

Campus de Alcalá de Henares**PROGRAMA DE HUMANIDADES
2022/2023****Curso: 4º (turnos de mañana y tarde)
Asignatura: ARTE CONTEMPORÁNEO****PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Óscar Navajas Corral****Nº HORAS LECTIVAS: 20****PRESENTACIÓN:**

Esta asignatura es una aproximación al estudio y análisis del arte contemporáneo. Se estudiarán las manifestaciones artísticas desde el final de la Ilustración hasta las últimas tendencias de nuestra actualidad más reciente. En este camino será imprescindible realizar paralelismos entre el arte y el contexto histórico, cultural y socioeconómico de cada etapa.

OBJETIVOS:**Objetivo general**

El objetivo fundamental de esta asignatura es conocer y analizar las manifestaciones artísticas de la Era Contemporánea, y realizar una reflexión sobre la influencia de tales movimientos artísticos en su contexto y en nuestra sociedad actual.

Objetivos específicos

- Acrecentar el bagaje artístico y cultural de los/as alumnos/as.
- Otorgar conocimientos teórico-prácticos de la Historia del Arte.
- Fortalecer la capacidad de juicio crítico de los/as alumnos/as.
- Analizar los principales movimientos artísticos de la Historia del Arte Contemporáneo a nivel internacional.
- Hacer un repaso a las corrientes artísticas, estudiando sus relaciones y diferencias con el arte español.
- Conocer los principales movimientos y las principales transformaciones de la Edad Contemporánea.
- Conocer y comprender las interrelaciones entre los momentos históricos pasados y la sociedad presente.
- Facilitar el conocimiento de la terminología específica.
- Conseguir que los alumnos sean capaces de reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte.

CONOCIMIENTOS PREVIOS:

No son necesarios conocimientos previos. No obstante, para el desarrollo de esta asignatura se valorará positivamente conocimientos de una cronología esencial en Historia e Historia del Arte, el análisis de los procesos de creación artística, las claves del Arte Moderno y conocimientos de Historia el Mundo Contemporáneo.

CONTENIDOS:

TEMA 1. Introducción al Arte Contemporáneo. Características principales para su estudio y degustación.

TEMA 2. El Neoclasicismo. El nacimiento de la crítica de arte.

TEMA 3. El Movimiento Romántico y el arte en un mundo en transformación. Lo pintoresco y lo sublime.

TEMA 4. El Realismo. Nuevas formas de producción y nuevas realidades sociales.

TEMA 5. El Impresionismo. Un camino de no retorno para el Arte.

TEMA 6. Los Prerrafaelitas. Delicadeza y trascendencia universal.

TEMA 7. El Postimpresionismo. Las semillas de la vanguardia.

TEMA 8. Arte decadente y el fin de siglo: Simbolismo, Arte Naïf y Modernismo.

TEMA 9. Arquitectura siglo XIX. El nacimiento del urbanismo moderno. El Eclecticismo, la Arquitectura del Hierro y el Modernismo. Gaudí y la Escuela de Chicago.

TEMA 10. Las vanguardias históricas I: Expresionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo. La abstracción en el Arte, Constructivismo y Suprematismo; nuevas realidades: Pintura Metafísica, nuevos realismos alemanes, la pintura de la escena americana, el realismo social.

TEMA 11. Arte en la Postmodernidad: El Expresionismo Abstracto y el Informalismo; la nueva figuración: El Pop-Art y el Hiperrealismo; las tendencias radicales: Del objeto al proceso. Minimal Art, Land-Art, Happening, Arte Conceptual, Arte de Acción y Arte Povera.

TEMA 12. Arquitectura del siglo XX: El Funcionalismo, la Bauhaus y el Organicismo. El estilo internacional en arquitectura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

ARGAN, G. C., El arte moderno 1770-1970, Barcelona, Fernando Torres ed., 1975.

CALVO SERRALLER, F., El arte contemporáneo, Madrid, Taurus, 2001.

DANTO, A. C., (1997) Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós, Barcelona, 1999.

- DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, 2004.
- GARCIA FELGUERA, Ma. S., "El arte después de Auschwitz" Historia del Arte nº. 49 Historia 16, 1993
- GUASCH, A. M., (Ed), Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995, Tres Cantos, Akal, 2000.
- GUASCH, A. M., El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza, 2002.
- KRAUS, ROSALIND; FOSTER, HAL, et. al.: Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, postmodernidad. Madrid, Akal, 2006.
- LUCIE SMITH, E., Movimientos en el arte desde 1945, Barcelona, Destino-Thames and Hudson, 1993.
- REYERO, C.: Introducción al arte occidental del siglo XIX, Madrid: Básicos Arte Cátedra. 2017
- ROSENBLUM, Robert: El Arte del Siglo XIX. Madrid, Akal, 1992

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

- ARGAN, G.C.: El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos, Torrejón de Ardoz, Akal, 1991.
- ARGAN, G.C.: El arte moderno 1770-1970, 2 vol. Valencia, Fernando Torres, 1984
- ARACIL, D., y RODRÍGUEZ, A.: El siglo XX entre la muerte del arte y el arte moderno, Madrid, Istmo, 1982.
- BARASCH, M.: Teorías del arte de Platón a Winckelmann, Alianza Editorial, Madrid, 2006.
- BORNAY, E.: Las hijas de Lilith. Las Artes Plásticas y el mundo de la mujer en el fin de s. XIX, Madrid, Cátedra. 1994.
- BOZAL, V.: (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid, 1997 Visor.
- BOZAL, V.: El arte de la Ilustración en Historia del Arte. 3. La Edad Moderna, Madrid 1997. Alianza Editorial.
- BOZAL, V.: Fuentes y documentos para la historia del arte. VII Ilustración y Romanticismo, Barcelona 1982.
- BOZAL, V.: Fuentes y documentos para la historia del arte. VIII. Las vanguardias del siglo XIX, Barcelona 1982.
- CALVO SERRALLER, F., El arte contemporáneo, Madrid, Taurus, 2001.
- CHADWICK, W., Mujer, arte y sociedad, Barcelona: Destino, 2000.
- CHIPP H. B., Teoría del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. Akal. Madrid. 1996.

FREELAND, C.: Pero, ¿Esto es arte?. Una introducción a la teoría del arte. Oxford U. Press 2001 (Madrid: Cátedra, 2003).

GUASCH, A. M., El Arte del siglo XX: de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Madrid: Espasa Calpe. 1996.

GUASCH, A. M., Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones 1980-1995. Madrid: Akal/ Arte Contemporáneo. 2000

GUASCH, A. M., El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza, 2002.

GUASCH, A. M., y Sureda J, La trama de lo moderno, Madrid, Akal, 1987.

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

HESS, W. Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires, Nueva Visión, 1994.

HITCHCOCK, L. Arquitectura. Siglos XIX y XX Madrid 1981.

KRAUS, ROSALIND; F. H., et. al.: Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, postmodernidad. Madrid, Akal, 2006.

LUCIE SMITH, E., Movimientos en el arte desde 1945, Barcelona, Destino-Thames and Hudson, 1993.

MAYAYO, P.: Historias de mujeres, historias del arte, Madrid: Ensayos de Arte Cátedra. 2017.

MICHELI, M. de: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, 2004

NOVOTNY, F. Pintura y escultura en Europa. 1780-1880 Madrid, Cátedra, 1978.

RAMÍREZ, J.A. (dir.) Historia del Arte. 4 El mundo contemporáneo. Madrid 1997.

REYERO, C.: Introducción al arte occidental del siglo XIX, Madrid: Básicos Arte Cátedra. 2017

ROSENBLUM, R., H. W., Janson, Arte del siglo XIX. Akal. Madrid. 1992.

RECURSOS ELECTRÓNICOS:

ARTEHISTORIA. [En línea] URL <<http://www.artehistoria.com/>>.

GOOGLE ART PROJECT. [En línea] URL <<http://www.googleartproject.com/es/>>.