

APLICATIU

GUIA DOCENT

PROVISIONAL

1. Dades de l'assignatura

Nom de l'assignatura	Pintura i escultura 1900-1960
Codi	100578
Crèdits ECTS	
Curs i període en el que s'imparteix	2013-14 2n semestre
Horari	Dimarts i dijous 11'30-13'00
Lloc on s'imparteix	Facultat de Lletres
Llengües	Català, castellà (francès i anglès per presentacions i treballs)

Professor/a de contacte

Nom professor/a	Miquel Molins
Departament	Art
Universitat/Institució	Uab
Despatx	B7b/113
Telèfon (*)	
e-mail	Miquel.molins@uab.es
Horari d'atenció	

2. Equip docent

Nom professor/a	
Departament	
Universitat/Institució	
Despatx	
Telèfon (*)	
e-mail	
Horari de tutories	

(Afegiu tants camps com sigui necessari)

(*) camps optatius

3.- Prerequisits

(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l'assignatura)

A les assignatures de primer es podria incloure informació sobre els coneixements mínims necessaris per a cursar l'assignatura, com a consells sobre quins temes repassar

4.- Contextualització i objectius formatius de l'assignatura

L'objectiu de l'assignatura és crític i teòric, y a la vegada que històric. El propòsit és estudiar l'organització formal i els interessos expressius de una limitada però representativa quantitat d'obres dins l'evolució de la pintura i l'escultura modernes. Aquests estudis concrets pretenen desenvolupar una sèrie de conceptes que es puguin generalitzar al conjunt d'obres que formen les històries de la pintura i l'escultura del segle vint.

5.- Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

Competència CE1. (CE: competències específiques ...)

Resultats d'aprenentatge

CompetènciaCE7.

Resultats d'aprenentatge

Competència CT2. (CT: competències transversals)

Resultats d'aprenentatge

Competència CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT)

6.- Continguts de l'assignatura

- 1- L'argument psicològic. Expressió i forma. 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 segle vint. Brancusi: ser i forma.
- 2- L'argument formal. Geometria i revolució. El cubisme. Pablo Picasso. Els altres cubistes: J. Braque i J. Gris. La natura morta. J. González: dibuixar en l'espai. Abstracció i realitat. K. Malevic i P. Mondrian. L'opció zero i la pintura pura. El Constructivisme: revolució artística i revolució política.
- 3- L'assalt a la tradició. 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.

- 4- Revolta i poesia. Marcel Duchamp: l'home de geni en el s.xx. El gran mestre del joc de paraules. La importància d'un gest: els "ready-mades". El Dadaisme. F. Picabia i Man Ray.
- 5- 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.
- 6- La crisi de l'art com "ciència europea". L'escola de Nova York. L'expressionisme abstracte nord-americà. J. Pollock, M. Rothko Barnett Newman. L'informalisme a Europa. A. Giacometti, J. Dubuffet, A. Tàpies.
- 7- 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. Monocroms quadricules. Ad Reinhardt. Neovanguardes. Asger Jorn, Lucio Fontana, Piero Manzoni. Jean Tinguely

7.- Metodologia docent i activitats formatives

(metodologia docent)

--

TIPUS D'ACTIVITAT	ACTIVITAT	HORES	RESULTATS D'APRENTATGE
-------------------	-----------	-------	------------------------

Dirigides

Supervisades

Autònomes

8.- Avaluació

Per l'avaluació comptaran els treballs que es demanin durant el curs, les presentacions orals i, si és el cas, les proves escrites. També es tindrà en compte la participació de l'alumne a classe.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

