

Assignatura	28927 Història de l'Art Contemporani						
Professora	<i>I. Fanés, Fèlix Molins Nubiola, Miquel Camps Miró, Teresa</i>						
Cicle	Primer	Quadrimestre	Grups 1/2 - Anual	Crèdits	12	Tipus	Troncal
Curs	Primer	Horari	Teoria: Grup 1 - Dimarts i Dijous 8:30 - 10:00 Grup 2 - Dimarts i Dijous 11:30 - 13:00 Tutoria Integrada: Grup 1 - Dimarts 13:00 - 14:00 Grup 2 - Dijous 13:00 - 14:00				

PRIMER SEMESTRE
Grups 1 i 2 (professor Fèlix I. Fanés)

CONTINGUT

Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes, durant els segles XIX i XX.

OBJECTIUS

Tradicionalment, l'inici de l'art contemporani se situa o bé a l'últim terç del segle XVIII o bé a mitjan segle XIX. En el primer cas, el marc cultural que dibuixen les idees de la Il·lustració, les transformacions socials de la Revolució industrial i els grans canvis introduïts per la Revolució francesa es consideren determinants en la conformació d'una nova sensibilitat que cobrirà tot l'art del període contemporani. En el segon cas, en canvi, quan es tria com a inici del període els moviments revolucionaris de 1948 l'atenció se centre més en els fenòmens de modernització derivats del predomini polític, econòmic i cultural de la burgesia. En aquest curs, els dos moments es consideren essencials per la comprensió del que anomenem l'art contemporani, el qual en el moment del canvi de segle, amb l'aparició d'un seguit d'artistes que replantegen les bases de la història de la pintura -Van Gogh, Gauguin, Seurat, Cézanne--, farà un gir radical cap als nous moviments artístics característics del segle XX. L'objectiu del curs es familiaritzar els estudiants amb el nou sistema cultural que s'edifica entre mitjans del segle XVIII i finals del segle XIX per tal que els fenòmens artístics del període resultin comprensibles, així com també els que vindran a continuació. El curs donarà, doncs, tanta importància als artistes i les seves obres com a les idees en que es fonamenten. També s'abordan altres aspectes visuals de l'època que tot i no pertànyer directament a l'univers artístic d'una manera o altra el determinen.

TEMARI

1.- Les transformacions de l'últim terç del segle XVIII

La il·lustració. Els filòsofs. l'Encyclopédie. La nova visió del món: Déu, la naturalesa, l'home, l'Estat. Les desviacions romàntiques: Rousseau. La Il·lustració a Alemanya: Die Aufklärung. Kant. La Revolució industrial. La Revolució francesa. La fi de l'Antic regim.

2.- El neoclassicisme com a tendència

L'esgotament del Rococó. El final de la pintura galant i cortesana. L'organització de l'art a França. L'Acadèmia i els Salons. L'aparició del públic i el naixement de la crítica. L'estètica de la Il·lustració. Diderot. Els antecedents del Neoclassicisme. La cultura clàssica i l'arqueologia. Winckelmann. Roma com a centre d'irradiació. Mengs. Lectures diverses dels models clàssics. Goethe teòric de l'art. L'escultura neoclassica: Canova i Flaxman. L'arquitectura neoclassica. El final del sistema renaixentista-barroc i l'inici de l'arquitectura moderna. Ledoux.

3.- David i la seva escola

David, pintor neoclassic: les obres pre-revolucionaries i l'exemplum virtutis. L'artista i la Revolució. David com a reformador de les institucions. El pintor i l'Imperi. David retratista. La influència de David: un estil internacional. L'Escola de David: Drouais, Girodet, Gros, Gérard, Guérin, etc...

4.- Goya: entre dos móns

La pintura espanyola: dels austries als borbons. Conservadorisme i Il·lustració. Francisco de Goya. Formació i primers encàrrecs. El patronatge. Pintor de la cort. Carles III i Carles IV. La invasió napoleònica. El Goya secret: Caprichos, Los desastres de la guerra. Les pintures de la Quinta del Sordo.

