ARTE DEL SIGLO XX

Tema 1. INTRODUCCIÓN AL ARTE DEL SIGLO XX

1. Panorama artístico a comienzos de siglo. El concepto de vanguardia.- El mito primitivista.- Fuentes para el arte del siglo XX.

2. La crisis del sistema figurativo y el Postimpresionismo .- El divisionismo: G. Seurat y P. Signac.- P. Cézanne.- P. Gauguin y la Escuela de Pont Aven.- Los Nabis.- H. Toulouse –Lautrec.- V. van Gogh.- H. Rousseau y los fundamentos del arte *naïf*.- E. Munch.- J. Ensor.

3. El Modernismo.- Precedentes: W. Morris y el movimiento de *Arts and Crafts*.- Las artes aplicadas.- La pintura: G. Klimt...- La arquitectura modernista.- los nuevos materiales: el hierro y el hormigón.- Bélgica : V. Horta.- Ch. R. Mackintosh y el diseño escocés.- Austria: O. Wagner.- La Secesión vienesa: J.M. Olbrich y J. Hoffman.- Los orígenes de la urbanística moderna: E. Howard, C. Sitte y A. Soria.

4. La escuela de Chicago.- El rascacielos: W. Le Baron Jenney, D. Burnham...- L. Sullivan.- La primera etapa de F. Ll. Wright.

5. El Modernismo en España. Cataluña: La Renaixença.- A. Gaudí.- Ll. Domenech y Montaner.- El grupo de *Els Quatre Gats*: S. Rusiñol, R. Casas e I. Nonell.- H. Anglada Camarasa.- Picasso: etapas azul y rosa.

Tema 2. LA PRIMERA GENERACIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA.

1. El protorracionalismo de A. Loos.

2. El empleo del hormigón en Francia: A. Perret.- T. Garnier y "La ciudad industrial".

3. Alemania.- H. Muthesius.- El *Deutscher Werkbund*.- La utilización de los materiales tecnológicos: P. Behrens, W. Gropius, H. Poelzig, M. Berg y B. Taut.

Tema 3. EL EXPRESIONISMO.

1. El *Fauvismo*.- La exposición de 1905.- El lenguaje del color: H. Matisse, A. Derain, M. Vlaminck, R. Dufy...- G. Rouault.

2. El expresionismo alemán.- Antecedentes.- E. Nolde.- *Die Brücke*: E. Kirchner, E. Heckel, K Schmidt-Rottluff, P Pechstein y O. Müller.- El panorama austríaco: E. Schiele y O. Kokoschka.

3. La arquitectura: R. Mendelsohn.

Tema 4. LA ESCULTURA A COMIENZOS DE SIGLO.

1.La recuperación de la forma: A. Maillol.

2. La aportación de los pintores: A. Derain y H. Matisse.

3. La escultura expresionista: W. Lehmbruck y E. Barlach.

4. La experiencia plástica de Brancusi.

Tema 5. EL CUBISMO.

1. Picasso y Braque antes de 1907.- "Las señoritas de Avignon".- Su evolución: Cubismo analítico, hermético y sintético.

2. Juan Gris.

3. El grupo de Puteaux: A. Gleizes, J Metzinger, M. Duchamp...

4. El mecanicismo de F. Léger.

5. El Orfismo: R. Delaunay.

6. La escultura: Pablo Picasso, H. Laurens, R. Duchamp-Villon.- La valoración del hueco: A. Archipenko.- P. Gargallo y el empleo del hierro.

Tema 6. LA VANGUARDIA ITALIANA.

1. El Futurismo.- F.T. Marinetti y los manifiestos futuristas.- La pintura: U. Boccioni, G. Balla, C. Carrá y G. Severini.- La escultura: U. Boccioni.- La arquitectura: A. Sant Elia y "La Ciudad Nueva".

2. La pintura Metafísica: G. De chirico.- C. Carrá y G. Morandi.

Tema 7. DEL EXPRESIONISMO A LA ABSTRACCIÓN.

1. La fundamentación teórica: W. Worringer.- *Der Blaue Reiter*: W. Kandinsky, F. Marc, A. Macke, y A. Jawlensky.- P. Klee en Munich.

Tema 8. LA ESCUELA DE PARÍS.

1. La aportación extranjera.- A. Modigliani, M. Chagall, Ch. Soutin...

Tema 9. EL REGRESO A LA FIGURACIÓN EN EL PERIOD DE ENTREGUERRAS.