HORES

RESULTATS D'APRENTATGE

9- Bibliografia i enllaços web

Bibliografia

Obres de conjunt i fonts

- Argan, J. C. *L'arte moderna 1770/1970*, Sansoni, Florència, 1970 (ed. cast. Fernando Torres, València).
- Barili, R., *El arte contemporáneo, de Cézanne a las últimas tendencias*, Bogotá, 1998.
- Bonet, J.M., *Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936*. Alianza editorial, Madrid 1995.
- Bozal, V., *El arte del s.xx. La construcción de la vanguardia*. Edicusa, Madrid, 1978.
- Bozal, V., *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. 2 v. Visor, La balsa de la Medusa, Madrid 1996,1999.
- Brihuega, J., *Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España*. 1910-1931. Cuadernos Arte Cátedra. Madrid 1979.
- Chipp, H.B., *Teorías del arte contemporáneo*, University of California 1968, Akal, Madrid, 1995.
- Draguet, M. *Chronologie de l'art de xx e siècle*. Flammarion, París,1997
- Fauchereau, S., *Avant-gardes du xxe siècle. Arts & Littérature 1905-1930*, Flammarion, París, 2010.
- Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.A., Buchloh, B., *Arte desde 1900*, Akal, Madrid, 2006.
- Fraschina, Francis, ed. *Art in Modern Culture: An Anthology of Critical Texts*, Londres, Phaidon Press, 1992; *Modern Art and Modernism: A Critical Anthology*, Harper and Row, N.Y., 1982.
- Gonzalez, A. i alt. *Escritos de Arte de Vanguardia 1900-1945*, Turner, Madrid, 1979.
- Greenberg, C., *Arte y cultura*, Paidós, Barcelona, 2002; *La pintura moderna y otros ensayos* (Fèlix Fanés ed.) Siruela, Madrid, 2006.
- Hamilton, G.H., *Pintura y escultura en Europa, 1880-1940*, Cátedra, Madrid 2000.
- Harrison, Ch. i Wood, P., *Art in Theory 1900-1990*. Blackwell Publishers. Oxford, 1992 (ed. francesa, Hazan, 1997).
- Hughes, R., *El impacto de lo nuevo*. Galaxia Gutenberg, Circulo de lectores, Barcelona 2000.
- Klüser, B., Hegewish, K., *Art de l'Exposition, Une documentation sur trente expositions exemplaires du xxe siècle*, Editions du Regard, París, 1998.
- Krauss, R. E., *Passages in Modern Sculpture*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1981. (trad. Castellana, Akal, Madrid, 2002).
- Lucie-Smith, E. *Artes visuales en el s.xx*, Könemann, Colònia, 2000.
- Maillard, R., i alt. *New Dictionary of Modern Sculpture*, NY, 1971.
- Marcadé, J.C. *De Cézanne au suprématisme. Écrits I*, Éditions l'Âge d'Homme, Lausana, 1974.
- Micheli de, M., *Las vanguardias artísticas del siglo xx*, Alianza Forma, Madrid, 1979.
- Moles, J. *Antología de manifestos d'avanguardia*. Edicions 62, Barcelona 1995.
- Nelson, R. i Shiff, R. (ed) *Critical Terms for Art History*, The University of Chicago Press, Chicago,

Carter, Curtis, L., i Butler, Karen, *Jean Fautrier*, New Haven and London, Yale University Press, 2002.
 Golding, J. *El Cubismo: una historia y un análisis, 1907-1914*, Alianza Forma, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
 Gooding, Mel, *Abstract Art*, Cambridge University Press, 2001. 1996.
 Ramírez, J. A. ed. *El mundo contemporáneo. Historia del Arte*. Alianza Editorial, Madrid, 1997.
 Rowell, Margit, *Qu'est-ce que la sculpture moderne*, Centre Georges Pompidou, París, 1986.
 Smith, P. I Wilde C. Ed. *A companion to Art Theory*, Blackwell Publishing, Oxford, 2002.
 Stiles K. I Selz, P. ed. *Theories and documents of Contemporary Art*. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996.
 Stiles, K. i Selz, P., *Theories and Documents of Contemporary Art*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996.
 Walther, I., ed. *Arte del siglo xx*, Taschen, Colònia, 2001.

General-assaigs

Adorno, T. *The Idea of the Modern in Literature and the Arts*. Irwing Howe, New York: Horizon, 1967.
 Banham, R., *Teoría y diseño en la primera era de la máquina*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1965.
 Battcock, G. (ed) Joseph Kosuth, *La idea como arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
 Brion- Guerry, L. *L'Année 1913. Les formes esthétiques de l'oeuvre d'art à la veille de la première guerre mondiale*. Klincksieck, París, 1971.
 Bürger, P. *Teoría de la Vanguardia*. Península, Barcelona 1987.
 Danto, Arthur C., *Después del fin del arte*, Paidós, Barcelona, 1988.
 Duve, Thierry de, *Clement Greenberg entre líneas*, Acto ediciones, 2005.
 Elsen, Albert, E., *Origins of Modern Sculpture: Pioneers and Premises*, New York, Brazilller, 1974.
 Frascina, Francis, ed. *Pollock and after: The Critical Debate*, Harper & Row, N.Y., 1985.
 Guilbaut, Serge, *De cómo Nueva York robó la idea del arte moderno*, Mondadori, Madrid, 1990.
 Kaprow, Allan, *Essays on the Blurring Art and Life*, Berkeley, University of California Press, 1993.
 Klee, P., *Théorie de l'art moderne*, Gallimard, 1998
 Kosuth, Joseph, *Art After Philosophy and After: Collected Writings 1966-1990*, MIT Press, Cambridge, Mass, 1991.
 Kraus, K. *En esta gran época. Escritos*, Visor, Madrid, 1995
 Krauss, R. E., *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1986. (trad. castellana, Alianza Editorial, Madrid, 1996)
 Lahuerta, J.J., 1927. *La abstracción necesaria en el arte y la arquitectura europeos de entreguerras*, Anthropos, Barcelona, 1989.
 Mallarmé, S., *Igitur. Divagations; Un coup de dés*, Gallimard, 2003 (*Poesias seguidas de una tirada de dardos*, Hiperión, Madrid, 2003 ; *Antología*, Visor, Madrid 2002)
 Pico, J. ed. *Modernidad y Postmodernidad*. Alianza editorial, Madrid 1981.
 Poggioli, R. *The theory of the Avant-Garde*. Harper, New York, 1971.
 Schapiro, M., *El arte moderno*, Alianza Forma, Madrid, 1993.
 Sedlmayr, H., *La revolución del arte moderno*, Mondadori, Madrid, 1990.
 Shattuck, R. *La época de los banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia: de 1885 a la primera guerra mundial*, Visor, Madrid, 1991.
 Subirats, E. *El reino de la belleza*, Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 2003.
 Wallis, B.(ed) *Arte después de la modernidad*, Akal, Madrid, 2001.

