

Titulación: Comunicación Audiovisual

Órgano responsable de la docencia: (Departamento) Ciencias Sociales

Asignatura: HUMANIDADES (MOVIMIENTOS
ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS) (3º curso)

Tipo: Obligatoria

Curso 2007-2008

Semestre: Segundo

Créditos: 4.5

Nombre del profesor/es que imparte/n la asignatura: Aida Anguiano de Miguel

e-mail: aida.anguiano@urjc.es

Teléfono: 914888218

Ubicación: Campus de Fuenlabrada, Edificio Departamental Despacho nº 138

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 135

Horas de docencia teórica: 30

Horas de prácticas: 13

Horas de trabajo personal y otras actividades: 90

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir: Se pretende que el alumno adquiera conocimientos de las vanguardias artísticas del siglo XX y de las tendencias más recientes. Así como también que aprenda a analizar los ismos desde sus propuestas teóricas y críticas, y comprenda la calidad e innovación de los artistas y de las obras singulares. El alumno deberá ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a nuevas propuestas artísticas futuras.

Prerrequisitos para cursar la asignatura: Estar matriculado.

Contenidos: 1. Los precedentes artísticos del siglo XX.

El período de 1880 a 1918.

2. Postimpresionismo y precursores de las vanguardias artísticas.

3. Nuevas búsquedas en la escultura de fin de siglo.

4. Art Nouveau, Liberty, Jugendstil, Style 1900. Un nuevo estilo para la arquitectura, las artes plásticas y el diseño.

5. El grupo de Gasgow.- La Secesión vienesa.- La 1ª época de de Wright.

6. El Modernismo. Antoni Gaudí.- Otros arquitectos modernistas catalanes.-El modernismo en otras ciudades españolas. Postimpresionismo y Modernismo en la pintura y escultura españolas.

7. Las primeras vanguardias .- El concepto de vanguardia. La vanguardia expresionista. Francia: los "fauves".- Alemania. "Die Brücke" (El Puente).- "Der Blaue Reiter (El jinete azul).

8. La vanguardia cubista y sus derivaciones. Picasso.- Cubismo analítico y cubismo sintético.- El orfismo.- El purismo.

9. Nuevas orientaciones de la escultura. La aportación de los pintores "fauves".- El descubrimiento de lo primitivo.- La experimentación con nuevos materiales.- Escultura cubista.

10. Arquitectura. Los pioneros del racionalismo y expresionismo en Europa.- El hormigón armado.

11. Italia. Futurismo. Aportaciones futuristas en diversos campos artísticos.- De Chirico y la pintura metafísica.

El período de Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial (1918-1944).

12. Holanda. El Neoplasticismo y la revista "De Stijl".
13. Subversión y nihilismo Dada.- Zurich, Nueva Cork, Colonia, Hannover, Berlín.
14. Rusia. Suprematismo y constructivismo.- Vanguardia artística e izquierda política.
15. París de Dada al Surrealismo. Poetas y pintores. Los Manifiestos.- Automatismo psíquico.- La difusión de la poética surrealista.
16. Arte puro y arte aplicado en la Bauhaus.
17. Arquitectura expresionista.- Arquitectura racionalista o "Estilo internacional".- La arquitectura orgánica.
18. La arquitectura en España durante la Dictadura de Primo de Rivera.- La Segunda República.
19. Las artes visuales en España. Diversidad de posturas individuales.

La Segunda postguerra.

20. La reconstrucción de Europa y la vivienda.- Nuevos caminos de la arquitectura.
21. Informalismo y expresionismo abstracto.- "Action Painting".- Las poéticas del signo, del gesto y de la materia.
22. Nuevos caminos de la escultura.

Nuevas propuestas en las artes visuales desde los sesenta.

23. El Pop Art. Inglaterra.- Estados Unidos.- Diversidad de técnicas y estilos.
24. Op Art, Arte cinético.- Minimalismo.- Arte conceptual.
25. Nuevas propuestas en la arquitectura. Megaestructuras.- Archigram.- Metabolistas.

Los últimos veinte años. La situación actual.

26. Arquitectura. La multiplicación de los ismos.- El Postmoderno.- La arquitectura de los Museos.
27. Últimas tendencias en las artes plásticas. La transvanguardia .- Arte povera, land art, body art.

