

LES GRANS REVOLUCIONS I , II

LES GRANS REVOLUCIONS

Prof. Antoni Mari

LES GRAN REVOLUCIONS. Programa

1.- L'estructura de les revolucions científiques. El concepte de revolució en la història de l'art. Les revolucions artístiques: el seu es- perit i la seva naturalesa.

1a. PART.- La revolució individualista

2.- Vincent van Gogh i la revolta del misticisme. Individualidad i comu- nitat.

3.- Paul Gauguin i el primitivisme. El retorn a l'origen.

4.- El decadentisme i la revolució interior. Els principis metafísics. Decadentisme i simbolisme. Estèphane Mallarmé i l'estètica crepuscular

5.- Gustave Moreau. Exotisme i decadència. La necessitat de l'evasió.

6.- Odilon Redon i les portes del misteri. La lògica del que és visible Imaginació i realitat.

7.- L'expressionisme alemany i el pesimisme metafísic. La búsqueda del noumen. Per un art essencial. Husserl i Worringer.

8.- *Die Brücke*. L'experiència i la inspiració. la llibertat expresiva.

9.- Müller, Kirchner, Nolde.

10.- *Der Blaue Reiter*. Contra la figuració naturalista. "Parlar d'allò amagat a través del que és amagat"..El "Jo" interior i el camí espi- ritual.

11.- Kandinsky. El misticisme i la forma pura. Les ressonàncies de l'ànima.

12.- Paul Klee i la força creativa de la natura. Una filosofia de la natu- ralesa. El món de l'essència. L'alegoria.

13.- El realisme expressionista i la República de Weimar. Dix, Nolde, Grosz, Beckmann.

2a. PART.-Geometria i Revolució

- 14.- Seurat i el procés intel·lectual de la percepció artística. *El divisionisme*.
- 15.- Paul Signac: *De Delacroix al neo-impressionisme*
- 16.- Cezanne i el retorn a la naturalesa. El coneixement i l'emoció. *La forma-color*.
- 17.- El cubisme primitiu i el cubisme analític. El cubisme sintètic. *Les pintres cubistes d'Apollinaire*.
- 18 Pablo Picasso i Juan Gris.
- 19.- Georges Braque i Ferdinand Léger.

3a. PART.-Avantguarda i Revolució

- 20.- El manifestos futuristes de Filippo Tomasso Marinetti. Poesia i destrucció. Elogi de la guerra. Dinamisme i velocitat.
- 21.- La vida metropolitana i la indústria moderna. Dels principis de l'anarquisme als fonaments del feixisme.
- 22.- Giacomo Balla. Gino Severini. Carlo Carrà.
- 23.- L'escultura futurista: Umberto Boccioni. L'arquitectura: Sant'Elia.
- 24.- L'Avantguarda Russa. Abstracció i constructivisme. Malévitch i l'autonomia de les formes abstractes. El suprematisme.
- 25.- El Lissitzky: suprematisme i De Stijl. El cosnopolitisme de Lissitsky.
- 26.- El constructivisme rus de Vladimir Tatlin. La síntesi del cubisme el futurisme. Arquitectura i enginyeria.
- 27.- Naum Gabo i Anton Pevsner.
- 28.- La revolució dadaística. Tristan Tzara i el Café Voltaire. Una exigència moral. Els manifestos dadaistes. *La primera aventura celeste de Mr. Antipyrine*.
- 29.- Dada a Berlín (1916-1924). *Die Freie Strasse*. Raoul Hausmann. i la foto-collage. Dada a New York: Man Ray, Duchamp, Arthur Cravan.
- 30.- La Revolució Surrealista. Freud: *La interpretació dels somnis i la psicopatologia de la vida quotidiana*.
- 31.- La Revolució Surrealista. Marx: els *Manuscrits filosòfics de 1843*. *Le surréalisme au service de la révolution*. Sade i Lautreamont.

- 32.- Els manifestos d'André Breton. La imaginació i el somni. El desig i la realitat. La lliberació de l'esperit i l'automatisme.
- 33.- Max Ernst.
- 34.- Joan Miró i Salvador Dalí.
- 35.- Francis Picabia i Hans Arp.

