UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
DEPARTAMENTO DE ARTE III (CONTEMPORÁNEO)
PROFESOR: DR. ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CURSO ACADÉMICO: 1989-1990

***

PROGRAMA DEL ARTE DEL SIGLO XX

PRIMERA PARTE

LECCIÓN 0. A MODO DE CONSIDERACIONES PRELIMINARES.- F. Nietzsche; el "Nihilismo" como destino.- El pesimismo y la estética de la ilusión.- Los crepusculos wagnerianos; tragedia y música.- La estética de la destruccion.- Totalidad y fragmento en la cultura finisecular.- La estética crítica de L. Tolstoi y su incidencia en el pensamiento estético europeo de fin de siglo.-

LECCIÓN 1ª. INTRODUCCIÓN GENERAL AL ARTE Y CULTURA DEL SIGLO XX.- ¿Moderno o Contemporáneo?; Una reflexión en torno al concepto de Modernidad.- La fragmentación en el Arte Contemporáneo.- El significado de la Vanguardia.- El impacto de las nuevas tecnologías en el arte y en la cultura del siglo XX.- Público y Mercado artístico; de los Salones a las Ferias de Arte.- La crítica de arte.- Acercamiento a la Historiografía artística del Siglo XX; Métodos y Fuentes.

LECCIÓN 2ª. LA CIUDAD MODERNA Y LOS ORÍGENES DE LA MODERNIDAD.- Los orígenes de la ciudad moderna.- Los ensanches.- El París de Baudelaire (lectura benjaminiana).- El "boulevard" impresionista y la vida nerviosa de la metrópoli.- La ciudad industrial de T. Garnier.- El origen de los "rascacielos" y la ciudad americana; La Escuela de Chicago.- Las propuestas de Howard sobre la ciudad-jardín.- La "Ringstrasse" vienesa y el nacimiento del urbanismo moderno. La arquitectura orgánica.- 1889; Primer Centenario de la Revolución Francesa.

LECCIÓN 3ª. LA CRISIS DE LAS CONVENCIONES ACADÉMICAS; DEL IMPRESIONISMO AL SIMBOLISMO.- Vida moderna y lenguaje simbólico.- Simbolismo y Modernismo; un problema crítico.- Seurat y los Neoimpresionistas.- Peladan y los Salones de la Rosa+Cruz.- Simbolismo y Ocultismo; a propósito de las teorías místicas del color.- El Simbolismo heterodoxo; Odilon Redon.- La "pintura intelectual" en Alemania.- El Simbolismo vienés.- El Simbolismo en España; la obra temprana de P. Picasso (1901-1905).- La música de fin de siglo.

LECCIÓN 4ª. EL MODERNISMO.- A propósito del término "Art Nouveau".- El descrédito del historicismo.- Influencia del "Movimiento inglés de las artes y los oficios".- El Modernismo en Inglaterra; La Escuela de Glasgow.- El Modernismo belga; V. Horta y Van de Velde.- La "Wiener Sezession"; O. Wagner, Olbrich, Hoffmann.- El Modernismo catalán.

LECCIÓN 5ª, LOS POST-IMPRESIONISTAS Y EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO LENGUAJE PLASTICO.- La liberación del color de su implicación naturalista; el "color sugestivo".- Síntesis y decoración; Gauguin.- La fascinación por lo primitivo y exótico.- El descubrimiento del Sur; la luz meridional.- Guaguin y sus amigos; la Escuela de Pont-Aven.- Van Gogh en Arlés.- La "Academie Julian".- Los "Nabis"; "pintura religiosa" y "pintura de la vida moderna".

LECCIÓN 6ª, PAUL CÉZANNE Y EL ESPÍRITU MODERNO.- El comportamiento psicológico de Cézanne; interpretación de su arte y de su personalidad.- Las primeras obras.- Los paisajes de los años 1865-1872; hacia la expresión de un nuevo espacio.- De la sensación impresionista a la voluntad constructiva.- La naturaleza muerta.- Trabajar con el modelo; la "Montagne de Sainte-Victoire".- La gran duda de Cézanne.- El principio del Cubismo; Cézanne y el arte de los primitivos.