5.- La revolució romàntica (I): l'estètica

L'estètica anglesa de finals del segle XVIII. Burke. Classicisme i romanticisme, Barry. Pintoresc i sublimo Fuseli. Alguns temes romàntics: Blake. L'estètica de Kant: Il·lustració i romanticisme. La teoria del geni. El sublim. L'idealisme transcendental. L'estètica romàntica: Novalis.

6.- La revolució romàntica (II): el romanticisme alemany

Runge: la seva teoria de l'art. El paisatge transcendental. El llenguatge pictòric. La fusió de les arts. Teoria dels colors. Runge i Goethe. Friedrich. Art i religió. La creu de la muntanya (1808). El paisatge romàntic. Schinkel. L'arquitectura romàntica. Classicisme i goticisme. El revival medieval. Els natzarens. Romanticisme i Biedermeier.

7.- La revolució romàntica (III): el paisatge angles

Tumer. Pintura i topografia. Les influències de Claude i Van der Velde. Pintoresc i sublim: Les visions d'Anglaterra i Gal·les. Color i dissolució de l'objecte. Malenconia i industrialització. Constable. El petit món de Suffolk. El paisatgisme com a retrat de la naturalesa. La descomposició del color.

8.- La revolució romàntica (IV): el romanticisme francès

Romanticisme i societat. Les indefinicions del romanticisme francès. Pintura i literatura. Ingres. L'eclecticisme. Classicisme i romanticisme. Ingres i la Modernitat. Guéricault. El rai de la Medusa (1818-1819). Romanticisme i realisme. Delacroix. Les grans obres dels anys 20. Els viatges a Algèria i Marroc. El color. L'orientalisme. L'obra dels anys 30 i 40. El final de la pintura d'història. Ingres contra Delacroix. L'Exposició Universal de 1855. El paisatgisme francès. Corot. El paisatge naturalista francès i l'Escola de Barbizon. T. Rousseau.

9.- L'art industrial

La nova cultura urbana. La Revolució industrial i la ciutat. La crisi de l'habitatge. Les reformes urbanístiques. El París de Napoleó III. Hausman. les exposicions universals. L'arquitectura de vidre i del ferro. El periodisme i les arts gràfiques. La il·lustració i la caricatura. Daumier. La fotografia. Baudelaire: el poeta i la ciutat. Els panorames. Les noves maneres de mirar. La reacció contra la industrialització. Les Arts and Crafts. William Morris. Ruskin. La germandat pre-rafaelita. Dante Gabriel Rossetti.

10.- El realisme i Manet

La revolució de 1848. La nova situació social a França. Els canvis intel·lectuals. El positivisme. La teoria del realisme. Proudhon. Champfleury. Millet. Courbel. Realisme i esteticisme. Manet, chef de fila i pintor solitari. Baudelaire i els nous objectius de la pintura. El cercle del Gafe Gerbois. La pintura com a història de la pintura. Velázquez i Goya. El iponisme. L'art de Manet: el color, la composició, l'espai. Manet i Degas. Degas i la tradició pictòrica francesa. Temes de la vida moderna. Els germans Goncourt. Planxadores,

ballarines, cantants, modistes i prostitutes.

11.-Els canvis en l'últim terç del segle XIX

Les transformacions en l'economia i la societat. la Segona Revolució Industrial. El desenvolupament científic-tecnic. La proliferació visual. Les noves visions urbanes. Els cartells. La publicitat. Els avenços de la fotografia. L'impressionisme. Novetat i tradició en aquest moviment. Els impressionistes com a grup. Exposicions independents, marxants, crítics i col·leccionistes. Monet, Pissarro, Sisley. Un Gas a part: Renoir. Les pintores impressionistes. Morisot. L'impressionisme com a final d'un cicle històric i inici d'un altre.

