

COLEGIO DE ARTE Y ANTIGÜEDADES - Área de Arte Contemporáneo -

Movimientos Artísticos Contemporáneos II. *El Siglo XX.*

Equipo Docente:

 Dña. Patricia Espinosa González.

Licenciada en Historia del Arte por la UCM. Doctoranda del Departamento de Arte Contemporáneo de dicha Universidad. Profesora de Historia del Arte de la Syracuse University.

PRESENTACIÓN

El siglo XX constituye, sin lugar a dudas, uno de los periodos más innovadores de toda la Historia del Arte. En su transcurso se van a ir sucediendo movimientos que progresivamente irán rompiendo con los que hasta ese momento se habían considerado los principios fundamentales de los diferentes géneros artísticos, y sobre todo, de la pintura.

Por esta razón, este curso se dedica al análisis de las diferentes tendencias, que partiendo de los presupuestos de principio de siglo, derivados del postimpresionismo, conducen hacia el arte más actual. Se hará un recorrido por todos los movimientos de vanguardia, desde las llamadas vanguardias históricas (fauvismo, cubismo, expresionismo, futurismo...); las del periodo de entreguerras o segundas vanguardias (dadaísmo, surrealismo, neoplasticismo, suprematismo...); hasta llegar a las más variadas corrientes de la segunda mitad del siglo, siempre oscilantes entre la abstracción y la figuración. Finalmente se atenderá al fenómeno de la postmodernidad de finales de esta centuria y las corrientes predominantes en el arte de finales del siglo XX.

Se dedicarán sesiones específicas al estudio de otros aspectos que completan el panorama artístico de la contemporaneidad, como la escultura, la arquitectura, o el urbanismo.

CALENDARIO ACADÉMICO

1ª Sesión (lunes 14-05-07).

Introducción a la modernidad en el siglo XX. La semilla Posimpresionista. Arquitectura protorracionalista. Loos, Perret y Garnier. Deutscher Werkbund: Behrens. Orígenes del funcionalismo orgánico: Wright.

2ª Sesión (miércoles 16-05-07).

Introducción general a las vanguardias. Intención y compromiso moderno. Tendencias analítica e irracional. Utópicos y escépticos.

3ª Sesión (lunes 21-05-07).

Introducción a los movimientos expresionistas. Expresionismo francés: Fauvismo, el cromatismo estridente de las *Fieras*. Matisse, Derain, Vlaminck, Marquet, Dufy y Braque. Die Brücke (El puente): la comuna artística de Dresde. Kirchner y el ataque a la burguesía.

4ª Sesión (martes 22-05-07).

Cubismo. Orígenes y vicisitudes de una asociación: Picasso y Braque. Cubismo analítico, hermético y sintético. Juan Gris. La revelación del collage y sus consecuencias: de la ilusión a lo objetual.

5ª Sesión (miércoles 23-05-07).

Movimientos satélites del cubismo. Leger. Purismo: Jeanneret. Orfismo: Delaunay. Escultura cubista. Der Blaue Reiter (El jinete azul): Wassily Kandinsky y la teoría de la *comunicación estética pura*. De la abstracción lírica al lenguaje geométrico. Klee. Arquitectura expresionista: *La cadena de cristal*. Escultura expresionista. Brancusi.

6ª Sesión (lunes 28-05-07).

Vanguardias Italianas. El futurismo o el triunfo de la ruidosa velocidad. La búsqueda de lenguaje futurista: de la *cronofotografía* al *simultaneísmo*. Boccioni. La reacción de la Pintura Metafísica. La inquietante quietud: De Chirico. La escuela de París: Modigliani y Chagall.

7ª Sesión (martes 29-05-07).

Vanguardias de entreguerras I: Utópicos. Constructivismo ruso. Tatlin. De Stijl holandés: el neoplasticismo de Mondrian. Pintura no objetiva. El suprematismo de Malevich.

