Grado en Historia del Arte
28217 - Arte del siglo XX y últimas tendencias

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 3, Semestre: 2, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Roberto Sánchez López** robersan@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura *Arte del siglo XX y últimas tendencias* pretende proporcionar al estudiante las bases fundamentales para el estudio y análisis de las manifestaciones, características, autores, obras y evolución de las formas, funciones y significados del arte desarrollado en el ámbito occidental a lo largo del siglo XX y en los albores del siglo XXI. Por ello, se recomienda al alumno que haya cursado previamente la asignatura de *Arte del siglo XIX* y que tenga un conocimiento básico de la terminología propia de la asignatura.

Actividades y fechas clave de la asignatura

a fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de obtener un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los diferentes lenguajes artísticos, terminología específica y técnicas utilizados en el siglo XX y actual en el ámbito occdidental ("<CE3").

2:
Es capaz de obtener un conocimiento crítico del arte del siglo XX y de las últimas tendencias artísticas, a partir del conocimiento de sus fuentes, características, funciones y significados, y principales líneas de evolución en Occidente ("<CE4").

3:
Es capaz de obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales del arte del siglo XX hasta la actualidad, en el marco de la cultura occidental ("<CE5").

4: Es capaz de observar, analizar y describir la obra de arte del siglo XX y de las últimas tendencias, así como sintetizar sus aspectos más relevantes ("<CE6").

5:
Es capaz de catalogar la obra artística de este periodo y de situarla en el ámbito cultural, periodo histórico, estilo, movimiento o tendencia a los que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor ("<CE7").

6:
Es capaz de interpretar la obra de arte de este periodo mediante la consideración sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que creó ("<CE8").

7:
Es capaz de realizar trabajos de iniciación para esta asignatura: exposiciones orales sobre temas relativos a la misma, búsqueda y recopilación de información por diferentes medios y trabajos de síntesis a partir de consulta bibliográfica ("<CE13").

8:
Es capaz de efectuar una crítica y autocrítica ("<CG2").

9:
Es capaz de planificar y organizar ("<CG3").

10:
Es capaz de transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones relativas a esta materia de estudio, tanto a un público especializado como no especializado ("<CG9").

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura *Arte del siglo XX y últimas tendencias* forma parte de las materias obligatorias del Grado de Historia del Arte y comprende un recorrido cronológico por las diferentes corrientes artísticas que se hallan estrechamente ligadas a la cultura occidental, abarcando de forma generalizada la conformación y características de los principales movimientos artísticos o de las tendencias del arte y de la arquitectura a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. La materia se estructura en cuatro áreas temáticas y/o cronológicas principales que comprenden desde la aparición de las vanguardias hasta la Primera Guerra Mundial; las tendencias artísticas de las artes plásticas y la arquitectura en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales; los nuevos comportamientos artísticos tras la Segunda Guerra Mundial; y las últimas tendencias en el campo de las artes plásticas y la arquitectura.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Esta asignatura tiene los siguientes objetivos:

a) Conocer y asimilar de forma crítica los principales problemas y herramientas del Arte del siglo XX y últimas tendencias.

b) Conocer y comprender los fundamentos del arte desarrollado en todas sus manifestaciones artísticas a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, los principales artistas, sus aportaciones, y las obras fundamentales del período, para que puedan incardinarse en el contexto en el que se gestaron, y conectarlas con otras formas de expresión cultural coetáneas.

c) Interpretar los cambios producidos en la Historia del Arte en el último siglo, explicando en cada tema los fundamentos de los grupos artísticos de vanguardia que se suceden hasta la actualidad.

d) Conocer y comprender los diferentes lenguajes formales y visuales utilizados a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, así como las transformaciones del canon y del propio concepto de arte de las últimas décadas con el fin de comprender mejor cómo éstas condicionan y actúan en el resultado final de la obra de arte.

