

MOVIMIENTOS ESTÉTICOS CONTEMPORÁNEOS**Docentes:** ANDREA MARTÍNEZ VELASCOCurso 2018-2019. UNED Sénior Sant Boi

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CURSO 2018/2019

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. METODOLOGÍA
4. ACTIVIDADES
5. CONTENIDOS
6. HABILIDADES
7. TEMPORALIZACIÓN
8. EVALUACIÓN
9. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Analizaremos el desarrollo del arte durante el siglo XX y rastreamos su influencia en la sociedad actual. Para abordar este complejo periodo histórico, lo dividiremos en dos grandes bloques: de 1905 a 1945, momento de eclosión de las vanguardias históricas; y el arte posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la capital del arte se traslada de París a Nueva York.

Con la irrupción de los “ismos” se cuestiona el legado de la tradición, derrumbando los cimientos que habían sostenido el concepto de arte en la cultura occidental. Una revolución estética con un proyecto de transformación social que se vio truncado por la guerra.

Tras el trauma de Auschwitz, una nueva generación de artistas, desengañados de la utopía, asume la herencia estética de la época anterior y explora los caminos abiertos hasta sus últimas consecuencias.

2. OBJETIVOS

- Realizar un recorrido por la historia del arte del siglo XX desde la eclosión de las vanguardias.
- Identificar los diferentes movimientos, entendiendo sus características y singularidades.

- Aprender a leer las imágenes, tanto en su forma como en su significado.
- Definir los retos que nos proponen las vanguardias, como cuestionamiento de los valores tradicionales del arte y la cultura occidental.
- Comprender el significado de los movimientos estéticos del siglo XX contextualizándolos en su momento histórico e identificando su influencia en la cultura y la sociedad actuales.

3. METODOLOGÍA

Se buscará un equilibrio entre la teoría y la práctica, fomentando la participación de los alumnos mediante el debate, la puesta en común de ideas y otras actividades colaborativas. En ocasiones, se facilitarán diferentes materiales didácticos con el objetivo de trabajar según el método pedagógico *Flipped Classroom* o Aula invertida.

- Clases expositivas con apoyo tecnológico y documentación audiovisual, en las que se presentará el marco teórico de la asignatura.
- Clases prácticas de debate y análisis conjunto.

4. ACTIVIDADES

- Exposición de los principales movimientos estéticos, contextualizándolos en su momento histórico.
- Análisis de las obras más representativas. Comparación en grupo de obras, artistas y estilos.
- Lectura individual y debate posterior de textos del dossier, principalmente fuentes como manifiestos o textos de crítica de arte.
- Visita a exposiciones y posterior debate en el aula.
- Selección de videos.

5. CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN: ¿Qué es el arte? ¿Qué son las vanguardias?

PRIMERA PARTE: De 1905 a la Segunda Guerra Mundial

1. Primeros “ismos” del siglo XX: Fauvismo y Expresionismo.
2. Ruptura radical con la tradición: Cubismo.
3. La necesidad de ser modernos: Futurismo.

4. La negación del arte: Dadaísmo.
5. Racionalismo y vanguardias arquitectónicas: Suprematismo, Constructivismo, Neoplasticismo, La Bauhaus, Purismo.
6. “Vuelta al orden” tras la Primera Guerra Mundial. Poéticas realistas. Arquitectura y escultura de entreguerras.
7. La liberación del Ello: Surrealismo

SEGUNDA PARTE: El arte después de Auschwitz

8. El triunfo de la abstracción: Expresionismo abstracto e Informalismo.
9. Arquitectura moderna: La consolidación del Estilo Internacional.
10. El arte como espejo de la realidad más cotidiana: Pop Art
11. Otras poéticas de los años 60: Hiperrealismo, Cinetismo, Op Art, Minimalismo.
12. El arte como idea: Arte conceptual, Arte de acción.
13. Entre el objeto y el concepto: Fluxus, Arte Povera, Land Art, Videoarte...

EPÍLOGO: Una mirada al arte actual

6. HABILIDADES

Conocimiento básico de la historia del siglo XX.

Interés en el arte.

Es aconsejable visitar exposiciones de arte moderno y contemporáneo.

7. TEMPORALIZACIÓN

El curso se repartirá en 15 sesiones de dos horas con un total de 30 horas lectivas.

8. EVALUACIÓN

La evaluación responde a los principios de la evaluación continua. Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los alumnos / as serán:

- Asistencia.
- Participación activa en el aula.
- Correcto desarrollo de las actividades realizadas durante el curso.

9. BIBLIOGRAFÍA

- [Apollinaire, Guillaume](#), “Meditaciones Estéticas. Los Pintores Cubistas”. [Antonio Machado Libros](#), 1994
- [Bozal Fernández, Valeriano](#), “Historia del Arte en España, vol. II”. [Editorial Istmo](#), 2010

- Bozal, Valeriano, "Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. I (1900-1939)". Antonio Machado Libros, 2013
- Bozal, Valeriano, "Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. I (1940-2010)". Antonio Machado Libros, 2013
- García Felguera, M. Santos "El arte después de Auschwitz". Historia 16, 1989.
- [Granés Maya, Carlos](#), "El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales". [Taurus Ediciones](#), 2011
- [Greenberg, Clement](#), "Arte y cultura". Editorial Paidós, 2002
- [Danto, Arthur C.](#) "Después del fin del arte". [Editorial Paidós](#), 2010
- Marchán Fiz, Simón "Del arte objetual al arte del concepto. 1960-1974". [Ediciones Akal](#), 2010
- [Tzara, Tristan](#), "Siete manifiestos Dadá". Editorial Tusquets, 2015
- VVAA "Summa Artis. Historia general del Arte". Madrid, Espasa Calpe.

Además de esta bibliografía, se facilitará un dossier de textos seleccionados para trabajar en clase.