- Metodología docente: Clases teóricas impartidas por la profesora de los Temas 1, y 7 a 19. En el desarrollo de los temas se explicará la cronología de las vanguardias artísticas, los orígenes y antecedentes, se analizarán las preocupaciones formales y técnicas, los contenidos y temas, la ideología y la calidad y originalidad de los artistas. Las explicaciones se apoyarán en imágenes, que el alumno podrá consultar en el Campus Virtual. (2 horas semanales).
- Temas 2 a 6, estudiados por los alumnos con información e imágenes proporcionadas por la profesora en el Campus Virtual. Los alumnos deberán analizar en el Aula obras de los artistas más innovadores de los distintos ismos. 1 Hora semanal durante 5 semanas.
- Exposición de los temas 20 a 27, preparados por grupos de alumnos y expuestos en el Aula con imágenes de las obras más significativas. 1 Hora semanal durante 8 semanas.

Plan de trabajo:

- Semana 18 a 24 de febrero: Tema 1 y 7
Semana 25 de febrero a 2 de marzo: Temas 2 y 8.
Semana 3 a 9 de marzo: Temas 3 y 9.
Semana 10 a 16 de marzo: Temas 4 y 10.
Semana 24 a 30 marzo: Temas 5 y 11.
Semana 31 marzo a 6 abril: 6 y 11.
Semana 7 a 13 abril: Temas 12 y 20.
Semana 14 a 20 abril: Temas 13 y 21.
Semana 21 a 27 abril: Temas 14 y 22.
Semana 28 abril a 4 mayo: Temas 15 y 23.
Semana 5 a 11 de mayo: Temas 16 y 24.
Semana 12 a 18 mayo: Temas 17 y 25.
Semana 19 a 25 mayo: Temas 18 y 26.

Semana 26 a 31 mayo: Temas 19 y 27.

Tipo de evaluación:

Opción A) Evaluación continua:

- Asistencia 10 %
- Participación 20%
- Trabajo 20%
- Examen escrito de los temas 1, 6 a 11, 25%
- Examen escrito de temas 12 a 19, 25%

Opción B) Examen final escrito sobre el temario del curso.

Idioma en que se imparte: Español

Bibliografía: Bibliografía obligatoria.

ARGAN, Giulio Carlo: *El arte moderno 1770-1970*. Madrid, Ed. Akal, 1998.

BENÉVOLO, Leonardo: *Historia de la arquitectura moderna*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2002 (8ª ed. Revisada).

FRAMPTON, Kenneth: *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2002 (11ª edición).

GÓSSEL, Meter y LEUTHÁUSER, Gabriele: *Arquitectura del siglo XX*. Ed. Taschen, Colonia, 1991.

HAMILTON, George Heard: *Pintura y Escultura en Europa 1880-1940*. Madrid, Ed. Cátedra, 2003 (7ª edición).

KRAUSS, Rosalind: *Pasajes de la escultura moderna*. Ed. Akal, Madrid, 2002

STANGOS, Nikos: *Conceptos de arte moderno*. Edición revisada y ampliada. Madrid, Ed. Alianza Forma, 2000.

Bibliografía recomendada.

AZNAR ALMAZÁN, Sagrario: *El arte de acción*. Ed. Nerea, Hondarribia, 2000.

BALDELLOU, M.A. / CAPITEL, A.: *Arquitectura española del siglo XX*. Summa Artis, Vol. XL. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1995.

BONET, Juan Manuel: *Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936)*. Madrid, Alianza Editorial, 1995.

BOZAL, Valeriano: *Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1936)*. Summa Artis, Vol. XXXVI. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1991.

BOZAL, Valeriano: *Pintura y escultura españolas del siglo XX (1939-1990)*. Summa Artis, Vol. XXXVII. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1992..

CLARK, Toby: *Arte y propaganda en el siglo XX*. Ed. Akal, Madrid, 2000.

CROW, Thomas: *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Ed. Akal, Madrid, 2002.

DANTON, Arthur: *Más allá de la caja brillo*. Ed. Akal, Madrid, 2003.

FRAMPTON, Kenneth: *Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX*. Edición de John Cava. Editorial Akal, Madrid, 1999.

GUASCH, A.M., *El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*. Ed. Akal, Madrid, 2000.

GUASCH, A.M., (edit), *Los manifiestos del arte postmoderno*. Ed. Akal, Madrid, 2000.

JENCKS, Charles: *Arquitectura internacional*. Ed. G. Gili, Barcelona, 1989.

KUSPIT, Donald: *El fin del arte*. Editorial Akal, Madrid, 2006.

LARRAÑAGA, José: *Instalaciones*. Ed. Nerea, Hondarribia, 2001.

LIPPARD, Lucy R.: *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972*. Editorial Akal, Madrid, 2003.

MONTANER, José Mª: *Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Ed. G. Gili, Barcelona, 2002 (4ª ed.).

MONTANER, Joseph Mª: *La Modernidad superada. Arquitectura, Arte y pensamiento del siglo XX*. Editorial G. Gili, 2002 (4ª edición).

MORGAN, Robert C.: *Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual*. Editorial Akal, Madrid, 2003.