1. Francia: "La llamada al orden".- La trayectoria de los grandes maestros: P. Picasso.- El Purismo: A. Ozenfant y Ch.- E. Jeanneret.

2. La situación italiana: *Valori Plastici* y el grupo *Novecento.*

3. La *Neue Sachlickheit* alemana y el Realismo Mágico: G. Grosz, O. Dix, C. Schad...

4. El muralismo mejicano: J.L. Orozco, D. Rivera y D. Siqueiros.

5. Los inicios de la pintura estadounidense.- Los precisionistas.- E. Hopper.

6. Balthus.

Tema 10. LOS CAMINOS DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA.

1. El arte ruso antes de la Revolución de Octubre.- El neoprimitivismo.- El Rayonismo: M. Larionov y N. Gontcharova.- El Suprematismo de K. Malevich.- El Constructivismo: V.Tatlin, El Lissitzky...- La escultura: N. Gabo y A. Pevsner.

2. *De Stijl*: T. van Doesburg...- P. Mondrian y el Neoplasticismo holandés.- La escultura: G. Vantogerloo.- La arquitectura: G. Rietveld.

Tema 11. DADÁ Y SURREALISMO

1. T. Tzara y los manifiestos del dadaísmo.- Zurich: J. Arp.- Nueva York: M. Duchamp, F. Picabia y Man Ray.- Berlín: G. Grosz y O. Dix.- El fotomontaje berlinés: J. Hearfield, R. Hausmann y H. Höck.- Colonia: M. Ernst.- Hannover: K. Schwitter.- París.

2. Los manifiestos de A. Breton.- La mirada interior: A. Masson, M. Ernst, Y. Tanguy.- J. Miró.- S. Dalí y el método paranoico-crítico.- R. Magritte y P. Delvaux.- El automatismo absoluto: O. Domínguez, R. Matta...- El objeto surrealista.- A. Giacometti.

Tema 12. EL ESTILO INTERNACIONAL.

1. Le Corbusier.- Planes urbanísticos.- La divulgación del estilo internacional: El Art Déco.

2. La Bauhaus.- Arquitectura: W. Gropius y L. Mies van der Rohe.- El diseño industrial: M. Breuer, L. Moholy-Nagy...-Pintura: W. Kandinsky, P. Klee, O. Schlemer...

3. La espansión del estilo internacional en Europa.- Finlandia: A. Aalto y el organicismo.- Suecia: E.G. Asplund.- Dinamarca: A. Jacobsen.- Italia: G. Terragni.- España: la generación del 25.- G.A.T.E.P.A.C..- J.L. Sert.

Tema 13. LA ARQUITECTURA CON POSTERIORIDAD A 1945.

1. Estados Unidos: La aportación de los maestros de la Bauhaus.- F. Ll. Wright.

2. Europa: La revisión del movimiento moderno.- Inglaterra: El Brutalismo.- Italia: P.L. Nervi.- España: El historicismo: L. Moya y J. Gutiérrez Soto.

3. Brasil: L. Costa y O. Niemeyer.

Tema 14. EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO.

1. La Escuela de Nueva York.- El magisterio de H. Hoffman.- La pintura de acción: J. Pollock.- A. Gorky, W. Kooning, F. Kline...-Las influencias orientales: M. Tobey.- El espacialismo de M. Rothko.

2. El informalismo en Francia: H. Hartung, G. Mathieu...- Entre el informalismo y la figuración: J. Fautrier y J. Dubuffet.

3. El grupo COBRA.

4. La pintura matérica: A. Burri.- El movimiento espacialista: L. Fontana.

5. España: *Dau al Set* y el grupo *El Paso*.

Tema 15. POP ART Y NUEVA FIGURACIÓN.

1. Inglaterra: E. Paolozzi, R. Hamilton...- D. Hockney.

2. Nueva York.- El Neodadá: C. Rauschenberg, J. Johns...- El *Assamblage*: C. Oldenburg...-T. Wesselmann, R. Lichtenstein y J. Rosenquist.- A. Warhol.

3. Nuevo Realismo: P. Restany.- El *Decollage*: M. Rotella.

4. F. Bacon.

5.. El Hiperrealismo: M. Morley, R. Estes, J. C. Kacere.- La escultura: D. Hanson, G. Segal.

Tema 16. NUEVA ABSTRACCIÓN Y TENDENCIAS NORMATIVAS.

