

Curso GB-15

ARTE EUROPEO DEL SIGLO XX

(45 horas lectivas)

Prof.

Dr. Joaquín Manuel Álvarez Cruz (jmac@us.es)

Prof. Suplente:

Dr. Gerardo Pérez Calero (gcalero@us.es)

Objetivos

El objetivo perseguido por la asignatura es el conocimiento de las principales corrientes, y artistas, del arte europeo del siglo XX. Por ello se hará hincapié, dentro de la libertad que caracteriza la creación plástica de nuestro tiempo, en el arte contemporáneo como manifestación de la complejidad socioeconómica, política y cultural de la Europa actual.

Metodología

El enfoque dado a la asignatura será de carácter teórico, práctico y crítico, dentro del rigor científico que exige la Historia del Arte en el ámbito universitario. Por ello, en las clases se buscará conjugar la palabra con la contemplación de las obras artísticas de referencia, dentro de las posibilidades que ofrecen los medios audiovisuales. Siempre se intentará la motivación del alumnado con la inserción de comentarios amenos y certeros, que busquen fomentar su participación en la dinámica del aula.

Temario

La asignatura está dividida en 25 temas que pretenden acercarnos al desarrollo de las artes europeas desde 1900 hasta los inicios del siglo XXI:

TEMA 1. El Modernismo. Antonio Gaudí

TEMA 2. La arquitectura del Movimiento Moderno. 1905-1945. El protorracionalismo. Aportaciones arquitectónicas de las vanguardias. El Racionalismo.

TEMA 3. Los Nabis.

TEMA 4. El Fauvismo. Henri Matisse.

TEMA 5. El Expresionismo.

TEMA 6. La escultura del realismo humanista al Expresionismo.

TEMA 7. El Cubismo y sus variadas experiencias. Pablo Picasso.

TEMA 8. El Futurismo.

TEMA 9. La escultura cubista y futurista.

TEMA 10. Henri Rousseau y la pintura naif, la pintura fantástica, la pintura metafísica y otras experiencias pictóricas.

TEMA 11. El Dadaísmo. Marcel Duchamp.

TEMA 12. El Surrealismo. Joan Miró y Salvador Dalí.

TEMA 13. Neoplasticismo y Constructivismo.

TEMA 14. La escultura en hierro. Escultura cinética, orgánica y surrealista.

TEMA 15. Las corrientes arquitectónicas desde la II Guerra Mundial hasta el final del siglo XX. Las alternativas al Estilo Internacional. La arquitectura Posmoderna. Las últimas propuestas: Deconstrucción y High Tech.

TEMA 16. La pintura informalista.

TEMA 17. El Arte Pop en Europa.

TEMA 18. Nueva Figuración y otras formas de realismo. Francis Bacon.

TEMA 19. Arte de Acción. Fluxus. Joseph Beuys.

TEMA 20. Arte Cinético. Victor Vasarelli.

TEMA 21. Arte Conceptual. Body Art. Land Art.

TEMA 22. Arte Povera.

TEMA 23. Neoexpresionismo alemán.

TEMA 24. Transvanguardia italiana.

TEMA 25. Escultura europea de la segunda mitad del siglo XX.

Bibliografía

- AA. VV. *El siglo XX. Arte Contemporáneo*, Barcelona, Electa, 2006.
- ALBRECHT, H. J. *La escultura en el siglo XX*. Barcelona, Blume, 1981.
- ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO OLIVARES, Mª Dolores y SERRANO DE HARO SORIANO, Amparo, *El arte del siglo XX*, Madrid, CERA (Editorial Universitaria Ramón Areces), 2011.
- ARACIL, A., *El siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno*, Madrid Istmo, 1998.
- ARGAN, G. C. y BONITO OLIVA, A., *El arte moderno. El arte hacia el 2000*. Madrid, Akal, 1992.
- ARNANSON, H. *Historia del arte moderno*. Madrid, Daimon, 1972.
- AZNAR ALMAZÁN, Sagrario, *Últimas tendencias del arte*, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2009.
- BENEVOLO, L., *Historia de la arquitectura moderna*. Barcelona, Gustavo Gili, 1999 (8^a ed. revisada y ampliada).
- BOCOLA, S., *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Barcelona, Serbal, 1999.
- BORDES, J., *La infancia de las vanguardias*, Madrid, Cátedra, 2007.
- BÜRGER, P., *Teoría de la vanguardia*, Barcelona Península 2000.
- CABANNE, P. *El arte del siglo XX*. Barcelona, 1983.
- CALVO SERRALLER, F., *El arte contemporáneo*. Madrid, Taurus, 2001.
- CHIPP, Herschel B., *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opciones críticas*, Madrid, Akal, 1996.
- CREPALDI, Gabriele, *El arte moderno. 1900-1945: la época de las vanguardias*, Barcelona, Electa, 2006.
- CURTIS, William J. R. *Arquitectura de los siglos XIX y XX*, Barcelona, Phaidon, 2006.
- ELDERFIELD, John *El fauvismo*, Madrid, Alianza, 2007.
- FOSTER, Hal, BUCHLOH, Benjamin H. D. BOIS, Yve-Alain, KRAUSS, Rosalind, *Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.
- FRAMPTON, Kenneth, *Historia crítica de la arquitectura moderna*, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
- HAMILTON, G. H. *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*, Madrid, Cátedra, 2003.
- VETTESE, Ángela, *El arte contemporáneo entre el negocio y el lenguaje*, Madrid, Ediciones Rialp, 2013.

Criterios de evaluación

Tres serán los criterios fundamentales para la evaluación de la asignatura.

Primero, la asistencia y participación del alumno en la dinámica de la clase, que supondrá un 20% de la nota final.

Segundo, la realización de trabajos sobre diferentes aspectos del programa, incluidas lecturas recomendadas, que supondrán un 30% de la nota final.

Tercero, la superación de los preceptivos exámenes: uno parcial y otro final, cuyas fechas serán establecidas por la Secretaría de los Cursos, que supondrán un 50% de la nota final.

Será considerada muy positivamente la participación en clase y las aportaciones personales en la realización de los trabajos que habrán de profundizar en aspectos concretos de la asignatura.

En los exámenes los alumnos habrán de demostrar sus conocimientos de los contenidos del temario y de las obras artísticas estudiadas. Las pruebas constarán de dos apartados: uno teórico, basado en una pregunta extraída del programa explicado, para cuya respuesta podrán emplearse notas y apuntes; y otro práctico, en el que se habrán de analizar, clasificar y comentar cinco diapositivas, de entre las visionadas en el aula. Se valorará, además de la asimilación de los contenidos desarrollados en clase, aquellos adquiridos por el alumno en la bibliografía recomendada, así como su capacidad de relación y síntesis, lo mismo que aquellas aportaciones personales que razonada y acertadamente manifieste.