8ª Sesión (miércoles 30-05-07).

Vanguardias de entreguerras II. Bauhaus: el fecundo crisol. Proyecto didáctico y creativo. El origen del diseño contemporáneo. Gropius y la arquitectura Bauhaus. Moholi-Nagy y la Nueva Visión. El Lissitzky.

9ª Sesión (lunes 04-06-07).

Vanguardias de entreguerras III Escépticos. Dadá, El *Cabaret Voltaire* y Tristán Tzara. La irrupción Duchamp y sus *Ready Made*. *Fotomontadores* berlineses. Schwitters y la metáfora de los *merz*.

10ª Sesión (martes 05-06-07).

Vanguardias de entreguerras IV. La revolución surrealista. Orígenes y objetivos. La experimentación en busca del subconsciente: Max Ernst, Man Ray, Magritte, Miró y Dalí. Arte como propaganda: Muralismo Mejicano y Realismo Socialista.

11ª Sesión (miércoles 06-06-07).

El arte después de Auschwitz. La vigencia de los escépticos: Expresionismo Abstracto. La escuela de Nueva York: Pollock, Gorky, De Kooning, Rothko.

12ª Sesión (lunes 11-06-07).

Medios icónicos de masas I. La imagen como documento. De los inicios al esplendor del documentalismo. Denuncia social en E.E.U.U. y nacimiento del fotoperiodismo en Alemania. La F.S.A. y la prensa ilustrada. Life y Magnum. La fotografía de autor.

13ª Sesión (martes 12-06-07).

Arquitectura y urbanismo desde entreguerras. El estilo internacional y su crisis: Le Corbusier y Van der Rohe. Alternativas al Estilo Internacional.

14ª Sesión (miércoles 13-06-07).

Informalismo europeo. La cicatriz: Dubuffet, Giacometti y Bacon. Cobra: Jorn, Alechinsky y Appel. El Paso: Millares y Saura. Tápies. La abstracción postpictórica: Noland, Stella y Louis. Entre la creación y la ciencia: Arte óptico y cinético. Vasarely. El grupo Zero.

15ª Sesión (lunes 18-06-07).

Neodadá: Pop Art. La ironía de Warhol. Lichtenstein y Rauschenberg. El Pop en Europa. Los pioneros: Paolozzi y Hamilton. Hockney. Los Nuevos Realistas: Rotella, Klein y Manzoni. Hiperrealismo.

16ª Sesión (martes 19-06-07).

Del arte objeto al arte concepto I: Tendencias no objetuales. Arte de acción: *Happening*, *performance environments*. Fluxus y Beuys.

17ª Sesión (miércoles 20-06-07).

Del arte objeto al arte concepto II: Minimal: Judd y Serra. Art Povera: Merz. Conceptual lingüístico. Land Art: Smithson. Body Art: Rainer.

18ª Sesión (lunes 25-06-07).

Medios icónicos de masas. El afianzamiento de la difusión de la imagen: el cartelismo a finales del XIX. Fotografía: el dilema entre el arte y el documento. El nacimiento de la prensa ilustrada. Aspectos lingüísticos y sintácticos del cómic, el cine y la publicidad. La crisis de los Medios de Comunicación.

19ª Sesión (martes 26-06-07).

Arquitectura y urbanismo: posmodernidad y últimas tendencias.

20ª Sesión (miércoles 27-06-07).

Los años ochenta y la Posmodernidad: entre el desencanto y el cinismo. Europa: Neoexpresionismo alemán. La transvanguardia italiana. Posmodernidad en E.E.U.U. Apropiacionismo y Neoexpresionismo.

21ª Sesión (lunes 02-07-07).

Los años noventa. Arte y nuevas tecnologías: del videoarte a las técnicas digitales. El nuevo arte británico: Hirst. Tendencias actuales: multiculturalismo y globalización. Instalaciones. La importancia de la fotografía. El panorama español.