e) Adquirir destreza en la aplicación de los conocimientos adquiridos a casos concretos mediante el contacto directo con las obras en visitas a museos, exposiciones o edificios.

f) Interpretar el conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico a partir de sus distintos lenguajes: las artes tradicionales (arquitectura, escultura y pintura) y las nuevas manifestaciones artísticas que modernos procedimientos y técnicas han creado a lo largo del último siglo.

g) Adquirir destreza en la aplicación de la metodología científica a la Historia del Arte del siglo XX y últimas tendencias: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, fuentes, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis y formulación ordenada de conclusiones.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El fin del módulo 3 (Historia General del Arte) en el Grado en Historia del Arte del que forma parte esta asignatura es proporcionar al alumno una formación amplia que asegure un adecuado e integral conocimiento de la Historia del Arte General como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo histórico en diversos períodos artísticos.

Por ello, esta asignatura *Arte del siglo XX y últimas tendencias* pretende proporcionar al estudiante las bases fundamentales para el estudio y análisis de las manifestaciones, características, autores, obras y evolución de las formas, funciones y significados del arte desarrollado en el ámbito occidental a lo largo del siglo XX y en los albores del siglo XXI, incardinando la producción artística en el contexto histórico-cultural en el que surgió.

Esta asignatura contribuye, junto con la asignatura *Arte del siglo XIX*, también perteneciente al módulo 3 e impartida en el mismo curso, al conocimiento y estudio del arte de época contemporánea.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
CE3: Obtener un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los diferentes lenguajes artísticos, de su terminología específica, así como de las más importantes técnicas y procesos de creación artística utilizados por la humanidad a lo largo de la historia.

2:
CE4: Obtener un conocimiento crítico de Historia del Arte Universal, es decir, conocimiento de las fuentes, características, funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el discurrir del tiempo y el marco de distintas culturas.

3:
CE5: Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales de cada uno de los periodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales.

4:
CE6: Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.

5:
CE7: Obtener capacidad para catalogar la obra artística y para situarla en el ámbito cultural, periodo histórico, estilo, movimiento o tendencia a los que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor.

6:
CE8: Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

7:
CE13: Obtener capacidad para realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil profesional de la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación de información por diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de análisis e interpretación de las fuentes de la Historia del Arte y de catalogación de obras artísticas, utilizando,

en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas.

8:
CG2: Obtener capacidad de crítica y autocrítica.

9:
CG3: Obtener capacidad de planificar y organizar.

10:
CG9: Obtener capacidad de transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

a) Obtendrá la capacidad de comprender y valorar los diferentes lenguajes artísticos, su terminología específica, así como las aportaciones de los principales artistas, etc. a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad en el ámbito de la cultura occidental.

b) Obtendrá la capacidad de analizar e interpretar el arte del siglo XX y de las últimas tendencias, a partir del conocimiento de sus fuentes, características, funciones y significados y de sus principales líneas y causas de evolución en el último siglo y en el ámbito de la cultura occidental.

c) Obtendrá la capacidad de analizar e interpretar las obras de arte del siglo XX y de las últimas tendencias en el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

d) Obtendrá la capacidad de realizar un análisis técnico y formal de la obra de arte del siglo XX y de las últimas tendencias de forma completa.

e) Obtendrá la capacidad de catalogar la obra artística de este periodo y situarla en el ámbito cultural, periodo histórico, estilo, movimiento o tendencia a los que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor.

f) Obtendrá la capacidad de realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil profesional de la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación de información por diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de análisis e interpretación de las fuentes del Arte del siglo XX y de catalogación de obras artísticas, utilizando, en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Este sistema de evaluación incluirá las siguientes tres pruebas sucesivas:

a) Informe de prácticas, que consistirá en la resolución por escrito de 15 preguntas breves relativas a casos concretos de la asignatura, en un tiempo de 30 minutos. Criterios: se valorará la exposición clara, ordenada y razonada. Valor: 20%.

b) Ensayo o comentario sobre un texto relativo a la materia de la asignatura, en un tiempo de 30 minutos. Criterios: se valorará su estructura, la correcta exposición, la capacidad de síntesis y la aportación personal.

