

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO: SIGLO XX

Curso 2014/2015

(Código: 67022086)

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

El arte del siglo XX presenta un cambio radical con respecto a la tradición artística que ha acompañado al hombre desde el Renacimiento. Nuevas teorías, imágenes, visiones, símbolos y técnicas irrumpen en un periodo histórico y cultural de tremendas convulsiones individuales y colectivas.

El individuo del siglo XX es alguien que no puede ya refugiarse en el pasado, está forzado a ir hacia delante en búsqueda de una nueva identidad filosófica, social y cultural.

Estudiar el arte del siglo XX significa indagar en la nueva imagen del hombre y la mujer, indagar en la naturaleza de sus sueños utópicos y de sus pesadillas.

Esta asignatura de *Historia del Arte del S.XX* pretende dar cuenta de las "metamorfosis" que sufre el arte del siglo XX de los distintos movimientos y artistas que jalonan su agitado recorrido. Para ello hemos elaborado un temario, que utilizando como referencia cronológica la Segunda Guerra Mundial que atraviesa como una terrible cicatriz el siglo por su mitad, intenta ordenar en tres periodos principales el arte de nuestra época:

- I. El arte desde principios de siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial (Temas 1,2,3,4)
- II. La segunda Guerra y sus consecuencias en todos los campos plásticos (Temas 5,6,7,8)
- III. El arte de la Posmodernidad, también llamado arte de los años 80 (temas 9 y 10)

I. El arte desde principios de siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial

Este periodo se inicia con una serie de conflictos y derrumbamientos que desembocan y acompañan la Primera Guerra Mundial. Esta guerra va a suponer la ruptura definitiva con los presupuestos culturales y sociales del pasado. A partir de entonces la idea de la vida y el sistema de valores de la civilización van a volverse a escribir de raíz y también a destruirse repetidamente. Los ciclos cortos, intensos y apasionados, de las llamadas vanguardias artísticas (Fauvismo, Expresionismo, Futurismo...) siguen ese modelo de creación intempestiva y derrumbamiento precipitado. Pero todavía late en estas búsquedas desesperadas o hedonistas, la nostalgia de un mundo mejor (De Stijl) y la preocupación por los aspectos formales de la creación (Cubismo).

En arquitectura, los nuevos materiales llevarán a investir en un despojamiento del ornamento y radicales concepciones de la forma: es el arranque del movimiento moderno (Arquitectura constructivista, futurista, Gropius y la Bauhaus. Le Corbusier).

II. La segunda Guerra y sus consecuencias en todos los campos plásticos.

El tema 5 se va a dedicar al mundo en el difícil trance de la Segunda Guerra Mundial y las violentas sacudidas que la anteceden y que sitúa a artistas y arquitectos en una difícil tesitura en la que la denuncia de la violencia (El Guernica de Picasso) no es suficiente.

Con la Segunda Guerra Mundial las tremendas heridas que dejan las matanzas indiscriminadas sobre la población civil (bombas, campos de concentración, etc) y de los judíos por parte de los Nazis, provocaron

una crisis sobre el valor de la cultura y muchos pensadores se preguntaron si era posible, todavía, el arte. Las respuestas a esta pregunta van a surgir ya en un mundo fuertemente politizado, que se escinde en un conflicto bipolar tanto en el reparto del poder, como de la autoridad moral.

La reconstrucción del espacio urbano y la arquitectura emerge del contraste entre la arquitectura fascista y las experiencias soviéticas. Es el triunfo del Estilo Internacional.

Diversos movimientos artísticos surgen en esa época, aparentemente ajenos al conflicto, se basan en una subjetividad primitiva o sofisticada (que van desde el Surrealismo al Informalismo y el arte matérico).

El aislamiento del artista, su mutismo ideológico se va a romper con el guiño cínico a los mass-media que supone el Pop y con él vuelve también la figuración.

III. El arte de la Posmodernidad, también llamado arte de los años 80

A partir entonces el arte huye de la autoridad de los Museos y de la materialidad comercial: Happenings, Body art, Land art buscan un medio de difusión distinto, un lenguaje nuevo.

Supone la introducción de nuevos elementos de inestabilidad: migraciones artísticas desde la periferia hacia el centro, y del centro a la periferia, deslocalización de los sistemas de difusión, déficit de la legitimidad de un criterio universal...

