

1ª Part : Art del s. XIX

1. El Romanticisme

- 1.1. Il·lustració: La norma del gust. Les regles. L'Acadèmia. Bellesa i raó.
- 1.2. Destrucció dels valors estètics tradicionals. Bellesa i Sublim. La foscor, el terrible, la monstruositat com a categoria. El sentiment de la Natura.
- 1.3: L'artista creador. L'experiència íntima de la realitat.
- 1.4. Friedrich, Otto Runge, els Nazarens, Constable, Turner.
- 1.5. Arquitectura romàntica, Neogòtic, Neoclàssic. El llenguatge històric.
- 1.6. L'escultura romàntica. Realisme i expressió.

2. El Realisme.

- 2.1. La reacció positivista. El Realisme com actitud crítica. Immanència i transcendència. Delacroix i Baudelaire.
- 2.2. La lluita per a la Llibertat. El poble i l'artista. Millet, Courbet, Daubier.
- 2.3. La il·lustració i la caricatura. Les arts visuals i el document gràfic. La fotografia.
- 2.4. El Romàntisme i el Realisme a Espanya tardà: el costumisme. Cap a una realitat artística nova. Béuer, Villanil, Eugenio Lucas Leonardo Alienza, V. Benlliure.
- 2.5. L'arquitectura i l'indústria. L'arquitectura de ferro. Les Exposicions Universals. L'eclecticisme.
- 2.6. La reacció contra el Realisme de la societat industrial. Arts & Crafts i Pre-rafaelisme.

3. El Simbolisme.

- 3.1. Antecedents històrics i literaris del Simbolisme europeu: la pintura romàntica i les teories del Romanticisme.
- 3.2. Trets essencials de l'art simbolista: descredít de la realitat sensible. Vers un ideal transcendental. L'aparença i l'essència de la realitat.
- 3.3. La pintura simbolista. Escoles i temes. Els "Nabis" i els "Preveres". La pintura modernista catalana. Els "Rose-Croix".
- 3.4. Simbolisme i arquitectura. L'Art Nouveau, la Sezession vienesa, Mackintosh i l'estil "Liberty". El Jugendstil.
- 3.5. Vers una arquitectura nacional. Domenech i Montaner. A. Gaudí. Historicisme i modernitat.
- 3.6. L'arquitectura modernista catalana.
- 3.7. L'arquitectura nord-americana. Diferències específiques respecte a l'Art europeu. H. H. Richardson i L. Sullivan. Estètica i composició en els gratacels: Chicago i N. York.

2ª Part: Problematika de l'art del s. XX.

1. La tipificació històrica. Problemes i precisions de cronologia en relació als canvis fonamentals: les dues guerres, la tecnologia.
2. La reflexió sobre el fet pictòric. Definició de conceptes: superfície, color, espai. Tècnica. Actitut de l'artista.
3. La reflexió sobre el volum i l'espai. Procés de revisió en l'escultura: de la representació figurativa als plantejaments espacials. L'espai com "entornament" i com a "situació".
4. La ciutat. L'espai urbà i l'espai domèstic. Urbanisme. Disseny.
5. Els nous materials: l'abundància de les matèries i les tècniques.

6. Nous conceptes. El collage.
7. Art i política. La revolució russa, com a model teòric. L'art "popular". El "realisme crític". L'art al carrer.
8. La presència de la història. El cinema com a proposta. Disseny gràfic. La fotografia. El cartell.
9. El mercat de l'art.

3ª Part: Les concepcions històriques

1. El postimpressionisme.
2. L'expressionisme alemany (fins a la 2ª guerra).
3. Les Vanguardes històriques:
 - . Aspectes generals i comuns.
 - . Les de signe emocional.
 - . Les de signe racional i tècnic.
4. El racionalisme. Bauhaus com a proposta.
5. El Surrealisme.
6. Desenvolupament del fet escultòric. De Rodin a H. Moore.
7. Els plantejaments a la segona postguerra. America del Nord i Europa. (1949-1960). Revisió de les posicions ideològiques. Aparició de la crítica activa.
8. La practica pictòrica: L'informalisme. La pintura de matèria. El gest i l'acció. L'expressionisme abstracte.
9. "La dècada prodigiosa" (1960 a 1970). L'aparició de les propostes alternatives. L'art de la participació. Els nous conceptes i els nous llenguatges. Body-Art.
10. Els nous mitjans i la seva importància. La tecnologia. "Intermedi", vídeo, Laser.
11. El tractament específic de l'espai. Land Art. Animal Art.
12. Environment.
13. El retorn a la pintura.