ALGUNAS OBRAS GENERALES

- ARGAN, J.C., El arte moderno 1770-1970. Valencia. Ed. Fernando Torres 1975.
- ARACIL, A y RODRIGUEZ, D., El siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno. Madrid. Ed. Itsmo 1982.
- HAMILTON, G.H., Pintura y escultura en europa (1880-1940). Madrid. Ed. Cátedra 1980.
- MICHELI, Mario de, Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid. Ed. Alianza 1979.
- CALVO SERRALLER, F; MARCHAN, S; GONZALEZ, A, Escritos de arte de vanguardia. Barcelona. Ed. Turner 1979.
- BOZAL, V., La construcción de la vanguardia (1850-1939). Ed. Cuadernos para el Diálogo. Madrid 1978.
- BLOCK, C., Historia del arte abstracto (1900-1960). Madrid. Ed. Cátedra 1982.
- ACADEMIA DE LAS ARTES DE LA URSS, El arte de los países socialistas. Madrid Ed. Cátedra 1982.
- ARNASON, H.H., Historia del arte moderno. Madrid. Ed. Daimon 1972.
- SAMBRICIO, C; PORTELA, F; TORRALBA, F., El siglo XX. Historia del arte Hispánico vol. VI Madrid. Ed. Alhambra 1980.
- SERULLAZ, M., El Cubismo. Col. qué sé. Ed. Dikos-Tau 1975.
- ROMERO BREST, J., ¿Qué es el cubismo?. Ed. Columba. Buenos Aires 1961.
- CRESPILLE, Jean-Paul, Los Fauves. Ed. Rauter, S.A., Barcelona 1962.
- PLEYNET, Marcelin, Système de la peinture. Eds. Du Seuil, París 1977.
- MATISSE, Henri, Sobre arte. Barral Editores, Barcelona 1978.
- GOLDING, John, Storia del cubismo. Mondadori, Vicenza 1973.
- COOPER, Douglas, The cubist epoch. Phaidon Press, New York 1971.
- PIERRE, José, El cubismo. Ed. Aguilar, Madrid 1968.
- GRAY, Christopher, Cubist aesthetic theoricis. Baltimore, the Johns Hopkins Press 1953 (3ª edi. 1961).

LAUDE, Jean, La peinture française (1905-1914) et "l'Art Nègre". (contribution à l'étude des sources du fauvisme et du cubisme). 2 vols. Eds. Klincksieck, Paris 1968.

KAMBER, Gerald, Max Jacob and the Poetics of Cubism. The Johns Hopkins Press London 1971.

CAMON AZNAR, José, Picasso y el cubismo. Espasa Calpe, S.A., Madrid 1956. *

BRION-GUERRU, L. (director de la recopilación), L'année 1913. Les formes esthétiques de l'oeuvre d'art à la veille de la première guerre mondiale. Travaux et documents inédits réunis sous la direction de --- (2 vols.) Klincksieck, Paris 1971.

APOLLINAIRE, Guillaume, Los pintores cubistas. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires 1964.

GRIS, Juan, De las posibilidades de la pintura y otros escritos. (Prólogo por Daniel-Henry Kahnweiler). Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1971.

LEGER, F., Funciones de la pintura. Cuadernos para el Diálogo, Madrid 1975.

NASH, S.M., Cubismo, futurismo y constructivismo. Ed. Labor. Barcelona 1975.

FRANCASTEL, Pierre, Lo spazio figurativo dal Rinascimento al cubismo. Giulio Einaudi, Torino 1957 (Tit. Original: "Peinture et Societé. Naissance et destruction d'un espace plastique. De la Renaissance au Cubisme").

PAYRO, J., ¿Qué es el fauvismo?. Ed. Columba. Buenos Aires 1955.

WESCHER, Hertz, Historia del collage. Del cubismo a la actualidad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

BRIHUEGA, J., Las vanguardias artísticas en España. (1909-1936). Madrid. Ediciones Itsmo 1981.

ELDERFIELD, John, El Fauvismo. Madrid. Ed. Alianza 1983.

BRIHUEGA, J., Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. (Las vanguardias artísticas en España 1910-1931). Madrid. Ed. Cátedra 1979.

HESS, W., Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires. Ed. Nueva Visión 1973.

FUTURISMO

CLOUCH, Rosa Trillo, Futurism. The story of a modern art movement. A new appraisal. Greenwood Press, New York 1969.

VERDONE, Mario, ¿Qué es verdaderamente el futurismo?. Ed. Doncel, Madrid 1971.

SCRIVO, Luigi, Sintesi del Futurismo. Storia e documenti. Mario Bulzoni editore, Roma 1968 (reproducción facsímil de los manifiestos futuristas).

DRUIDI CAMBILLO, M., y M. y FLORI, T., Edit., Archivi del Futurismo. (2 vols.) Roma 1958-62.