El arte de esta época, nuestra época, refleja como en un espejo roto, estos fenómenos de clasificación y solución incierta.

Nuestro primer objetivo es la creación de un mapa básico del panorama artístico del siglo XX que sirva al alumno de referencia general.

Nuestro segundo objetivo sería proponer una lectura comprensible y didáctica de los distintos movimientos artísticos sin por ello reducir su carácter heterogéneo y complejo.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

El estudio de la asignatura proporcionará al estudiante una visión sintética del desarrollo del arte desde 1900 hasta el inicio del siglo XXI. La materia le abrirá también las puertas al conocimiento de aspectos como el urbanismo contemporáneo o la historia de la arquitectura. Será la continuidad de la materia *Historia del Arte Contemporáneo: Siglo XIX* que tendrán su continuación diacrónica con otras materias del Grado. El estudio del arte del Siglo XX también enlaza con otras asignaturas presentes en el Grado como son *Últimas tendencias del Arte*, la *Historia Contemporánea* y la *Historia de la Filosofía*, *Los Discursos del Arte Contemporáneo* etc.

El estudio de esta asignatura pretende proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que le permitan volcar su actividad profesional en Historia del Arte. Sus contenidos le ayudarán a iniciarse en la investigación en estos campos y sobre todo, le permitirán abordar proyectos dedicados a museos, colecciones o conservación del patrimonio mueble o inmueble.

Al finalizar el curso el estudiante habrá alcanzado competencias genéricas y específicas acordes con los resultados de aprendizaje tanto en el campo teórico como en su actividad profesional.

Entre las competencias genéricas destacan las siguientes:

- La capacidad de análisis y síntesis imprescindibles para la elaboración y defensa de argumentos.
- La capacidad de organizar, planificar y estructurar los conocimientos.
- Desarrollar su capacidad de búsqueda y gestión de la información más relevante para compilar y emitir juicios.
- Familiarizarse con el trabajo en equipo, desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y de liderazgo.
- Aprendizaje autónomo.
- Conocer otras sociedades y sensibilidades.
- Adquirir dotes de observación, descripción y análisis visual.

Entre las competencias específicas de esta asignatura interesa resaltar:

- Ser capaz de situar la obra en su contexto histórico, intelectual, cultural e institucional.
- Visión diacrónica del arte del siglo XX en relación con la Historia Universal del Arte.
- Conocer las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte del siglo XX.
- Adquirir un vocabulario técnico y artístico que le permita el ejercicio adecuado de la argumentación crítica de los temas culturales.

3. REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

No se exigen conocimientos previos para cursar esta asignatura. Si bien no resulta imprescindible, aunque es recomendable que los alumnos que cursen esta materia hayan superado previamente Historia del Arte Contemporáneo: S.XIX, a fin de tener una visión más coherente del desarrollo de las artes del siglo XX.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje que se pretenden que el alumno alcance son los siguientes:

- Conseguir los conocimientos necesarios de *Historia del Arte Contemporáneo: Siglo XX* y ser capaz de valorar su importancia y significado en el contexto de la Historia del Arte.
- Comprender que el arte del siglo XX rompe con el proceso histórico de las artes e inaugura un cambio de paradigma.
- Obtener una visión clara de las características del arte del siglo XX, de la labor de sus artistas y de la relevancia y estela de sus obras, así como de su imagen a través de la crítica.
- Adquirir destrezas adecuadas al análisis de las obras de arte del siglo XX, estudiándolas desde el contexto histórico, social y político, así como desde el punto de vista formal.
- Capacidad para utilizar la terminología artística adecuada a los diferentes ámbitos que componen la materia.
- Adquirir las destrezas relativas a las técnicas de elaboración de trabajos que comprenden las siguientes capacidades: búsqueda de recursos bibliográficos y documentales, estructuración, exposición y defensa de conocimientos e hipótesis de trabajo.