12.-Postimpressionisme i simbolisme

Els camins oberts per l'impressionisme. 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.

BIBLIOGRAFIA

- ARGAN,G.C. El arte moderno, Akal, Madrid, 1992 (1970)
- BOIME,A. A Social History of Modern Art. Art in an Age of Revolution, 1750-1800, vol.1, Chicago, 1987
- A Social History of Modern Art. Art in an Age of Bonapartism. 1800-1815, Vo1.2. Chicago,1990
- NOVOTNY, F. Pintura y escultura en Europa 1780-1888, Cátedra, Madrid, 1978 (1960)
- HITCHCOCK, H.-R Arquitectura de los siglos XIX y XX, Cátedra, Madrid. 1985 (1958)
- ROSENBLUM, R/JANSON, H.-W. Arte del siglo XIX, Akal, Madrid, 1993 (1984)

Lliçons 1,2 i 3:

- ASSUNTO,R Naturaleza y razón en la estética del setecientos, Visor, Madrid, 1989 (1967).
- ASSUNTO,R La antigüedad como futuro, Visor, Madrid, 1990 (1973)
- BARASCH,M.Modern Theories of Art:From Winckelmann to Baudelaire, Neva York, 1990.
- BECQ,A. Genèse de l'esthétique française moderne 1680-1814.. Paris, 1994 (1984)
- CALVO SERRALLER, F.IGONZALEZ, A. Fuentes y documentos para la historia del arte (Vol VII: "Ilustración y Romanticismo"), Barcelona, 1982
- CASSIRER, E. Filosofía de la Ilustración. FCE, Mexic, 1972 (1930)
- CROW, TE. Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII. Nerea, Madrid, 1989 (1985)
- FRIEDLAENDER,W.De David a Delacroix, Alianza Forma, Madrid. 1989 (1930).
- HAZARD,P.La crisis de la conciencia europea, Alianza, Madrid, 1985 (1961)
- HONOUR,H. Neoclasicismo, Xarait, Madrid,1982 (1968)
- KAUFMANN,E Tres arquitectos revolucionarios; Boullé, Ledoux y Leque, Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1980 (1952)
- KAUFMANN,E La arquitectura de la Ilustración, Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1974 (1955)
- PRAI,M. El gusto neoclásico, Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1983 (1974)
- PEVSNER,N.Las academias de arte,Cátedra, Madrid, 1984 (1940)
- RYKWERT,J.Los primeros modernos. Los arquitectos del siglo XVIII,Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1982 (1980)
- ROSEMBLUM,RTransformaciones en el arte de finales del siglo XVIII, Taurus, Madrid, 1986 (1967)
- SCHNAPPER,A (et al).David, Catàleg de l'exposició del Louvre, París 1989 .
- ST AROBINSKI,J.1789.Les emblemes de la raison, Flammarion, París, 1979

- VIDLER,A., El espacio de la ilustración, Alianza Editorial, Madrid. 1997 (1987)
- WRIGLEY,R The Origins of French Art Criticism From the Ancient Régime to the Restauration, Nova York, 1993

Llicó 4:

- BOZAL,V.Imagen de Goya, Barcelona, 1983
- CARRETE,J. i altres. Francisco Goya grabador, Madrid, 1992
- GASSIER,P. i WILSON,J. Vida y obra de Francisco de Goya, Ed.Joventud, Barcelona, 1974 (1970)
- GLENDINNING,N.Goya y sus críticos, Taurus, Madrid, 1983 (1977)
- GOYA,F.Cartas a Martín Zapater, Taurus, Madrid, 1982
- GUDIOL,J. Goya, Barcelona, 1970
- HELMAN,E. Transmundo de Goya,Alianza Forma, Madrid, 1983 (1963)
- HELMAN,E. Jovellanos y Goya, Taurus, Madrid, 1970
- LAFUENTE FERRARI,E.La situación y la estela del arte de Goya. Coincidencias e influencias del arte de Goya, Madrid, 1947
- MORALES Y MARTIN,J.L. Pintura en España. 1750-1808, Madrid, 1994
- NORDSTROM,F.Goya,Saturno y la melancolía, Visor, Madrid, 1989 (1962)
- PÉREZ SANCHEZ,AE.(et al.)Goya y la ilustración, Catalog de l'exposició del Museo del Prado, Madrid, 1988
- SANCHEZ CANTON,F.J.ISALAS,X. Goya y sus pinturas negras, Milán/Barcelona,1973
- TOMLINSON,J.A Francisco de Goya.Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la corte de Madrid, Cátedra, Madrid, 1993
- TOMLINSON,J.A Goya en el crepúsculo del Siglo de las Luces, Cátedra, Madrid, 1993

Llicons 5,6,7 i 8

- ABRAMS,M.H.El espejo y la lámpara, Seix y Barral, Barcelona, 1975 (1953)
- ANTAL,F. Clasicismo y romanticismo, A.Corazón, Madrid, 1978 (1966)
- ANTAL,F. Estudios sobre Fuseli, Visor, Madrid, 1988 (1956)
- ARNALDO,J.(ed.) Fragmentos para una teoría romántica del arte, Madrid, 1987
- ARNALDO,J.(ed.) Estilo y naturaleza. La obra de arte en el romanticismo alemán, Madrid, 1990
- BINDMAN,D.William Blake,Londres, 1977
- BISANZ,D.German Romanticism and Philipp atto Runge, Dekalb, 1970
- CARUS, C.G.Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje, Visor, Madrid, 1992 (1982)
- CLARK,K.,La rebelión romántica. El arte romántico frente al clásico, Alianza Editorial, Madrid, 1990 (1973)
- EITNER,L, Guericault, his Life and Work,Londres, 1982
- HONOUR,H.El romanticisme, Alianza Forma, Madrid, 1981 (1979)
- JENSEN,J.Ch.Caspar David Friedrich, Ed.Blume, 1980 (1977)
- MARI,A. El entusiasmo y la quietud, Barcelona, 1979
- ROSENBLUM,R, Ingres,Nova York, 1967
- ROSENTHAL,M. Constable, the Painter and his Landschalpe, Londres, 1983
- SERULLAZ,M. Delacroix, Paris, 1981
- SCHAEFFER,J.M. L'Art de l'Age moderne, Paris, 1992
- WIL TON,A Turner and the Sublime, Londres, 1980

Llicó 9:

- BENEVOLO,L. Historia de la arquitectura moderna, Ed.Gustavo Gili, 1990 (1985)
- BENJAMIN,W. Iluminaciones: poesía y capitalismo, Ed.Taurus, Madrid, 1980 (1980)
- EGBERT,D.D.El arte y la izquierda europea, Ed.Gustavo Gili, barcelona, 1981 ("1970)

- SOUGEZ,M.-L. Historia de la fotografía, Ed. Cátedra, Madrid, 1981
- KLINGENDER,F.D. Arte y revolución industrial, Cátedra, Madrid, 1983 (1967)
- KOSTOF,S., Historia de la arquitectura, vol.3, Alianza Editorial, Madrid, 1988 (1985)
- METKEN,G. Los prerrafaelistas, Barcelona, 1974
- MORRIS,W. Arte y sociedad industrial, Valencia, 1975.
- NANIERA ELIA,N William Morris y la ideología de la arquitectura moderna, Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- PEVSNER,N. Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño,E.Gustavo Gili, Barcelona, 1976 (1968).
- RAMIREZ,J.A. Medios de Masas e Historia del Arte, Madrid, 1981.
- SCHARF,A. Art and Photpography, Londres, 1968

Lliçons 10 i 11 :