22ª Sesión (martes 03-07-07).

Reflexión sobre el panorama actual. La sociedad de la imagen: La repercusión de Internet. Después de la muerte del arte. La instrumentalización del arte desde las instituciones: la feria amaestrada y el espectáculo del arte. Conclusiones Generales. Documentos y testimonios.

23ª Sesión y 24ª Sesión (miércoles 04-07-07).

Colección Thyssen y Colección Carmen Thyssen Siglo XX.

LECTURAS RECOMENDADAS

- AA.VV. *Historia del Arte*. nº 38-50. Ed. Historia 16, Madrid 1993.
- AA.VV. *El arte del siglo XX*. (1900-1949). Ed. Salvat, Barcelona, 1990.
- AA.VV. *El arte del siglo XX*. (1950-1990). Ed. Salvat, Barcelona 1990.
- ARACIL, Alfredo y RODRÍGUEZ, Delfín. *El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno*. Ed. Istmo, Madrid, 1988.
- ARGAN, Giulio Carlo. *El arte moderno, 1770-1970*, Ed. Akal, Madrid 1991.
- BENEVOLO, Leonardo. *Historia de la arquitectura moderna*. Ed. G. Gili, Barcelona, 1982.
- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. *Teoría del Arte I*. Historia 16. Madrid, 1996. Colec. "Conocer el Arte".
- BUENDIA, J. Rogelio y GALLEGO, Julián. *Arte europeo y norteamericano del siglo XIX*. VOL. XXXIV de la SUMMA ARTIS. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1990.
- BONITO OLIVA, Achille. *El arte hacia el 2.000*. Ed. AKAL, Madrid, 1992.
- BOZAL, Valeriano. *La construcción de la vanguardia, 1850-1939*, Ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1978.
- DUROZOI, Gerard. *Diccionario AKAL de Arte del S. XX*. Ed. AKAL, Madrid, 1997.
- GOMBRICH, E.H. *La Historia del Arte*. Ed. Debate, Madrid, 1997.
- HAMILTON, George Heard. *Pintura y escultura en Europa, 1880-1940*, Ed. Cátedra, Madrid, 1981.
- HITCHOCK, Henri-Rusell. *Arquitectura de los siglos XIX y XX*. Ed. Cátedra, Madrid, 1981.
- HOFMANN, Werner. *Los fundamentos del arte moderno*. Ed. Península, Barcelona, 1995.
- HONNEF, Klaus. *Arte contemporáneo*. Ed. TASCHEN, Colonia. 1991.
- LUCIE-SMITH, Edward. *Movimientos Artísticos desde 1945*. Ed. Destino, Barcelona, 1995.
- LYNTON, Norbert. *Historia del arte moderno*. Ed. Destino, Barcelona, 1988.
- MARCHAN FIZ, Simón. *Del arte objetual al arte de concepto*. Ed. AKAL, Madrid, 1994.

- MARCHAN FIZ, Simón. *Fin de siglo y los primeros ismos del siglo XX*. (1890-1917), VOL. XXXVIII de la SUMMA ARTIS. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1994.
- MARCHAN FIZ, Simón. *Las vanguardias históricas y sus sombras*. (1917-1930). VOL. XXXIX de la SUMMA ARTIS, Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1995.
- MICHELI, Mario de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Ed. Universidad, Córdoba (Argentina), 1968.
- MIDDLETON, Robín y WATKIN, David. *Arquitectura moderna*, Ed. Aguilar, Madrid 1979.
- READ, Herbert. *La pintura moderna*, Ed. Hermes, México, 1966.
- RODRÍGUEZ, Delfín. *“Del Neoclasicismo al Realismo”*. Historia 16. Madrid, 1996. Colec. “Conocer el Arte”.
- ROSEMBLUM, Robert y JANSON, H.W. *El siglo XIX*. Ed. Akal, Madrid, 1992.
- SICA, Paolo: *Historia del Urbanismo. Siglo XIX*, (2 vols), Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1981.
- SICA, Paolo. *Historia del Urbanismo. Siglo XX*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1981.
- SCHAPIRO, M. *El arte moderno*, Ed. Alianza, Madrid, 1988.
- STANGOS, Nikos y otros. *Conceptos de arte moderno*. Ed. Alianza, Madrid, 1986.
- SUREDA, Joan y GUASCH, Anna M^a. *La trama de lo moderno*. Ed. Akal, Madrid, 1987.
- TAFURI, Manfredo y CO, Francesco dal. *Arquitectura contemporánea*. Ed. Aguilar, Madrid, 1978.
- VILLAR MOVELLAN, A. *“Arte Contemporáneo II”*. Historia 16. Madrid, 1996. Colec. “Conocer el Arte”.