En el aprendizaje para su actividad profesional el estudiante

- Habrá ampliado sus conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios, imprescindibles para el contacto con el equipo docente y para la realización de las prácticas.
- Habrá aprendido a organizar su tiempo para estructurar el trabajo autónomo.
- Habrá desarrollado la capacidad de análisis y síntesis, así como la gestión de la información y compilación de datos para la elaboración y defensa de su investigación.
- Habrá entrenado y mejorado su capacidad de análisis visual y su capacidad de contrastarlo con las principales manifestaciones del arte del siglo XX.

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. LA VANGUARDIA Y EL COLOR

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

5. La saturación del color: El Fauvismo
6. Matisse, el color y la sensación
7. El color y la forma. El Expresionismo
8. El grupo Die Brücke

TEMA 2. EL CUADRO Y LA REPRESENTACIÓN: EL CUBISMO

1. Introducción
2. Picasso azul, Picasso rosa
3. Picasso negro
4. Picasso y Braque: la forma y la representación
5. Juan Gris y el orden de la pintura
6. El Cubismo de experiencia a lenguaje
7. El Futurismo italiano: la rebeldía de lo veloz
8. Figura y espacio de la escultura
9. La unidad de la vanguardia: Der Blaue Reiter

TEMA 3. LA NUEVA ARQUITECTURA FRENTE A LOS DELITOS DEL PASADO

1. Introducción
2. Los orígenes del urbanismo moderno
3. Hacia el Racionalismo
4. El escenario americano: La arquitectura orgánica
5. Le Corbusier
6. Gropius y la Bauhaus
7. Arquitectura y Vanguardia
8. Arquitectura y Totalitarismos

TEMA 4. ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN

1. Introducción
2. Abstracción y Figuración
3. Kandinsky y los inicios de la abstracción. La aportación de Delaunay y Kupka

4. Piet Mondrian y el Neoplasticismo
5. La abstracción rusa. Malevich. El Constructivismo
6. Arte y política: realismo y compromiso

TEMA 5. DADAÍSMO Y SURREALISMO: UNA ESTÉTICA DE CONTRADICCIÓN

1. Dadaísmo o el camarote artístico de lo absurdo
 - 1.1. Introducción
 - 1.2. La rebelión de las palabras y de las obras
 - 1.3. Invenciones dadaístas
 - 1.4. Dada y la imagen
2. Surrealismo: la pintura entre el amor y la muerte
 - 2.1. Introducción: una herencia problemática
 - 2.2. Características surrealistas
 - 2.3. Cronología: Evolución de la imagen surrealista
 - 2.4. Temas: Meditación en torno a un secreto

TEMA 6. LA ARQUITECTURA DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

1. Introducción
2. La difusión del Estilo Internacional
3. La aportación nórdica
4. La lección de Le Corbusier
5. España, entre la tradición y la renovación
6. Después de los maestros
7. La nueva ciudad de Brasilia y otras utopías modernas
8. La revisión del espacio moderno. La posmodernidad

TEMA 7. EL GESTO Y LA MATERIA: EL INFORMALISMO

1. Introducción
2. El paisaje de la materia
3. El gesto y el acto de pintar

4. El Expresionismo abstracto. Un arte norteamericano
5. El caso español

TEMA 8. EL POP ART, LA NUEVA FIGURACIÓN Y LOS REALISMOS

1. Introducción
2. El Pop Art y la crisis del Informalismo
3. La Nueva Figuración
4. Tendencias neoconstructivistas
5. Nuevos realismos

TEMA 9. FUERA DEL CUADRO: NUEVOS LENGUAJES ...

1. La pérdida de materialidad en el arte
2. La violencia de la acción: Happenings, performance
3. Land Art (Earth Art o Earthworks): dramatización del paisaje
4. Body Art o el sentido del cuerpo
5. Arte Conceptual y el pensamiento visual
6. Minimal y Povera: dos construcciones físicas diferentes
7. La ironía de una figuración culpable

TEMA 10. EL ARTE DEL SIGLO XXI: SIN TÍTULO

1. Introducción o características generales del arte del siglo xxi
 - 1.1. Pluralidad
 - 1.2. Conservadores/Críticos
 - 1.3. Estudios culturales
 - 1.4. Horizontalidad o consecuencias de un mundo global
 - 1.5. El discurso postcolonial
 - 1.6. La sociedad relacional
 - 1.7. Modernidad líquida
 - 1.8. Tiempo