- BOGGS,J.S. (et al.) Degas, Cateleg de l'exposició al Grand Palais, París, 1988
- CACHIN,F. (et al.) Manet, Caté11eg de l'exposició al Grand Palais, París, 1983
- CLARK,T. Imágenes del pueblo: Courbet y la Revolución de 1848, Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1981 (1973)
- CLARK, T. The Absolute Bourgeois: Artist and Politics in France, 1848-1851, Londres, 1971 '
- CLARK, T. The painting of Modern Life: París in the Art of Manet and His Followers, Nova York, 1985
- BERNARD,E. (et al.) Conversaciones con Cézanne, Ed.Guatavo Gili, Barcelona, 1981 (1978)
- FRANCINA,F. (et al.) Modernity and Modernism.French Painting in the Nineteenth Century, New Haven/Londres, 1993
- FREIXA,M. (et al.)Fuentes y documentos para la historia del arte (Vol. VIII: Las vanguardias del siglo XIX), Ed.Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- FRIED,M. Courbefs Realism, Chicago, 1990 . HERBERT,R.L. Ellmpresionismo, Arte, Ocio y Sociedad, Alianza, Madrid, 1989
- MAINARDI,P.Art and Politics of the Second Empire, Londres, 1987
- NOCHLIN,L Realismo, Alianza Editorial, Madrid, 1991 (1971).
- NOCHLIN,L The Polítics ofVision, Nova York, 1989
- REFF,1.Degas. The Artist's Mind, Nova York, 1976
- REWALD,J.Historia dellmpresionismo, 2 vols. Barcelona, 1972 (1961)
- ROSEN,C. i ZERNER,H.Romanticismo y realismo. Los mitos del arte del siglo XIX, H.Blume, Madrid, 1988 (1984)
- VVAA Gustave Courbet 1819-1877 Cataleg de l'Exposició al Grand Palais, Paris
- VVAA Monet Catálogo de la Exposición del MEAC, Madrid, 1986
- VVAA La sculpture française au XIXeme siecle ,París, 1986
- VVAA Impressionisme. Les origines 1859-1969, Catàleg de l'Exposició del Grand Palais, París, 1994

Lliçó 12:

- CABANNE,P. Van Gogh, Londres, 1963
- CÉZANNE,P. Correspondencia, Visor, Madrid, 1991 (1978)
- DORAND,D. (ed.) Sobre Cézanne, Gustavo Gili, Barcelona, (1978)
- LUCIE-SMITH,E. Symbolist Art, Londres, 1979
- REWALD,J. El postimpresionismo. De van Gogh a Gauguin, Alianza Editorial, Madrid, 1982
- RILKE,R.M. Cartas sobre Cézanne, Paidós, Barcelona, 1985 (1952)
- RUBIN,W. Cézanne, the Late Works, Catàleg de l'Exposició del MOMA, Nova York, 1977

- SCHMUTZLER,R. El modernismo, Alianza, Madrid, 1980
- VVAA Gauguin, Catàleg de l'Exposició al Grand Palais, París, 1989
- VVAA Munch et la France, Catàleg de l'Exposició al Musée d'Orsay, París, 1991
- VVAA Georges Seurat 1855-1891, Catàleg de l'Exposició del Grand Palais, París, 1991

Textos

1. WINCKELMANN,Johann Joachin Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (1754) (Trad.: Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura, Ed.Peninsula, coLI. Nexos, Barcelona, 1987)
2. BAUDELAIRE, Charles Le peintre de la vie moderna (1863) (Trad.:El pintor de la vida moderna (ed.A.Pizza i D.Aragó) Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1995)
3. VAN GOGH,V. Cartas a Theo, Barral, Barcelona, 1981 (1968)

AVALUACIÓ

Es farà un examen en tres parts: 1) comentari de diapositives; 2) desenvolupament d'un tema; 3) comentari de textos.

