artístico de lo absurdo.
 - Introducción.
 - La rebelión de las palabras y de las obras.
 - Invenciones dadaístas.

- Dadá y la imagen.
- Surrealismo: la pintura entre el amor y la muerte.
 - Una herencia problemática.
 - Características surrealistas.
 - Cronología: Evolución de la imagen surrealista.
 - Temas: Meditación en torno a un secreto.

TEMA 6

LA ARQUITECTURA DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

- Introducción
- La difusión del Estilo Internacional.
- La aportación nórdica.
- La lección de Le Corbusier.
- España, entre la tradición y la renovación.
- Después de los maestros.
- La nueva ciudad de Brasilia y otras utopías modernas.
- La revisión del espacio moderno. La postmodernidad.

TEMA 7

EL GESTO Y LA MATERIA: EL INFORMALISMO

- Introducción
- El paisaje y la materia.
- El gesto y el acto de pintar.
- El Expresionismo abstracto. Un arte norteamericano.
- El caso español.

TEMA 8

EL POP ART. LA NUEVA FIGURACIÓN Y LOS REALISMOS.

- Introducción
- El Pop Art y la crisis del Informalismo.
- La Nueva Figuración.
- Tendencias neoconstructivistas.
- Nuevos realismos.

TEMA 9

FUERA DEL CUADRO: NUEVOS LENGUAJES

- La pérdida de materialidad en el arte.
- La violencia de la acción: Happenings, performance...
- Land Art (Earth Art o Earthworks): dramatización del paisaje.
- Body Art o el sentido del cuerpo.
- Arte Conceptual y el pensamiento visual.
- Minimal y Povera: dos construcciones físicas diferentes.

- La ironía de una figuración culpable.

TEMA 10

EL ARTE DEL SIGLO XXI: *SIN TÍTULO*

- Características del arte del siglo XXI.
 - Pluralidad.
 - Conservadores/Críticos.
 - Estudios culturales.
 - Horizontalidad o consecuencias de un mundo global.
 - El discurso postcolonial.
 - La sociedad relacional.
 - Modernidad líquida.
 - Tiempo.
- La instalación: construcción del fragmento universal.
- La foto o la vida.
- Arte de género: una mirada privada dentro de lo público.

EPÍLOGO. DESLOCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DIFUSIÓN: LOS NUEVOS MUSEOS.

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

AMPARO SERRANO DE HARO SORIANO
aserrano@geo.uned.es
91398-6788
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

GENOVEVA TUSELL GARCIA
gtusell@geo.uned.es
91398-7649
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1ª PARTE:

- ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M^o Dolores; NIETO ALCAIDE, Víctor; SERRANO DE HARO SORIANO, AMPARO; Y SOTO CABA, Victoria: *El arte del siglo XIX. El artista entre el sueño de la historia y la materia de lo real*. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2010.

2ª PARTE:

- ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO OLIVARES, Mª Dolores; NIETO ALCAIDE, Víctor; y SERRANO DE HARO SORIANO, Amparo: *El arte del siglo XX. Metamorfosis del Arte*. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13):9788425216657

Título:HISTORIA CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MODERNA. (1^a)

Autor/es:Frampton, Kenneth ;

Editorial:GUSTAVO GILI

ISBN(13):9788425217937

Título:HISTORIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA (8^a)

Autor/es:Benévolo, Leonardo ;

Editorial:GUSTAVO GILI

ISBN(13):9788430604326

Título:EL ARTE CONTEMPORÁNEO (1^a)

Autor/es:Calvo Serraller, Francisco ;

Editorial:TAURUS EDICIONES

ISBN(13):9788446000341

Título:EL ARTE MODERNO: DEL LUMINISMO A LOS MOVIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS (2^a)

Autor/es:Argan, Giulio Carlo ;

Editorial:EDICIONES AKAL, S.A.

ISBN(13):9788446005971

Título:TEORÍA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. FUENTES ARTÍSTICAS Y OPCIONES CRÍTICAS (1^a)

Autor/es:Chipp, Herschel B. ;

Editorial:EDICIONES AKAL, S.A.

ISBN(13):9788470903083

Título:EL SIGLO XIX: EL CAUCE DE LA MEMORIA (1^a)

Autor/es:Antigüedad Del Castillo-Olivares, Mª Dolores ; Aznar Almazán, Sagrario ;

Editorial:ISTMO

ISBN(13):9788476282892

Título:EL ARTE DE LA MODERNIDAD. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE SU EVOLUCIÓN DE GOYA A BEUYS (1^a)

Autor/es:Bocola, Sandro ;

Editorial:EDICIONES DEL SERBAL (SERBAL)

ISBN(13):9788477745815

Título:HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS Y DE LAS TEORÍAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS. VOL. I

Autor/es:Bozal, Valeriano ;
Editorial:A.MACHADO LIBROS, S.A.

Además puede consultar los textos siguientes:

FOSTER, Hal: *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad y posmodernidad*. Madrid, Ed. Akal, 2006.

KRAUSS, Rosalind: *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Ed. Alianza, 1996.

Esta asignatura está virtualizada, de manera que el alumno podrá realizar consultas también a través de la red. Existe una programación de radio, forzosamente limitada al programa general de la UNED que se puede conocer con antelación en la Guía de Medios.

También se podrán realizar a lo largo del curso convivencias en los centros, seminarios y videoconferencias para atender las demandas de los diferentes centros asociados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

6.1. PRUEBAS PRESENCIALES

Los exámenes de *Historia del Arte Contemporáneo* constarán de dos parte: teórica y práctica. La parte teórica consistirá en la redacción de un tema a elegir de entre los dos propuestos. La parte práctica se dedicará al comentario e identificación de dos de las tres obras reproducidas en la lámina que se les entregue.

Cada una de las partes se puntuará con cinco puntos, pero debe entenderse que es preciso superar de forma equilibrada cada una de las dos partes para aprobar la asignatura.

6.2. INFORMES DEL PROFESOR-TUTOR

Los informes que los tutores redacten en cada caso son una información importante para la valoración final del alumno. La asistencia a las tutorías, el grado de interés y de participación en las clases prácticas demostradas a lo largo del curso deben reflejarse en los informes tutoriales y contribuirán de manera efectiva a la calificación definitiva.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Victor Nieto Alcaide

Catedrático de Historia del Arte

- Despacho 507, Edificio de Humanidades, UNED, Paseo de Senda del Rey, nº 7, 28040 Madrid.
- Teléfono: +34 913986786
- Correo electrónico: vnieto@geo.uned.es
- Horarios: Lunes de 10 a 14

Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

Catedrática de Historia del Arte

- Despacho 507, Edificio de Humanidades, UNED, Paseo de Senda del Rey, nº 7, 28040 Madrid.
- Teléfono: +34 913986786
- Correo electrónico: mantiguedad@geo.uned.es
- Horarios: Lunes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Miércoles de 10 a 14 horas.

Amparo Serrano de Haro Soriano

Profesora Titular Historia del Arte

- Despacho 412, Edificio de Humanidades, UNED, Paseo de Senda del Rey, nº 7, 28040 Madrid.
- Teléfono: +34 913986788
- Correo electrónico: aserrano@geo.uned.es
- Horarios: Lunes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Miércoles de 10 a 14 h.

Genoveva Tusell García

Profesor ayudante doctor de Historia del Arte

- Despacho 507, Edificio de Humanidades, UNED, Paseo de Senda del Rey, nº 7, 28040 Madrid.
- Teléfono: +34 913987649
- Correo electrónico: gtusell@geo.uned.es
- Horarios: Lunes y Martes de 10 a 14 y de 15 a 17 horas.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.