Artistes-moviments-escrits

- Ades, D. *Dada and Surrealism Reviewed*. Barron, New York, 1978.
- Apollinaire, G. *Els pintors cubistes. Meditacions estètiques*, Quaderns Crema, Barcelona 2000.
- Bois, Yve-Alain i Krauss, Rosalind, *L'Informe mode d'emploi*, Centre Georges Pompidou, París, 1996; *Painting as Model*, MIT Press, 1993.
- Baudelaire, Charles, *El pintor de la vida moderna*, C.O.A.A.T., Murcia, 1995
- Brancusi, C. Gallimard - Centre Georges Pompidou, París, 1995.
- Breton, A., *Le surréalisme et la peinture*, Gallimard, París, 1965.
- Gray, Camille, *The Great Experiment: Russian Art 1863-1922* (reeditat com *The Russian Experiment in Art 1863-1922*, Thames and Hudson, Londres, 1986.
- Harrison, Ch., Frascina, F. I Perry, G. *Primitivismo, cubismo y abstracción: Los primeros años del siglo xx*, Akal, Madrid, 1998.
- Hofmannsthal, Hugo von. ,*Carta de Lord Chandos* (1902), C.O.A.A.T., Murcia, 1981.
- Joan Miró. 1893-1993, Fundació Joan Miró, Parc de Montjuïc, Barcelona, 1993
- Kandinsky, W., *De lo espiritual en el arte*, Paidós, Barcelona, 1998; *Punto y línea sobre el plano*, Paidós, 1996.
- Kosinski, D., Fischer, J., Nasch, S., *Matisse Painter as Sculptor*, Yale
- Krauss, R. E., *Los papeles de Picasso*, Gedisa, Barcelona, 1999
- Lloyd, Jill, *German Expressionism: Primitivism and Modernity*, Yale University Press, New Haven i Londres, 1991.
- Malevich, *El mundo no objetivo*, Doble J., Sevilla, 2007.
- Mondrian, P., *Arte Plástico y arte plástico puro*, Ediciones Coyoacán, México, 2007.
- Mondrian, Piet, *La nueva imagen en la pintura*, Colección de Arquitectura nº 9, Murcia, 1983 (Oficials, Barcelona, 1993).
- Nadeau, M. *Historia del surrealismo*. Ariel, Barcelona, 1972.
- Penrose, R. *Picasso, su vida y su obra*. Argos Vergara, Barcelona, 1981.
- Ramírez, J.A. *Duchamp. El Duchamp. amor y la muerte, incluso*. Siruela, Madrid, 1993.
- Richter, H. *Dada: Art and Anti-Art*. Thames & Hudson, London, 1968.
- Rosenblum, R., *Cubism and Twentieth Century Art*, Harry N. Abrams, N.Y., 1977
- Rubin, W. S. *Dada and Surrealist Art*. Abrams, New York, 1968.
- Schneider, P. (ed.) , *Matisse, Exposition du centenaire*, Grand Palais, París, 1970
- Tisdall, C., Bozzolla, A., *Futurism*, Oxford University Press, 1978
- University Press, 2008.
- Wright, Alastair, *Matisse and the Subject of Modernism*, Priinceton Uni. Press; Princeton 2004

10.- Programació de l'assignatura

(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor pot introduir un text explicatiu de la programació de l'assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d'estar al campus virtual de l'assignatura)

ACTIVITATS D'APRESENTATGE

DATA/ES	ACTIVITAT	LLOC	MATERIAL	RESULTATS D'APRESENTATGE

LLIURAMENTS

DATA/ES	LLIURAMENT	LLOC	MATERIAL	RESULTATS D'APRESENTATGE