1. La abstracción postpictórica: F. Stella y K. Nolland.

2. Minimal Art: B. Newmann, D. Judd, S. Lewitt, D. Flavin...- La escultura: A. Caro, D. Smith, R. Morris...

3. Arte Óptico: V. Vasarely, B. Munari.- *Group de Recherches d'Art Visuel*: Le Parc, J.S. Soto...

4. Arte Cinético: J. Tinguely.- Arte Cinético-Lumínico: F. Malina.

Tema 17. HACIA UN ARTE NO OBJETUAL.

1.El Arte Conceptual: J. Kosuth.- *Happening*: A. Kaprow.- El *Happening* europeo: El grupo de Viena.- *Fluxus*.- J. Beuys.

2. Arte *Povera*: Kounellis, R. Serra...- *Land-art*: R. Smitshon, R. Long...

3. *Body-art*: Gilbert & Georges...

Tema 18. ÚLTIMAS TENDENCIAS.

1. El debate de la posmodernidad.

2. Arquitectura: R. Venturi, A. Rossi, J. Stirling...-El Deconstructivismo.

3. *Support/Surface*:- La Transvanguardia italiana: F. Clemente, E. Cucchi...

4. Los nuevos expresionistas alemanes: A. Kiefer, G. Baselitz, M. Lüpertz.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

A) TEXTOS

CIRLOT, L. *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona. Labor, 1993.

CHIPP, H. B. *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*. Madrid. Akal, 1995.

GONZÁLEZ, A.; CALVO, F.; MARCHAN, S. *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*. Madrid. Turner, 1979. (Istmo, 1999)

HEREV, P.; MONTANER, J.M.; OLIVERAS, J. *Textos de arquitectura de la modernidad*. Madrid. Nerea, 1981.

HESS, W. *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Buenos Aires. Nueva Visión, 1978.

MARCHAN, S. *La arquitectura del siglo XX*. Madrid. A. Corazón, 1979.

MICHELI, M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid. Alianza, 1979.

B) OBRAS GENERALES

ALBRECHT, H. T. *La escultura en el siglo XX*. Barcelona. Blume, 1980.

ARACIL, A.; RODRÍGUEZ, D. *El siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno*. Madrid. Istmo, 1982.

ARGAN, G. C. *El arte moderno. 1770-1970*. Valencia. F. Torres, 1977.

BENJAMIN, W. " La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" *Discursos Interrumpidos I*. Madrid. Taurus, 1982.

BENEVOLO, L. *Historia de la arquitectura moderna*. Barcelona. Gustavo Gili, 1979.

BLOCK, C. *Historia del arte abatracto(1900-1960)*. Madrid. Cátedra, 1982.

BOZAL, V. *Arte del siglo XX en España*. 2 vol. Madrid. Espasa Calpe, 1995.
Los primeros diez años 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. Madrid. Visor, 1991.

CALINESCU, M. *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, decadencia, Kitsch, Postmodernismo*. Madrid. Tecnos, 1991.

CIRLOT, J. E. *La escultura del siglo XX*. Barcelona. Omega, 1972.

CLARK, T. *Arte y propaganda en el siglo XX*. Madrid. Akal, 2000.

COMBALIA, V (Ed). *El Descrédito de las vanguardias artísticas*. Barcelona. Blume, 1980.

CRISPOLTI, E. *Intersecciones. Arte y arquitectura. Cómo estudiar el arte contemporáneo*. Madrid. Celeste Ediciones, 2001.

CURTIS, J. R. W. *La arquitectura moderna desde 1900*. Barcelona. Blume, 1986.

FOSTER, H. (Ed). *La posmodernidad*. Barcelona. Kairós, 1989.

FRAMPTON, K. *Historia de la crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona. G. Gili, 1981.

FUSCO, R. de *Historia de la arquitectura contemporánea*. Madrid. Celeste Ediciones, 1993.
GREEN, Chr. *Arte en Francia 1900-1940*. Madrid. Cátedra, 2001.

GIEDION, S. *Espacio, tiempo y arquitectura*. Barcelona. Ed. Científico-Médica, 1968.

GUASCH, A.M. *El arte el siglo XX en sus exposiciones.1945-1995.* Barcelona. Ediciones del Serbal, 1997.
El arte último del siglo XX. Madrid. Alianza, 2000.

HAMILTON, G. H. *Pintura y escultura en Europa* 1880-1940. Madrid. Cátedra, 1981.