ART CONTEMPORANI

1º ciclè

Obres generals

- . Argan, J. C. "El arte moderno" 2 vols. F. Torres ed. Valencia 1970.
- . Bozal, Valeriano. "Arte de vanguardia, un nuevo lenguaje", Col. Suplementos. Cuadernos para el Diálogo.
- . "El arte del siglo XX. La construcción de la Vanguardia: (1850 - 1939). Cuadernos para el Diálogo, Madrid 1973.
- . Cassou, Jean. "Iconografía de las artes plásticas contemporáneas" Ed. Guadarrama, Madrid, 1961.
- . Cassou, Langui, Fevner. "Génesis del siglo XX". Salvat. Barcelona, 1963.
- . Charvet, Raymond. "Dictionary de l'art contemporain". Ed. Larousse Paris.
- . Delevey, Robert. "Dimensiones del siglo XX" (1900 - 1945). Ed. Skira + Carrogio, Barcelona, 1965.
- . Dorfles, Gillo. "Últimas tendencias del arte de hoy" Nueva Col. Labor, Barcelona 1965.
- . González- Calvo- Marchán. "Escritos sobre arte de Vanguardia" (1940 - 1945). Ed. Turner. Fundación Orbegozo, Madrid, 1979.
- . Huygué - Rudel. "L'art et le monde moderne". Vol. 1º 1880 - 1920 vol. 2º 1920 - 1940. Larousse - Planeta. 1970.
- . Leymarie y otros. "Déjà 45, l'art de nôtre temps." Ed. La Connaissance, Bruselas, 1979.
- . Lucie-Smith. E. "Movements in art since 1945" Thames & Hudson, London 1966.
- . Marchán Fiz, Simón. "Del arte objetual al arte de concepto" 2º 1974, Alberto Corazón editor. Madrid
- . Micheli, Mario. "Las vanguardias artísticas del siglo XX" Ed. Universitarias de Córdoba, Argentina 1968.

- . Nello Ponente. "Estructuras del mundo moderno" (1850-1900).
Skira - Carroccio, 1965.
- . Rubert de Ventós, X. "El arte ensimismado" Ed. Ariel, Barcelona,
Teoría de la sensibilidad, Ed. 62 Barcelona 1969.
- . Thomas, Karin. "Diccionario del arte actual" Labor, Barcelona,
1978.

Obras específicas

- . Venturi, L. "Storia della critica d'arte". Torino, 1964.
- . Wescher. "Historia del collage" Ed. G. Gili, Barcelona.
- . Battock, G. "La idea como arte. Documentos de arte conceptual"
Col. Punto y línea. Gili, Barcelona, 1977
- . Romero Brest, J. "La pintura europea contemporánea" 1900 - 1950.
Breviarios Fondo de Cultura, nº 65. México.
- . Cirlot, J.E. "La pintura contemporánea" 1863 - 1963. Biblioteca
Breve, Barral, Barcelona 1963.
- . Hofmann, W. "La escultura del s. XX". Col. Biblioteca Breve, Seix
Barral, Barcelona, 1960.
- . Menna, F. "La opción analítica en el arte moderno" Col. Punto y
Línea, Gili, Barcelona, 1977.
- . Pellegrini, Aldo. "Nuevas tendencias en la pintura". Munick Editor
Buenos Aires 1967.
- . Read, H. "La pintura moderna". Edanz E.D.H.A.S.A. Barcelona y
Le livre de poche, Paris, 1960.
- . Read, H. "La escultura moderna". Ed. Fernes, México - Buenos
Aires 1966.
- . Vallier, Dora. L'art abstrait. Livre de poche, Paris 1967.
La peinture 1870 - 1940: Les mouvements d'avant-
garde. La Connaissance. Bruselas, 1963.
- . Giedion, S. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Noeli, Barcelona 1968
- . Pevsner, N. "Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño"
Ed. G. Gili, Barcelona 1969.
- . Zevi, Bruno. Historia de la arquitectura moderna. EITECH Editores.

- . Aguilera Cerni, V. Arte y compromiso histórico. Sobre el arte español. Fernando Torres, ed. 1976.
- . Bozal, Llorens, ... "España", vanguardia artística y realidad social. 1935 - 1976. Ed. G. Gili, Barcelona 1976.
- . Bozal, Valeriano. "Historia del arte en España" Ed. Itsmo, Madrid 1972.
- . Cirici, A. L'art català contemporani. Edicions 62, Barcelona 1970.
- . Goya Nulo, J. La pintura española del siglo XX Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1970.
- . Garrut, J.F. "Dos siglos de pintura catalana". Ibérico Europea de Ediciones. 1974.
- . Lafuente Ferrandi, E. Breve historia de la pintura española. 4ª ed. Madrid, ed. Tecnos, 1953.
- . Larco, Jorge. La pintura española moderna y contemporánea. 3 vols Madrid, ed. Castilla, 1964.
- . Rafols, J. F. Diccionario biográfico de artistas de Cataluña. 3 v Ed. Milá 1953.
- . V.V. autors, L'art català contemporani. Ed. Proa Barcelona 1972.