2. La instalación: construcción del fragmento universal
3. La foto o la vida
4. Arte de género: una mirada privada dentro de lo público

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

6.EQUIPO DOCENTE

- [GENOVEVA TUSELL GARCIA](#)
- [JOAQUIN MARTINEZ PINO](#)

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Las actividades formativas desarrolladas específicamente para esta materia se distribuyen en varios apartados:

A) Trabajo con los contenidos teóricos:

- Lectura de las orientaciones generales que se faciliten por parte del equipo docente.
- Lectura de los Temas del Programa como material básico para el aprendizaje y de los materiales complementarios que se encontrarán en la página web de la asignatura.
- Asistencia a las tutorías presenciales en los Centros Asociados o a través de Internet.
- Solución de dudas planteadas de forma presencial, vía correo electrónico o a través de los cursos virtuales.

El estudiante deberá dedicar al cumplimiento de estas actividades un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas, 6 créditos ECTS), que son 30 horas (1,2 créditos).

B) Actividades prácticas:

- Lectura de las orientaciones generales facilitadas por el equipo docente para la realización de las actividades prácticas planteadas.
- Elaboración de dichas actividades en la tutoría presencial o a través de Internet. Estas actividades pueden hacerse de manera individual o en grupo. Consisten principalmente en el comentario de las obras más representativas del período objeto de estudio o de los textos teóricos más significativos citados en la bibliografía. La actividad puede orientarse hacia el comentario de una exposición, museo o visita a un determinado monumento contemplado en el temario de la asignatura.
- Localización de materiales gráficos en Internet y la consulta de bancos de imágenes elaborados por el Equipo Docente.
- Revisión de las prácticas con los docentes en las tutorías del centro Asociado.

El estudiante deberá dedicar al cumplimiento de estas actividades un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas) que son 30 horas (1,2 créditos).

C) Trabajo autónomo del estudiante:

Consiste en el trabajo que el estudiante realiza de forma individual, comprende las siguientes actividades:

- Estudio de los temas.
- Interacción con los compañeros en los foros de los cursos virtuales y participación en grupos de trabajo para el estudio.
- Elaboración autónoma de las actividades prácticas.
- Preparación y realización de los exámenes.

El estudiante deberá dedicar al cumplimiento de estas actividades un 60% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas) que son 90 horas (3,6 créditos).

8.EVALUACIÓN

La evaluación de los estudiantes se realizará a través de dos modalidades: evaluación continua y evaluación final. El estudiante podrá optar por realizar la evaluación continua junto con la prueba presencial o por presentarse solamente a la Prueba Presencial o evaluación final.

Evaluación Continua o formativa

Esta asignatura incorpora actividades de aprendizaje que servirán de base para la evaluación continua. Estas actividades permitirán valorar la adquisición de conocimientos, así como su aplicación práctica en el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas propias de la asignatura. Estas actividades consistirán en pruebas del siguiente tipo:

- Una Prueba de Evaluación Continua realizada por el estudiante de manera individual a lo largo del cuatrimestre. Será una prueba calificada por el Profesor-Tutor con objeto de que su nota compute un 10% en la calificación final. Esta prueba permitirá al estudiante obtener información sobre su proceso de aprendizaje y le ayudará a preparar la Prueba Presencial.
- Al finalizar el cuatrimestre el estudiante deberá realizar la Prueba Presencial a fin de obtener la calificación definitiva. La evaluación continua sólo contará en caso de obtener una nota superior a 4 en el examen, y la calificación final será el resultado de la nota del examen más la nota de la evaluación continua multiplicada por 0,1. La fórmula para calcular la nota final será: $\text{Nota del examen} + (\text{Nota de la PEC} \times 0,1)$

Evaluación Final

La Prueba Final presencial se realizará en el centro Asociado de la UNED donde se encuentre matriculado. Será corregida por los profesores del Equipo Docente. Se compondrá de dos partes:

- Una parte teórica: el estudiante tendrá que desarrollar un tema a elegir entre los dos que se propongan. Servirá para evaluar no sólo las competencias específicas adquiridas, sino también competencias generales como su capacidad de análisis y de síntesis.
- Una parte práctica: El estudiante deberá realizar el comentario de dos imágenes de las tres obras que se presenten.