HARRISON, Ch.; FRASCINA, F.; PERRY, G. *Primitivismo, Cubismo y Abstracción*. Madrid. Akal, 1998.
HITCHCOCK, H. R. *Arquitectura de los siglos XIX y XX*. Madrid. Cátedra, 1981.

HOFFMANN, W. *Los fundamentos del arte moderno*. Barcelona. Península, 1992.

HONNEF, K. *Arte Contemporáneo.*Colonia, Taschen, 1993.

KHAN, H. U. *El estilo internacional. Arquitectura moderna desde 1925 hasta 1965*. Colonia. Taschen, 2001.
KRAUS, R. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid. Alianza, 1992.
.....*Pasajes de la escultura moderna.* Madrid. Akal, 2002.
LUCIE-SMITH, E. *Movimientos en el arte desde 1945*. Buenos Aires. Emecé, 1979.
Del arte abstracto al nuevo realismo. Madrid. Cátedra, 1983.
MARCHAN, S. *Del arte objetual al arte de concepto*. (Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna) Madrid. Akal, 1988.
Las vanguardias en las artes y en la arquitectura 1900-1930. 2 vol. Madrid, Espasa Calpe, 2000.
MONTANER, J. M. *La modernidad superada: arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*. Barcelona. G. Gili, 1997.
MOSZYNSKA, A. *El arte abstracto*. Barcelona. Destino, 1996.

OSBORNE, H. *Guía del arte del siglo XX*. Madrid. Alianza, 1990.

PEEL, L.; POWELL, P.; GARRET, A. *Introducción a la arquitectura del siglo XX*. Madrid. CEAC, 1991.
POPPER, F. *Arte acción y participación*. Madrid. Akal, 1989.

PRENDEVILLE, B. *El realismo en la pintura del siglo XX*. Barcelona. Destino, 2001.

RAMÍREZ, J. A. *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*. Vol 4. Madrid. Alianza Editorial, 1997.
READ, H. *La escultura moderna*. Barcelona. Destino, 1994.
RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF. *Arte del siglo XX*. Colonia. Taschen, 2001.
RUSH, M. *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Destino. Barcelona, 2002.

SCHAPIRO, M. *El arte moderno*. Madrid, Alianza, 1988.

STANGOS, N. *Conceptos del arte moderno*. Madrid. Alianza, 1987 (Destino, 2000)

SUREDA, J.; GUASCH, A. M. *La trama de lo moderno*. Madrid. Akal,1987.

TAYLOR, B. *Arte Hoy*. Madrid. Akal, 2000.

THOMAS, K. *Hasta hoy: estilos de las artes plásticas en el siglo XX*. Barcelona. Ediciones del Serbal, 1997.

WALLIS, B. *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid. Akal, 2001.

BIBLIOGRAFÍA. TEMA 1

BÜRGER, P. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona. Península, 1987.

GONZÁLEZ ALCATUD, J. A. *El exotismo en las vanguardias artístico-literarias*. Madrid. Anthropos, 1989.

POGGIOLI, R. *Teoría del arte de vanguardia*. Madrid. Revista de Occidente, 1964.

LE BOT, M. *Pintura y maquinismo*. Madrid. Cátedra, 1979.

PRICE, S. *Arte Primitivo en tierra civilizada*. Madrid. Siglo XXI, 1993.

RUBIN, W. *Primitivism in XXth Century: Affinity of the tribal and modern art*. New York. MOMA, 1984.

DENVIR, B. *Post-Impresionism*. Londres. Thames and Hudson, 1992.

.PARSONS, T.; GALE, I. *Historia del Postimpresionismo*. Madrid. Libsa, 1994.

REWALD, J. *El Postimpresionismo*. Madrid. Alianza, 1988.

BOUILLON, J. P. *Diario del Art Nouveau*. Barcelona. Destino, 1990.

CHAMPIGNEULLE, B. *Enciclopedia del modernismo*. Barcelona. Polígrafa, 1983.

HOFSTÄTER, H. *Historia de la pintura modernista*. Barcelona. Blume, 1981.

MANIERI ELIA, M. *Williams Morris y la ideología de la arquitectura moderna*. Barcelona. G. Gili, 2001.

SHIFF, R. *Cézanne y el fin del impresionismo*. Madrid. Visor, 2002

SCHMUTZLER, R. *El modernismo*. Madrid. Alianza, 1980.

SEMBACH, K. J. Modernismo. *La utopía de la reconciliación*. Colonia. Taschen, 1993.