

22667

ART CONTEMPORANI II

Professor : Fèlix Ibàñez

ART CONTEMPORANI II

1.-Els canvis l'últim terç del segle XIX.

Les transformacions en l'economia i la societat. la Segona Revolució Industrial. El desenvolupament científic-tècnic. Els avenços de la fotografia. L'invent del cinema. La proliferació visual. Els camins oberts per l'impressionisme.

2.-El postimpressionisme i simbolisme.

Seurat. Classicisme i revolució tècnica. El món modern i la seva representació. Van Gogh. Romanticisme i primitivisme. Gauguin. Gauguin i el simbolisme. La crisi del llenguatge. Misticisme i ocultisme. Ensor, Redon, Munch, Hodler. Els Nabis. La escultura de Rodin. Cézanne. L'aprenentatge amb els impressionistes. El camí solitari. La construcció d'una nova pintura.

3.-Fauvisme, primitivisme, Matisse.

Instint i violència cromàtica. El Salon d'Automne de 1905. Vlaminck, Derain i Matisse. El descobriment de l'art dels pobles primitius. L'evolució de Matisse. Fauvisme i expressionisme.

4.-Cubisme.

Fauvisme, cezannisme i escultura tribal. Les noves formes de percepció. L'evolució de Picasso. Braque i Picasso. El cubisme analític. El grup cubista: Metzinger, Delaunay, Léger, Le Fauconier, Gleizes. 1912: "papiers collés" i el canvi estilístic. El cubisme sintètic. La irrupció de Gris. Brancusi, un camí solitari.

5.-Futurisme.

El poeta Marinetti i els manifestos futuristes: dinamisme, simultaneïtat, moviment. Nous temes iconogràfics: la ciutat, la màquina, elogi de la guerra. Futurisme i feixisme. Boccioni. Els manifestos de la pintura i l'escultura. Balla, Carra, Russolo, Severini. La fotografia futurista. Cubisme i futurisme.

6.-Expressionisme.

L'estètica expressionista: Worringer. Els cercles literaris, els cafès, els cabarets. L'expressionisme un moviment epocal. "Die Brücke". El gravat expressionista. "Der Blaue Reiter". Kandinski.

7.-L'avantguarda russa.

Neoprimitivisme: Lorionov, Goncharova. Raionismo. El grup "Sota de diamants". Cubofuturisme. Maiakovski. La "Lef". Malevitx: primitivisme, futurisme, cubisme, suprematisme. La tradició escatològica russa. Constructivisme: Tatlin, El Lissitzky, Rodtxenko, Stepanova.

8.-L'arquitectura moderna (1)

L'experiència modernista. Auge de l'arquitectura del ferro. El moviment Arts and Crafts. Un estil internacional. Arquitectura i arts decoratives. L'aportació americana. Sullivan. La fusió de les arts. Horta. Mackintosh. Guimard. La contraofensiva vienesa.

Arquitectura: crítica de l'ornamentació i racionalisme: O.Wagner, Olbrich, Loos, Hoffmann. Arts decoratives. Els Wiener Werkstätte.

9.-L'arquitectura moderna (2)

Perret i el formigó armat. Estats Units: Lloyd Wright i la "The Prairie School". Alemanya: Behrens i la AEG: arquitectura i disseny. La Deutscher Werkbund. Expressionisme i "Sachlichkeit" en l'arquitectura alemanya. La arquitectura cristal·lina de B.Taut. Poelzig. Mendelsohn. La Bauhaus. L'ensenyament integrat de l'arquitectura. Idealisme i constructivisme.

10.-L'arquitectura moderna (3)

"De Stijl" i l'arquitectura. Van Doesburg, Oud, Rietveld. Mies van der Rohe. Classicisme i modernitat. L'etapa americana. Le Corbusier. Les teories de "L'Esprit Nouveau". Tradició i maquinisme. El projectes de cases. L'allunyament del moviment modern. Monumentalitat i vernacle.

11.-Dada.

La teoria de l'anti-art. Art i política. La guerra i els artistes. Pacifisme i exili. Zuric: Cabaret Voltaire. Ball, Tzara, Huelsenbek, M. i G. Janko, Arp. Els manifestos dada. Alemanya: crítica al expressionisme. Radicalisme polític. Fotomuntatge. Grosz, Heartfield, Haussmann, Hoch. Schwitters, un cas a part. La figura de Duchamp.