La Prueba Final tendrá una duración máxima de dos horas y se realizará sin utilizar ningún tipo de material. El estudiante debe distribuir el tiempo adecuadamente a fin de responder a ambas partes por igual ya que será preciso superar las dos partes del examen para aprobar la prueba (no son compensatorias).

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788480049665
Título: EL ARTE DEL SIGLO XX. METAMORFOSIS DEL ARTE
Autor/es: Nieto Alcaide ;
Editorial: Ed. Universitaria Ramón Areces

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en librería virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:

El libro *El Arte del siglo XX. Metamorfosis del Arte*, (Antigüedad, M-D., Nieto, V. y Serrano de Haro, A.) contiene todos los temas del programa. Cada capítulo tiene notas bibliográficas a pie de página y una bibliografía específica comentada. La bibliografía general se recoge al final del libro.

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

ARGAN, G. C.: *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Ed. Akal, Madrid, 1991.

BENEVOLO, L.: *Historia de la Arquitectura Moderna*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 6ª Ed. 1987.

BOCOLA, Sandro: *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Ed. del Serbal, Barcelona, 1999.

BOZAL, Valeriano Ed.: *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Visor, La Balsa de la Medusa, Madrid, 1996

CALVO SERRALLER, Francisco: *El arte contemporáneo*. Taurus, Madrid, 2001.

CHIPP, Herschel B.: *Teoría del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*. Akal, Madrid, 1995

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

FRAMPTON, Kenneth: *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1998.

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

11. RECURSOS DE APOYO

Los medios de apoyo que podrá utilizar el estudiante son los siguientes:

- Tutorías presenciales ofrecidas en cada uno de los Centros e impartidas por el Profesor-Tutor de la asignatura.
- Tutorías en línea a cargo de los Profesores-Tutores de los Centros Asociados y del Equipo Docente de la asignatura.
- Aulas de informática disponibles para los alumnos en los Centros Asociados.
- Acceso a los fondos de la Biblioteca Central y de la Mediateca de la UNED y las Bibliotecas de los Centros Asociados. En ellas el estudiante podrá consultar la bibliografía básica y complementaria recomendada en esta asignatura, así como los materiales audiovisuales. También podrá servirse del préstamo interbibliotecario en caso de no encontrar en la biblioteca de su Centro algunos de los textos necesarios para el estudio de la asignatura.
- Salas de videoconferencias y Aulas AVIP, dotadas de sistema de conferencia y pizarras interactivas, útiles para facilitar la docencia en los Centros Asociados.
- Emisiones de radio que se irán colgando en la página web de la asignatura.

La página web de la asignatura proporcionará al estudiante:

- Comunicación a través de los foros con sus compañeros. Realizar prácticas con sus Profesores Tutores. Hacer los ejercicios de evaluación continua o solucionar dudas con el Equipo Docente de la asignatura. Entre las herramientas de comunicación el estudiante también contará con una dirección de correo electrónico para comunicar con compañeros, Profesores-Tutores y el Equipo Docente.
- Un módulo de Contenidos en el que el estudiante encontrará, estructurado por temas, los textos complementarios de la bibliografía, además de contenidos audiovisuales sobre los aspectos que el Equipo Docente considere que merecen ponerse de relieve a fin de aclarar conceptos o solucionar dudas.
- Un módulo de Evaluación a través del cual podrán realizarse las prácticas con su Profesor-Tutor y los ejercicios de evaluación continua.
- Herramientas de ayuda como preguntas más frecuentes, búsquedas etc. que le facilitará el estudio, las prácticas y la evaluación.

12.TUTORIZACIÓN

El estudiante tiene a su disposición diferentes medios para ponerse en contacto con el Equipo Docente: teléfono, correo electrónico y los diferentes foros de la página web.

Para facilitar el contacto se especifican los días y el horario de atención al estudiante de los profesores, bien presencial o telefónica (existe un buzón de voz donde puede dejar su aviso).

Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

- 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

- 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 horas.

Genoveva Tusell García

- 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.

Además del apoyo del Equipo Docente, el estudiante cuenta con la ayuda de un Profesor-Tutor en su Centro Asociado, en tutoría presencial o en red que seguirá sus prácticas y evaluará sus ejercicios de evaluación continua que ponderarán un 10% la nota final.