MARINETTI, F.T., Manifiestos y textos futuristas. Eds. del Cotal, S.A., Barcelona 1978.

BRUNI, C. y DRUIDI CAMBILLO, M., Edit. After Boccioni. Futurist Paintings and Documents from 1915 to 1919. Roma 1961.

SILVA, Umberto, Arte e ideología del fascismo. Fernando Torres editor, Valencia 1975.

PIERRE, José, El futurismo y el dadaísmo. Ed. Aguilar, Madrid 1968.

BARR, A.H., Jr. Cubism and Abstract. Nueva York, MMA 1936.

LISTA, G., Futurisme. Manifestes. Proclamations. Documents. Lausanne 1973.

MARINETTI, F.T., Le futurisme. Lausanne. L'Age d'homme 1980.

NEOPLASTICISMO Y CONSTRUCTIVISMO

JAFFE, Hans L.C., De Stijl, 1917-1931. The Dutch contribution to Modern Art. Amsterdam 1956.

- De Stijl. Thames and Hudson, London 1970.

HAMMACHER, a.M., Mondrian. De Stijl and Their Impact. Marlborough Gerson Gallery, New York 1964.

MONDRIAN, Piet, Arte plástico y arte plástico puro. Ed. Victor Leru, Buenos Aires 1961.

- Realidad natural y realidad abstracta. Barral eds. Barcelona 1973.

EQUIPO COMUNICACION, Constructivismo. Alberto Corazón ed., Madrid 1972.

GRAY, Camilla, The Great experiment: Russian art 1863-1922. Thames and Hudson, London 1962.

RICKEY, G., Constructivism, origins and evolution. New York 1967.

SEUPHOR, M., Construction and Geometry in Painting: from Malevitch to "tomorrow". Gal. Chalette, New York 1960.

LUNACHARSKI, Anatoli Vasilievitch, Las artes plásticas y la política en la Rusia revolucionaria. Ed. Seix Barral S.A., Barcelona 1969.

ARVATOV, B., Arte y producción. Ed. Alberto Corazón, Madrid 1973.

TARABUKIN, Nikolai, El último cuadro. Del caballete a la máquina. Por una teoría de la pintura. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1977.

MALEVITCH, K., El nuevo realismo plástico. Alberto Corazón, ed. Madrid 1975.

ARVATOV, B., Arte y producción. El programa del productivismo. Madrid. Ed. Comunicación 1973.

MALEVITCH, K., Constructivismo. Ed. Alberto Corazón. Madrid 1972.

- Le mirón suprématisse. Lausanne. L'Age d'homme 1977.

EXPRESIONISMO

WILLET, John, El rompecabezas expresionista. Eds. Guadarrama S.A., Madrid 1970.

MYERS, B.S., The German Expressionist. A Generation in Revolt. New York 1957.

PLEBE, A., ¿Qué es verdaderamente el expresionismo?. Ed. Doncel, Madrid 1971.

VARIOS, Berlín-París. Rapports et contrastes Franco-Allemagne 1900-1933. Catálogo de la Exposición celebrada en el Centre National d'art et de culture Georges Pompidou, Julio-Noviembre 1978, París 1978.

SELZ, P., German Expressionism Painting. Berkeley, California 1957.

ZIGROSSER, C., The Expressionists. A Survey of their Graphic Art. New York 1957.

- Painters of the Brücke. Tate Gallery, London 1964.

- Le fauvisme français et les débuts de l'expressionisme allemand. París 1966.

WORRINGER, W., Abstracción y naturaleza. F.C.E., México 1966.

LANKHEIT, Klaus (Actualizada edición), Der Blaue Reiter. Herausgegeben von Wassily Kandinsky und Franz Marc. R. Piper & Co. Verlag, München 1965 (ed. original 1912).

KANDINSKY, De lo espiritual en el arte. Barral editores, Barcelona 1978.

- Punto y línea sobre el plano. Barral, Barcelona 1971.

KLEE, Paul, Teoría del arte moderno. Ediciones Calden, Buenos Aires 1976.

GUTIERREZ SOLANA, José, La España negra. Barral editores, Barcelona 1975.

DADAISMO Y SURREALISMO

BARRA, A.H. Jr., edit. Fantastic Art, Dada, Surrealism. (2ª ed.) New York 1937.

RUBIN, Williams S., Dada and Surrealist art. Thames and Hudson, London 1969.

CARRA, Massimo; WALDBERG, Patrick; RATHKE, Ewald, Metafísica. Gabriele Mazzotta editore, Milano 1968.