LECCIÓN 7ª, EL FAUVISMO.- Los orígenes del Fauvismo; Gauguin y los divisionistas.- La hegemonía del color.- Expresión y Decoración.- El paso de Cézanne a Matisse; el sistema de Matisse.- La síntesis de las sensaciones.- Matisse y la "Promesse de Bonheur"; lo primitivo y lo ideal.- El japonismo y la revelación de Oriente. Las distintas facciones fauvistas.- La escultura fauvista.- El Fauvismo y la Música.- La influencia del Fauvismo en Rusia y Alemania.

LECCIÓN 8ª, EL EXPRESIONISMO ARTÍSTICO.- Antecedentes remotos y mediatos; consideraciones en torno al termino "expresionismo".- Los orígenes histórico del Expresionismo alemán; el círculo "Die Brücke".- Las revistas de choque.- La raíz mística del movimiento expresionista.- Tendencias expresionistas en Viena; Schiele y Kokoschka.- El Expresionismo en Munich; Kandinsky y "Der Blaue Reiter".- El teatro expresionista.- El cine expresionista.- La Poesía y la Música expresionista.- Los expresionistas independientes.- El anticlasicismo y el origen del Expresionismo arquitectónico.- La utopía expresionista y la "Nueva Sensibilidad".- La arquitectura de R. Steiner.- Expresionismo arquitectónico y Nacionalsocialismo.

LECCIÓN 9ª, EL CUBISMO.- La desintegración del sistema de representación tradicional; el proceso de fragmentación de la obra artística.- La muerte de la luz.- Picasso y Braque; del Cubismo Analítico al Cubismo Sintético.- El Cubismo órfico y la "Section d'or"; Metzinger, Gleizes, Delaunay, etc.- Léger.- J. Gris.- La escultura cubista.

LECCIÓN 10ª, BRANCUSI Y LOS ORÍGENES DE LA ESCULTURA DE VANGUARDIA.- La crisis de la escultura "pitoricista"; Rodin y Rosso.- El clasicismo mediterráneo de A. Maillol.- La recuperación de la talla directa; talla y primitivismo.- Brancusi y la reforma de la escultura tradicional; orden y serie.- La escultura cubista; Picasso, Laurens, Archipenko, Zadkine, Lipchitz, Duchamp-Villon.

LECCIÓN 11ª, LA "DEUTSCHE WERKBUND" Y EL PROTORRACIONALISMO ARQUITECTÓNICO.- P. Behrens y la Arquitectura industrial; El conjunto de AEG y la FAGUS de W. Gropius.- La reinterpretación del clasicismo; clacisismo historicista y tectónico.- El racionalismo de A. Loos y la muerte del ornamento.

LECCIÓN 12ª, EL MOVIMIENTO FUTURISTA,- Aspectos ideológicos del primer Manifiesto Futurista de Marinetti,- Modernolatría y anarquismo,- Los Manifiestos técnicos del Futurismo; Dinamismo y Simultaneismo,- Carra, Russolo, Balla y Severini,- El desarrollo de la forma en el espacio; Boccioni,- Futurismo y Cubismo; "La Anti-tradición futurista",- El Futurismo ruso (Rayonismo) y el Vorticismo inglés,- El fin del entusiasmo; los años de la guerra,- El Segundo Futurismo,- Futurismo y Fascismo,- La utopía futurista y sus consecuencias proyectuales,- Relaciones de la arquitectura expresionista con la futurista,- Prolegómenos a la arquitectura de la Bauhaus,- La arquitectura Merz,