DIRECCIONES Y RECURSOS DE INTERNET

Información actualidad artística: www.masdearte.com

Banco imágenes arte contemporáneo: www.artchive.com

Enlaces con sitios imágenes y museos: www.witcombe.sbc.edu

MÉTODO I|ART

Los Cursos Monográficos del I|Art pueden realizarse de forma independiente o pueden sumarse y combinarse dando lugar a Cursos Superiores.

Esto permite que cada estudiante, de forma individual, elabore su propio perfil académico en función de sus necesidades y expectativas (elección libre de materias – modelo anglosajón).

El Curso Monográfico “Movimientos Artísticos Contemporáneos” puede completarse con otros cursos monográficos hasta formar el siguiente Curso Superior:

■ **“Experto en Arte Contemporáneo, especialidad Artes Escénicas”**, constituido por un total de 252 horas lectivas.

■ **“Especialista en Arte Contemporáneo”**, constituido por un total de 168 horas lectivas.

DIPLOMAS

A la finalización del curso académico, se entrega Certificado de Asistencia o Diploma Acreditativo.

Para acceder al Diploma Acreditativo es necesario una asistencia mínima del 80% y la superación de los trabajos o pruebas establecidos por el Profesorado.

INFORMACIÓN DEL CURSO

■ **Duración:** Del 14 de Mayo al 9 de Julio de 2007.

■ **Nº horas:** 36

■ **Horario:** Lunes, Martes y Miércoles de 20:00 a 21:30 h.

■ **Precios:**

■ Antiguos Alumnos: 432 €

■ Estudiantes Universitarios: 486 €

■ General: 540 €

Cuando existen, en el precio del curso están incluidas las visitas.

PLAZOS Y FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

El plazo de matrícula finaliza en las fechas indicadas o cuando se cubran las plazas de cada uno de los cursos. Los cursos se completarán por riguroso orden de recepción de matrícula.

La falta de asistencia del alumno a una o más clases de un curso no le exime del pago del curso completo.

El importe abonado en concepto de matrícula no será devuelto, salvo por la no convocatoria del curso.

Para la formalización de la matrícula es imprescindible:

- la cumplimentación de la hoja de matrícula.
- la entrega de fotografía y la cumplimentación de la ficha de alumno.

NOTA

Es intención de la Dirección del **Instituto Superior de Arte** que los cambios o modificaciones de horarios o ponentes sobre esta planificación sean los mínimos posibles. En caso de cambios, los alumnos recibirán con la mayor antelación posible una nota de la Dirección comunicándoles el cambio producido y el motivo del mismo.

Madrid, 1981.

La Dirección del **Instituto Superior de Arte** se reserva el derecho a alterar esta programación, modificar el contenido del curso o cambiar profesores siempre que lo aconseje el mejor cumplimiento de los objetivos docentes o cuando circunstancias imponderables lo requieran.

El **Instituto Superior de Arte** acogerá las sugerencias de los alumnos que considere de interés para el perfeccionamiento de los cursos y demás actividades que se organicen.

Última actualización: lunes, 05 de febrero de 2007