SOBY, J.T. y BARR, A.H. Jr., Twentieth-Century Italian Art. New York 1949.

CARRIERI, R., Avant-Garde Painting and sculpture (1890-1955) in Italy. Milan 1955.

RICHTER, Hans, Historia del dadaísmo. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1973.

- Dada. Zurich Kunsthau y Museo Nacional de Arte Moderno de París, 1966-67.

MOTHERWELL, R., The Dada Painters and Poets: An Anthology, New York 1951.

TZARA, Tristán, Siete manifiestos Dadá. Ed. Tusquets, Barcelona 1972.

CABANNE, Pierre, Entretiens avec Marcel Duchamp. Eds. Pierre Belfond, París 1967.

SANOUILLET, Michel, Picabia. Les éditions du Temps, París 1964.

ANONIMO, Hannah Höch. Collagen aus den Jahren 1916-1971. Ausstellung in der Akademie der Künste vom 28 Mai bis 4 Juli 1971, Berlín 1971.

GIROUD, Michel, Raoul Hansmann, "je ne suis pas un photographe". Textes et documents choisis et présentés par Michel Giroud, Editions du Chêne, París 1975.

HERZFELDE, Wieland, John Heartfield, Leben und werk dargestellt von seinen bruder. Veb Verlag der Kunst, Dresden 1971.

HEARTFIELD, John, Guerra en la paz. Fotomontajes sobre el período 1930-1938. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1976.

GROSZ, George, El rostro de la clase dominante & 'Ajustaremos cuentas!. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1977.

NADEAU, Maurice, Historia del surrealismo. Ed. Ariel, Barcelona 1972.

FOWLIE, W., Age of Surrealism. Bloomington, Ind 1960.

PASSERON, René, Histoire de la peinture surréaliste. Le livre de Pöche. París 1968.

BRETON, André, Manifiestos del surrealismo. Ed. Guadarrama. Madrid 1969.
- Le surréalisme et la peinture. Gallimard (nueva edición revisada y corregida) 1928-1965.

FORTINI, El movimiento surrealista. UTEHA, México 1962.

ADES, D., Dadá y surrealismo. Edit. Labor. Barcelona 1975.

RUBIN, W.S., L'art dadá et surréaliste. Seghors. París.

ELUARD, Paul, Antología de escritos sobre el arte. (2 vols.) Ed. Proteo, Buenos Aires 1967.

DUPIN, Jacques, Joan Miró. Life and Work. Thames and Hudson, London 1962.

VARIOS, Joan Miró. Pintura. (Catálogo de la exposición en el Museo Español de Arte Contemporáneo). Madrid 1978.

CIRICI PELLICER, A., Miró en su obra. Ed. Labor, Barcelona 1970.

DALI, S., The secret life of Salvador Dali. New York 1961.

GERARD, M., Edit. Dali. New York 1968.

VARIOS, Surrealismo en España (Catálogo de la exposición). Galería Multi-tud, Madrid 1975.

PEREZ MINIK, Domingo, Facción española surrealista de Tenerife. Tusquets ed. Barcelona 1975.

SANCHEZ, Alberto, Palabras de un escultor. Fernando Torres editor, Valencia 1975.

HIEPE, Richard, Die fotomontage. Geschichte und wesen einer Kuns form. Catálogo de la exposición en la Kunstverein de Ingolstadt.

BONET CORREA, A. y Otros, El surrealismo. Madrid. Ed. Cátedra 1982.

TENDENCIAS ARTISTICAS DE LA POSTGUERRA

DORFLES, Gillo, Ultimas tendencias del arte de hoy. Ed. Labor, Barcelona 1976.

TEIGE, Karel, Il mercato dell'arte. L'arte tra capitalismo e rivoluzione. Giulio Einaudi, Torino 1973.

POLI, Francesco, Producción artística y mercado. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1976.

LUCIE-SMITH, Edward, Movements in Art since 1945. Thames and Hudson, London 1975. (Traducción 1981).

- Arte Oggi. Arnoldo Mondadori, Verona 1976.

PELLEGRINI, Aldo, New Tendencies in art. Elek, London 1966.

VARIOS, Después 45. L'art de notre temps. La connaissance, Bruxelles 1969.

MARCHAN, Simón, Del arte objetual al arte de concepto. Las artes plásticas desde 1960. Ed. Alberto Corazón, Madrid 1974 (2ª edición).