TUTORIA INTEGRADA

Desenvolupament d'un treball -per escrit- sobre un tema prèviament donat. L'estudiant l'haurà de comentar necessàriament amb el professor, a mesura que el vagi fent, i li indicarà -si és el cas- qualsevol incidència que sorgeixi.

SEGON SEMESTRE

Grups 1 i 2 (professor Miquel Molins i professora Teresa Camps)

CONTINGUT

Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes, durant els segles XIX i XX.

OBJECTIUS

Introducció a l'estudi de les arts del segle XX

TEMARI

- Les avantguardes històriques. Art i societat burgesa. Les dicotomies estètiques. L'autonomia de l'art.
- L'argument psicològic Els expressionismes abans de la guerra. O. Kokoschka. Els "fauves" i el Die Brücke. Der blaue Reiter. Espiritualitat i racionalitat: W. Kandinsky i P. Klee. Expressió i classicisme: Matisse i el concepte de decoració. L'escultura a principis del s.XX . Brancusi: l'impacte del primitiu.
- L'argument formal. Geometria i revolució. El cubisme. Pablo Picasso. Els altres cubistes: J. Braque i J. Gris. La natura morta. J. Gonzalez: dibuixar en l'espai. L'abstracció: K. Malevic i P. Mondrian. L'opció zero i la pintura pura. El constructivisme: revolució artística i revolució política.
- El paradís mecànic. Els manifestos futuristes de F.T. Marinetti. L'elogi de la indústria

moderna i de la guerra. U. Boccioni: el manifest de l'escultura futurista.

- Marcel Duchamp: l'home de geni en el segle XX. El gran mestre del joc de paraules. La importància d'un gest: els "ready-mades". El dadaisme. F. Picabia i Man Ray. Record, somni i infància. La pintura i la metafísica. G. de Chirico i G. Morandi. E. Hopper i l'escena americana. La revolució surrealista. Els surrealistes. J. Miró, M. Ernst, R. Magritte i S. Dalí. Els realismes del període entreguerres.
- L'arquitectura moderna. F. Lloyd Wright. L'arquitectura europea. El racionalisme i el funcionalisme. Le Corbusier i W. Gropius. El minimalisme de Mies Van der Rohe. L'estil internacional.
- La crisi de l'art com "ciència europea". L'escola de Nova York. L'expressionisme abstracte nord-americà. J. Pollock, M. Rothko i W. de Kooning. L'informalisme a Europa. A. Giacometti, J. Dubuffet, A. Tapies.
- Paròdies de la civilització americana. La crisi del moviment modern El pop i la cultura de masses. A. Warhol, R. Rauschenberg, J. Johns i C. Oldenburg. La crítica del llenguatge.
- L'art com escenari de l'art. El conceptualisme artístic J. Beuys: acció i memòria. El minimal i el povera. L'escultura i el retorn al desert Els anys vuitanta: neos i trans. Teories i realitats de l'art i l'arquitectura actuals. La cultura visual de masses. Ciutat i iconosfera. La fotografia i la imatge electrònica.

BIBLIOGRAFIA

- Argan, J. C. *L'arte moderna 1770/1970*, Sansoni, Florencia, 1970 (ed. cast. Fernando Torres, Valencia).
- Draguet, M. *Chronologie de l'art de xx e siecle*. Flammarion, París, 1997.
- Frampton, K. *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
- Krauss, Rosalind, E. *Passages in modern Sculpture*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1981.
- Ramírez. J. A. ed. *El mundo contemporáneo*. Historia del Arte. Alianza Editorial, Madrid, 1997.
- Stiles K. I Selz, P. ed. *Theories and documents of Contemporary Art*. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996.

AVALUACIÓ

Exercicis durant el curs Treball de curs Examen

TUTORIA INTEGRADA

Desenvolupament d'un treball -per escrit- sobre un tema prèviament donat. L'estudiant l'haurà de comentar necessàriament amb el professor, a mesura que el vagi fent, i li indicarà -si és el cas- qualsevol incidència que sorgeixi.