12.-Neoplasticisme i surrealisme.

El tron buit del cubisme. Neoplasticisme: Lògica, geometrisme, autonomia estètica. La revista "De Stijl". Van Doesburg, Van der Leek, Mondrian. Abstracció i transcendència. Surrealisme: Romanticisme, simbolisme. Art i vida. El subconscient. Les teories de Breton. L'escriptura automàtica. De Chirico. Els pintors surrealistes. Ernst, Miró, Masson, Tanguy, Arp, Man Ray. El mètode paranoico-crític de Dalí.

13.-Els camins de la fotografia.

Del document al retrat. França: el París d'Atget. Estats Units: Stieglitz i la seva escola. Alemanya: Sander. Fotografia i avantguarda en els anys 20: constructivisme i Bauhaus: Moholy-Nagy, Rodtxenko, El Lissitzky. La fotografia del surrealisme: Man Ray, Boiffard, Brassai, E.Lotar. La figuració humana: Kertész, Cartier-Bresson.

14.-L'avantguarda als Estats Units després de la II Guerra Mundial.

El centre de l'art es trasllada d'Europa a Amèrica. Els primers contactes amb l'avantguarda europea (l'Armory Show) i els primers emigrats. Surrealisme i expressionisme abstracte. Gorky. L'expressionisme abstracte. De Kooning. Pollock. Rothko. Newman.

15.-El Pop Art.

Art i cultura popular. Comerç i art. La pèrdua de l'"aura". El pop anglès. Hamilton. El pop americà. El precursors. Rauschenberg. Johns. El gran difusor: Warhol. Diversitat del pop.

16.-La fotografia i els nous camins de l'art.
De la "Subjektive Fotografie" de Steinert al nou lirisme. White.
W.Klein. El mite de Robert Frank. El camí obert per Evans i
Frank. Arbus. La fotografia en color. Art i fotografia.
Smithson, Boltanski, Sherman.

17.-Diversificació de tendències en l'últim terç de segle.
La crisi de l'objecte artístic. Neodadaïsmes. Els "Nous
realistes": Klein. L'"arte povera". El grup "Fluxus". El
Minimalisme. Judd. L'escultura de R.Serra. Land Art. El "Body
Art". L'art conceptual. L'obra d'art com a idea o com a projecte.
El rerafons polític. Radicalisme estètic. L'enigmàtica figura de
Beuys.

BIBLIOGRAFIA

- ARGAN, G.C. El arte moderno, Akal, Madrid,
ASHTON, D. La Escuela de Nueva York, Cátedra, Madrid, 1988
BANHAM, R. Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina,
Paidós, Barcelona, 1985
BENEVOLO, L. Historia de la arquitectura moderna, Gustavo Gili,
Barcelona, 1990
COOPER, D. La época cubista, Alianza, Madrid,
DE MICHELI, M. las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza,
Madrid, 1979
DORAND, D. (ed.) Sobre Cézanne, Gustavo Gili, Barcelona,
ELDERFIELD, J. El fauvismo, Alianza, Madrid, 1983
FRAMPTON, K. Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo
Gili, Barcelona, 1993
GOLDING, J. El cubismo, Alianza, Madrid, 1993
GILBAUT, S. De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno,
Mondadori, Madrid, 1990
HAMILTON, G.H. Pintura y escultura en Europa 1880-1940, Cátedra,
Madrid, 1972
HITCHCOCK, H.R. Arquitectura de los siglos XIX y XX, Cátedra,
Madrid, 1985
JAFFÉ, H.L.C. (ed.) De Stijl: 1917-1931. Visiones de Utopía,
Alianza, Madrid, 1982
LEMAGNY, J.C./ROUILLÉ, A. (ed.) Historia de la fotografía, Al cor,
Barcelona, 1988
LODDER, C. El constructivismo ruso, Alianza, Madrid, 1988
LUCIE-SMITH, E. Movimientos artísticos desde 1945, Ed. Destino,
Barcelona, 1991
PAZ, O. la apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, Ed. Era,
Mexico, 1978
SCHMUTZLER, R. El modernismo, Alianza, Madrid, 1980
SCHORSKE, C.E. Viena fin-de-siècle, Gustavo Gili, Barcelona,