Valor: 20%.

c) Examen escrito, que consta de dos partes: teórica, consistente en el desarrollo de un tema referido a la materia de la asignatura; y práctica, consistente en el análisis y comentario de 3 imágenes de obras de arte. Tiempo: 2 horas. Criterios: se valorará el adecuado uso de la terminología, la correcta metodología empleada, la precisión en la transmisión de los conocimientos y el rigor expositivo. Valor: 60%.

II. Segunda convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria y su mismo cómputo, alcanzado un total de 100%. Los criterios de evaluación son los mismos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura *Arte del siglo XX y últimas tendencias* tiene como fin proporcionar al alumno los fundamentos del Arte desarrollado a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, aportándole una visión general de las distintas manifestaciones artísticas que tienen lugar en este periodo cronológico dentro del ámbito de la cultura occidental.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es el siguiente:

1. Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 45 horas (1,8 créditos).

2. Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en:

-Prácticas de análisis, comentario e interpretación de obras de arquitectura mediante el análisis y discusión en clase de plantas, alzados y otras representaciones gráficas y fotográficas de las mismas, y aplicando diferentes metodologías.

-Prácticas de análisis, comentario e interpretación de obras de artes plásticas mediante el análisis y discusión en clase de representaciones gráficas de las mismas, y aplicando diferentes metodologías.

-Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.

-Comentario y análisis de fuentes y textos.

-Podrá realizarse alguna visita práctica programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno algún edificio u obra de arte concreta.

Duración: 45 horas (1,8 créditos).

3. Estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y

fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está estimado en 128 horas (5,12 créditos).

4. Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendados al alumno se ha estimado en 4 horas.

5. Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas.

2:

Programa

1.- Panorama artístico y cultural en los años de cambio de siglo. La renovación desde la figuración: el simbolismo y el modernismo, el expresionismo y sus manifestaciones: el grupo *Die Brücke*.

2.- La renovación por el color: Henri Matisse y su trayectoria artística después de 1908.

3.- El cubismo: orígenes, planteamientos e interpretaciones. Picasso, Braque y otros creadores. El Futurismo.

4.- La pintura abstracta. Sus orígenes: *Der Blaue Reiter* y Wassili Kandinsky. La abstracción en Rusia y Holanda.

5.- La renovación de la escultura a partir de la simplificación de la figura**:** Brancusi. Los lenguajes formales del cubismo. Nuevos conceptos y técnicas desde las vanguardias.

6.- El arte en el período entreguerras: el expresionismo alemán y europeo. La llamada "escuela de París".

7.- Las vanguardias: el Dadá y Marcel Duchamp. El surrealismo: técnicas y manifestaciones. Magritte, Miró y Dalí.

8.- La pintura abstracta después de 1945. El expresionismo abstracto en Estados Unidos. Jackson Pollock. El informalismo en Europa.

9.- Características de la pintura figurativa después de 1945. Los nuevos realismos: Jean Dubuffet y Francis Bacon. El grupo Cobra. El Pop Art: la internalización de su arte y de su cultura cosmopolita. El hiperrealismo.

10.- Nuevos conceptos y tendencias en la pintura y la escultura desde los años setenta: el Minimal, el arte Povera, el arte conceptual, el happening y las instalaciones. Joseph Kosuth y Joseph Beuys.

11.- La pintura reinventada en los años ochenta. La transvanguardia italiana y la nueva generación española.

12.- Los modelos globales: el arte de las Bienales, de las ediciones de Documenta y de las exposiciones y ferias internacionales, Arco Madrid desde 1982

13.- Los orígenes de la arquitectura moderna. Las nuevas tendencias británicas. La modernidad de la arquitectura vienesa del primer racionalismo. La arquitectura de la gran ciudad: Chicago y Nueva York.