LECCIÓN 13ª, EL NEOPLASTICISMO,- Repercusión de la Gran Guerra en el contexto artístico europeo; Holanda y Suiza,- El optimismo racionalista de 1917-1931,- Neoplasticismo y misticismo,- Neoplasticismo y Constructivismo,- De Stijl; el Neoplasticismo de Th, Doesburg y P, Mondrian,- El Neoplasticismo arquitectónico; formación y transformación en la obra de G, Rietveld,- El paisaje monumental de la ciudad; Oud,- El desenlace del Neoplasticismo; "Círculo/Cuadrado",

LECCIÓN 14ª, INICIO DE LA ABSTRACCIÓN,- Del Color a la Forma,- Kandinsky y los grupos teosóficos de principios de siglo,- "De lo espiritual en el arte"; hacia la Abstracción,- "Punto y línea sobre el plano"; la Abstracción geométrica,- P, Klee,- Actividad teórica y didáctica de Klee,- Angelus Novus,

LECCIÓN 15ª, DEL SUPREMATISMO AL CONSTRUCTIVISMO,- Vanguardia y revolución en Rusia de 1910 a 1930,- Malevich; el concepto de No-Objetividad en la pintura suprematista,- El Lissitzky; construcción y pintura,- Los efectos de la Revolución; Tatlin,- Rodchenko,- Del caballete a la máquina,- Vanguardia artística y cultura proletaria,- El Constructivismo formal; Gabo y Pevsner,- Constructivismo y productivismo,- La construcción de la ciudad soviética; polémicas en torno a la ciudad del futuro,- El Constructivismo ruso como arquitectura del trabajo,- El Neoproductivismo y el debate antidecorativista,- Utopías domésticas/utopías planetarias,- El Post-Constructivismo; L, Moholy-Nagy,

LECCIÓN 16ª, EL MOVIMIENTO DADA,- Modernidad y provocación; la paradoja de un estilo "Dada",- El Dadaismo de Hugo Ball y la crisis moral de la ideología alemana; El "Cabaret Voltaire" de Zurich,- Marcel Duchamp y F, Picabia en Nueva York; las "máquinas solteras",- Berlín; Dada al servicio de la revolución,- Schwitter y el "collage" dadaista,- El Grupo de Colonia,- Tristan Tzara y el Dadaísmo en París,- El Proceso contra Barrès,- Dada; ¿juego o proyecto?,- La nueva ideología de la "muerte del arte",

LECCIÓN 17ª, EL SURREALISMO,- Los orígenes del Surrealismo; T, Tzara y André Breton,- Los Manifiestos surrealistas,- La influencia del Psicoanálisis en el Surrealismo; el sueño y la locura,- Las técnicas surrealistas; la "escritura automática" y los "cadáveres exquisitos",- El arte al servicio de la revolución,- Los pintores surrealistas; Tanguy, Ernst, Magritte, Delvaux, entre otros,- El fenómeno Dalí,- El Surrealismo abstracto de A, Masson y J, Miró,- El "objeto" surrealista,- La extensión del Surrealismo,- El Cine y la Fotografía surrealistas,

LECCIÓN 18ª. LA PINTURA METAFÍSICA.- En busca de una mitología moderna.- Los "Valori Plastici" y la recuperación de la tradición artística y sus géneros.- Giorgio de Chirico; Metafísica y Novecentismo.- El nuevo clasicismo.- El "Premio Cremona" y la vuelta al orden figurativo.- La "Scuola Metafisica".

LECCIÓN 19ª. LA "BAUHAUS" Y EL RACIONALISMO ALEMAN DE LOS AÑOS VEINTE.- La herencia de la vanguardia alemana.- La "Sachlichkeit" y su influencia en el racionalismo de los años veinte.- El caracter técnico, científico y funcional de los principios racionales de la producción arquitectónica; el "standard" y la prefabricación.- El diseño básico.- La enseñanza de la arquitectura y su implicación social (H. Meyer).- W. Gropius.- Mies van der Rohe. Hilberseimer, los "arquitectos radicales", etc.- Las colonias obreras en las distintas ciudades.- La Viena Roja.- Funcionalismo, utilitarismo y racionalismo (A. Behne).

LECCIÓN 20ª. LE CORBUSIER Y LOS CIAM.- La tradición clásica.- Hacia el racionalismo.- Le Corbusier y la recuperación del "objeto" arquitectónico.- La estética de Le Corbusier y los principios de la proyectación arquitectónica; técnica, geometría, los cinco principios, modelos históricos, la metáfora de la máquina, etc.- La fundación de los CIAM.- Los principios del urbanismo.- El retorno posterior a la naturaleza.- El "Modulor".- La "Vivienda mínima".

LECCIÓN 21ª. LA ARQUITECTURA EUROPEA Y AMERICANA ENTRE 1930 Y 1945.- Los maestros alemanes de la Bauhaus en Inglaterra y el renacimiento de la arquitectura inglesa.- Los resultados de las búsquedas marginales en Francia e Italia.- Los Paises Bajos.- La sensibilidad "doricista" en los paises escandinavos; Asplund.- Suiza.- Los años "rugientes".- El racionalismo español.- La obra de R. Neutra.- El Wright de los años treinta.- El "New Deal" americano y la contribución de los de ex "maestros" de la Bauhaus; Gropius y Mies van der Rohe.- El desarrollo de la arquitectura americana despues del "New Deal".

LECCIÓN 22ª. EL PROYECTO TOTAL; POLÍTICA Y CULTURA EN LOS REGÍMENES TOTALITARIOS.- La política nacionalsocialista en el campo de las artes; la Ley por la Cultura Alemana.- El invierno artístico berlinés de los años 1933-34.- La idea arquitectónica del nacionalsocialismo; el escenario del poder.- Debate "Pintura moderna/ Pintura de género"; arte degenerado/arte del III Reich.- Alegoría nazi y estética de élite.- La ideología fascista; los intelectuales y la construcción de la idelogía fascista.- Movimientos artísticos y fascismo.- La nueva mitología fascista.- El caso español; arte y arquitectura en la España franquista.

LECCIÓN 23ª. LOS REALISMOS (LA 'NEUE SACHLICHKEIT").- La "vuelta al orden" y sus distintos argumentos idelógicos.- La "Nueva Objetividad" alemana.- Heartfield y Grosz; el fotomontaje como arma política.- El libro de Franz Roth y su influencia.- Una pintura sin atributos; Otto Dix.- Pintura y ciudad.- El realismo trágico de Beckmann.- Los "realismos" en Europa y en los Estados Unidos.

SEGUNDA PARTE

LECCIÓN 24ª, LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO DE 1945 a 1960.- La situación de Europa despues de la Segunda Guerra Mundial.- La reconstrucción arquitectónica en Inglaterra.- El proyecto de las "Nuevas ciudades" (New Towns).- Continuidad y progreso en la arquitectura escandinava.- La reconstrucción arquitectónica en Italia, Francia y Alemania.- La reconstrucción y planificación en Holanda.- Brasilia.- Los proyectos de reconstrucción de Le Corbusier.- La obra última de Le Corbusier: Ronchamp, India y Japón.- El neorracionalismo de Mies van der Rohe.- El último Wrignt.- La obra de Alvar Aalto.- La arquitectura del "Bay Region Style".- El "New Brutalism".- El neoempirismo y neorrealismo escandinavo.

LECCIÓN 25ª, LA MADUREZ DE PICASSO Y DE LOS GRANDES MAESTROS DE LA ESCUELA MODERNA.- Picasso: el período clásico y los repertorios mitológicos.- La Guerra Civil Española: el Guernica y su gestación.- Picasso y el Expresionismo.- Picasso y el Surrealismo.- A partir de 1945: el período de Antibes.- El período de Cannes y Mougins (1955): interpretaciones de los clásicos del barroco.- Picasso y la música.- La escultura de Picasso.- La obra última de Matisse: los "papieres découppés".- La obra última de Bonnard, Vuillard, Kokoschka, De Chirico, Morandi, Braque, Léger, Ernst, Arp, Picabia, Duchamp.- La escultura de H. Moore.

LECCIÓN 26ª, EL INFORMALISMO.- El ambiente social y artístico de Nueva York a partir de 1945.- Presencia de artistas europeos en Nueva York.- La escuela de H. Hofmann.- Signo y Gesto.- El Expresionismo abstracto o "Action Painting": J. Pollock, W. de Kooning, F. Kline, Motherwell, Gorky, Gotlieb, M. Rothko, etc.- El Informalismo de la Escuela de Paris: Mathieu, Soulages, Hartung, Fautrier.- El Informalismo italiano: Capogrossi, Burri, Vedova, Fontana, Scanavino, ect.- El Informalismo español: "Dau al Set" y el grupo "El Paso".

LECCIÓN 27ª, LA NUEVA FIGURACIÓN.- El concepto de Nueva Figuración.- Las "homeless representations" de De Kooning.- Auschwitz como recuerdo y como símbolo.- Los "bajorrelieves furtivos" y la figuración genética de Dubuffet.- Del terror y la angustia a la perversión: F. Bacon.- Lo grotesco y lo dramático en el Grupo Cobra.- El informalismo orgánico de Buffet.- El caso de N. Staël.- Balthus.- Kitaj.- La figuración narrativa.

LECCIÓN 28ª, EL "POP ART".- Lo popular en la sociedad industrial: las nuevas imágenes de consumo y los "mass-media".- El "Pop Art" como tendencia de vanguardia.- Hamilton y los orígenes ingleses del "Pop Art".- El "Pop Art" y la crisis del Expresionismo Abstracto: J. Johns y R. Rauschenberg.- El "Pop Art" en Los Estados Unidos: Lichtenstein, Warhol, Oldenburg, Wesselmann, Rosenquist, Indiana, etc.- El "Pop Art" en la Costa Oeste.- El "Pop Art" en la Europa continental.- El "Black Mountain College".- El "Nuevo Realismo".- Del Neodadaísmo al "Schocker-pop".

LEECIÓN 29ª, EL ARTE CONCEPTUAL.- El arte de "concepto": definición del término.- Entre las fronteras del arte y la estética.- Del "arte objetual al arte de concepto".- Decadencia y agonía de la vanguardia.- El conceptual lingüístico y tautológico: Kosuth, Art & Languages, On Kawara, etc.- El conceptual empírico-medial.- El conceptual místico: J. Beuys.- El conceptualismo en España.- Exposiciones y catálogos.

LECCIÓN 30ª, ARTE DE ACCIÓN; "HAPPENINGS", "FLUXUS" Y EL ACCIONISMO, EL "BODY ART", "PERFORMANCES",- Acción y percepción,- Arte=Vida,- El "Happening" y sus determinaciones; origen y definiciones,- Precedentes históricos; J. Cage,- Tendencias; EEUU y Europa; Kaprow, Vostell, Lebel, ect,- Los "happenings" rituales; hacia una estética del ritual (J. Beuys),- "Happening" y política,- El "Fluxus",- El "Accionismo de Viena",- El "Body Art", fenómeno y cinésica,- La imagen social del cuerpo,- El "Body art" y los nuevos medios; fotografía, film, vídeo, etc,- El arte procesual; Merz, Vaccari, etc,- "Performances",

LECCIÓN 31ª, LA FIGURACIÓN FANTASTICA, ARTE PSICODÉLICO Y SUPERREALISMO O HIPERREALISMO,- Figuración fantástica y neosurrealismo,- El arte "psicodélico" y las drogas,- El Superrealismo o Hiperrealismo; tendencias,- Figuracion narrativa y reportaje crítico social,- El Realismo mágico,- El "Hiperrealismo" y el "Pop Art",- Las técnicas de "assemolage",

LECCIÓN 32ª, ARTE NEOCONCRETO, CINÉTICO, PROGRAMADO Y "OP ART",- La vuelta al orden geométrico,- Precedentes históricos del Arte Cinético,- A. Calder,- El "Op art",- Efectos ópticos/efectos cromáticos,- El arte cinético lumínico y el movimiento real,- Vasarely,- El arte y el computador; la estética generativa y el programa,

LECCIÓN 33ª, LA NUEVA ABSTRACCIÓN,- Precedentes históricos; de las experiencias geométricas y abstractas de Albers, Bill al último Mondrian,- El ideario estético de la Nueva Abstracción; Ad Reinhardt,- El misticismo de B. Newman,- Las condiciones de la nueva pintura,- Los pintores de la Escuela Norteamericana; Morris Louis, F. Stella, K. Noland, E. Kelly, J. Olitski,- La Nueva Abstracción europea,- El "nuevo reduccionismo abstracto"; el grupo "Soporte/Superficie" y sus teóricos,- La "Pattern Painting" norteamericana,- Tapies y la revista Trama,

LECCIÓN 34ª, EL "MINIMAL ART",- "Menos es más"; Minimalismo y estructuras primarias,- La "estética de la pulcritud"; Orden y serialización,- De la escultura a los objetos,- El caso de David Smith,- El "Minima Art" en Inglaterra; A. Caro,- Otros artistas minimalistas; C. André, L. Bell, W. de Maria, D. Flavin, D. Judd, Sol LeWitt, R. Morris,- Tony Smith,- La llamada "Pintura sistemática"; R. Mamgold,- La obra de R. Mucha,- La peculiaridad del caso español; E. Chillida y J. de Oteiza,- De nuevo el desorden; C. André, R. Morris, etc,- Las "Instalaciones"; ocupar el espacio,

LECCIÓN 35ª, ARTE POVERA, "ENVIRONMENTS" (AMBIENTES), "LAND ART",- Arte Povera italiano y las experiencias de "arte total"; Bignardi, Boetti, Ceroli, Fabro, Mamboa, Mattiacci, Paolini, Pascali, Prini, etc,- Ambientes y espacios lúdicos,- El "Land Art"; un arte de la naturaleza,- "Site/Nonsite"; R. Smithson,- "Earthworks"; el territorio, espacios excitados, lo invisible y los sublime,- "Arch Art"; el jardín como escultura,- Las envolturas de Christo; las estrategias de la simulación y del misterio,- W. de Maria,- Lo pintoresco,

LECCIÓN 36ª, LAS TENDENCIAS POSMODERNAS,- La modernidad y su anverso,- El descrédito de las vanguardias y el declinar del proyecto,- La consagración de la pintura en la década de los ochenta,- Nomadismo y fragmentación,- El nuevo eclecticismo,- La Transvanguardia italiana; Castelli, Chia, Clemente, Cucchi, Longobardi, de Maria, Paladino, Tatafiore,- Los "nuevos salvajes" de

la Alemania Occidental; las dos generaciones ("Heftige Malerei" y "Mülheimer Freiheit").- Las corrientes posmodernas en los EEUU.- Los artistas de la "nueva imagen".- Las corrientes posmodernas en España.

LECCIÓN 37a. LA ARQUITECTURA DE 1960 A LA POSMODERNIDAD.- La muerte de la arquitectura moderna.- La arquitectura "Pop"; R. Venturi, D. Scott.- Aldo Rossi y el grupo "Tendenza".- Historicismo y Revivalismo; los principios del movimiento posmoderno.- El Eclecticismo radical.- El clasicismo posmoderno.- La arquitectura des-constructivista.