BAYON, Damián, Arte de ruptura. Cuadernos de Joaquín Martiz, México 1973.

ZIMENKO, Vladislav, El humanismo del arte. Ed. Progreso, Moscú 1976.

WELLER, Allen, Art USA now. J. Bucher Ltd., Lucerna (Suiza) 1962.

TUCHMAN, Maurice (prefacio). The New York School. Abstract expressionism in the 40s. and 50s. Thames and Hudson, London s.f.

GELDZAHLER, Henry, New York Painting and Sculpture: 1940-1970. The Pall Mall Press Ltd., London 1969.

ROSENBERG, Harold (introducción), Arte USA. (catálogo de la exposición en la fundación Juan March durante los meses de Febrero-Marzo de 1977), Madrid 1977.

BATTOCK, Gregory, El nuevo arte. Ed. Diana, México 1969.

SEMPERE, Pedro y CORAZON, Alberto, La década prodigiosa. Ed. Felmar, Madrid 1976.

VARIOS, Malerei des phantastischen realismus. Die Wiener Schule. Forum Verlag, Wien 1964.

MASOTTA, Oscar, El "pop-art". Ed. Columba, Buenos Aires 1967.

LIPPARD, Lucy, Pop Art. (con contribuciones de Lawrence Alloway, Nancy Marmer y Nicolás Calas). Thames and Hudson, London 1967.

BERTOLA, Elena de, El arte cinético. El movimiento y la transformación: Análisis perceptivo y funcional. Eds. Nueva Visión, Buenos Aires 1973.

MALINA, Frank J. (editor), Kinetic art. Theory and practice. Selections from the journal Leonardo. Dover Publications, Inc. New York 1974.

BARRET, Cyril, Op art. Studio Vista, London 1970.

FERRIER, Jean-Louis, Entretiens avec Victor Vasarely. Eds. Pierre Belfond París 1969.

EVERITT, A., El expresionismo abstracto. Ed. Labor, Barcelona 1975.

WALKER, J.A., El arte del pop. Ed. Labor, Barcelona 1975.

CIRLOT, J.E., Nuevas tendencias pictóricas. Ed. Seix Barral. Barcelona 1965.

VARIOS, El arte en la sociedad contemporánea. (Textos de Aquilera Cerni, J.M. Bonet, A. Cirici, E. Contreras, J.C. Matheos, M. García Viñó, D. Giral-Mirable, S. Marchán, C. Rodríguez Aguilera) Ed. Fernando Torres, Valencia 1974.

MASTERS, Robert E.L.; HOUSTON, Jean y Otros, Psychedelic Art. Weidgnfeld and Nicolson, London 1968.

LEBEL, Jean-Jacques, El happening. Eds. Nueva Visión, Buenos Aires 1967.

CELANT, Germano, Arte povera. Mazzotta editore, Milano 1969.

COMBALIA DEXEUS, Victoria, La poética de lo neutro. Análisis y crítica del arte conceptual. Ed. Anagrama, Barcelona 1975.

BATTOCK, Gregory, La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1977.

AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español de la postguerra. Barcelona 1970.

VARIOS, España, vanguardia artística y realidad social: 1936-1976. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1976.

AREAN, Carlos Antonio, La escuela pictórica barcelonesa. Publicaciones españolas, Madrid 1961.

TAPIES, Antoni, La práctica del arte. Eds. Ariel, Barcelona 1971.

BOZAL, Valeriano, Arte de vanguardia. Un nuevo lenguaje. Ed. Cuadernos para el Diálogo. Col. Los Suplementos, Madrid 1970.

MARIN-MEDINA, José, La escultura española contemporánea (1800-1978). Historia y evaluación crítica. Edarcón/Ediciones de Artes Contemporáneas (Ponzano, 72 Madrid-3).

ALBRECHT, H.J., Escultura del siglo XX. Ed. Blume, Barcelona 1981.

MARCHAN FIZ, S., La estética en la cultura moderna. De la ilustración a la crisis del Estructuralismo. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1982.

VARIOS, El arte de nuestro tiempo. Madrid, Ed. Al-Borak 1972.

MAFFI, M., La cultura underground. Barcelona. Ed. Anagrama 1975.

VARIOS, El descrédito de las vanguardias. Barcelona, Ed. Blume 1980.

WOLFE, Tom, El coqueto aerodinámico rocanrol, color caramelo de ron. Barcelona, Ed. Tusquets 1972.

BONITO OLIVA, Achille, Avanguardia. Transvanguardia. Milán. Ed. Electa 1982.