14.- Los lenguajes de la arquitectura de vanguardia: *De Stijl*. El Constructivismo ruso. La Bauhaus. La arquitectura de Le Corbusier. Las siedlungen y los grandes maestros del Movimiento Moderno. La modernidad en Norteamérica.

15.- La reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial: Los grandes maestros después del Movimiento Moderno.

16.- Expresionismo y arquitectura orgánica.

17.- La revisión de la modernidad: La revisión desde Norteamérica. La posmodernidad.

18.- El contextualismo europeo: La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi. La síntesis europea: Alvaro Siza y Rafael Moneo.

19.- Una nueva aproximación al Neorracionalismo: Los *five architects.*

20.- La arquitectura como obra de arte: La recomposición de las formas: Frank Gehry.

21.- *High Tech* y nuevas formas: Renzo Piano. Norman Foster. Jean Nouvel.

22.- Después de "*less is more*": El nuevo minimalismo. Tadao Ando.

23.- De la Deconstrucción a la Abstracción: Un nuevo milenio. Rem Koolhaas. Zaha Hadid.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El calendario de sesiones y actividades programadas estará sujeto al calendario de cada curso académico.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Bibliografía

- Herbert READ y Nikos STANGOS: *Diccionario del arte y los artistas*. Destino y Thames and Hudson, Barcelona, 1995.
- Ian CHILVERS: *Diccionario del Arte del siglo XX*, Oxford University Press y Editorial Complutense, Madrid, 2001.
- Giulio Carlo ARGAN: *El arte moderno (Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos)*. Akal, Madrid, 1991 (primera edición en dos tomos, 1975).
- H,H. ARNASON: *Historia del arte moderno*, Daimon, Barcelona, 1972.
- Patricia Fride CARRASAT: *Maestros de la pintura*, Larousse-Spes, Barcelona, 2005.
- Patricia Fride CARRASAT e Isabelle MARCADÉ: *Movimientos de la pintura*, Larousse-Spes Editorial, Barcelona, 2004.
- Estrella de DIEGO: *Arte contemporáneo II*. Historia 16, Madrid, 1996.
- René HUYGHE y Jean RUDEL: *El arte y el mundo moderno*, 2 tomos, Planeta, Barcelona, 1978.
- Norbert LYNTON: *Historia del arte moderno*, Destino, Barcelona, 1988.
- Mario de MICHELI: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Forma, Madrid, 1981.
- Juan Antonio RAMÍREZ (director) y AA.VV.: *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*. Alianza editorial, Madrid, 1997.
- Anna María GUASCH: *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007*. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2009 (primera edición, 1997).
- BABORSKY: *Siglo XX. Arquitectura*. Electa.
- BENEVOLO, Leonardo: *Historia de la arquitectura moderna*. Gustavo Gili.
- FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: *La metrópoli vacía. Aurora y crepúsculo de la arquitectura en la ciudad moderna*. Anthropos.
- FRAMPTON, Kenneth: *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Gustavo Gili.
- HITCHCOCK, Henry-Russell: *Arquitectura de los siglos XIX y XX*. Cátedra.
- JENCKS, Charles: *El lenguaje de la arquitectura posmoderna*. Gustavo Gili.
- KOSTOF, Spiro: *Historia de la arquitectura*, vol. 3. Alianza Forma.
- MONTANER, Josep Maria: *Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Gustavo Gili.
- MONTANER, Josep Maria: *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*. Gustavo Gili.
- RICHARDSON, Vicky: *Vanguardia y tradición. La reinterpretación de la arquitectura*. Blume.
- SANZ BOTEY, José Luis: *Arquitectura en el siglo XX. La construcción de la metáfora*. Montesinos.
- *Arquitectura europea y americana después de las vanguardias*. Volumen XLI de *Summa Artis*. Espasa Calpe.
- *El mundo contemporáneo*. Volumen 4 de *Historia del Arte*. Alianza Editorial.
- Revista *El Croquis.*

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada