

Història de l'Art Modern i Contemporani

Codi: 100011

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2502758 Humanitats	OB	3	2

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom: Maria Rosa Gutiérrez Herranz

Correu electrònic: MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: No

Grup íntegre en espanyol: No

Altres indicacions sobre les llengües

La part d'art modern s'impartirà en català i la de contemporani en castellà

Equip docent

Jaime Vidal Oliveras

Maria Gargante Llanes

Prerequisits

No es necessiten requisits previs

Objectius

- Aprendre el vocabulari bàsic per a l'anàlisi de la imatge artística
- Aplicar la metodologia d'anàlisi iconològic a l'estudi de les obres d'art
- Conèixer els principals artistes i moviments de la història de l'art modern i contemporani
- Comprendre el context històric en el qual es van realitzar aquestes obres d'art

Competències

- Analitzar críticament la cultura de l'actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
- Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
- Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar el marc legal dels drets d'autoria en cinematografia.
2. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.
3. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic.
4. Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.
5. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració de l'objecte artístic de l'avantguarda i de les últimes tendències artístiques.
6. Identificar les imatges artístiques situant-les en el seu context cultural.
7. Preparar una proposta d'exposició a partir d'un material proporcionat.
8. Reconstruir el panorama artístic del món contemporani.
9. Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.

Continguts

I. Introducció a l'anàlisi iconogràfic de l'obra d'art

II. Les arts plàstiques i l'arquitectura a l'Edat Moderna

1. Pintura italiana del Renaixement i el Manierisme: humanisme i sensualitat
2. Pintura del Renaixement i el Manierisme a Europa: una altra visió de la realitat
3. Escultura del Renaixement italià: de Donatello a Miquel Àngel
4. Arquitectura del Renaixement al Barroc: Itàlia com a paradigma
5. Pintura del Barroc a França i Itàlia: classicisme versus realisme
6. Pintura barroca a Flandes i Holanda: el poder de la burgesia
7. Pintura del "Segle d'or" a Espanya
8. Escultura del barroc: d'Itàlia a Espanya
9. El Rococó i la "dolçor de la vida": de la idea a la plasmació artística

III. Les arts plàstiques a l'Edat Contemporània

1. Neoclassicisme, Il·lustració i Revolució Francesa
2. La reacció romàntica: Anglaterra i Alemanya
3. L'art dels Salons i el rebuig de l'academicisme: del realisme a l'impressionisme
4. Simbolisme: centres artístics i principals figures
5. Postimpressionisme: neoimpressionisme, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec
6. Expressionismes: fauvisme, Die Brücke i Der Blaue Reiter
7. Cubisme: pioners i seguidors
8. Futurisme(s) italià
9. Itineraris de l'abstracció: neoplasticisme, constructivisme i suprematisme
10. Dadaisme: Zurich, Berlín, París, Nova York

11. Surrealisme i Retorn a l'Ordre
 12. Expressionisme abstracte, abstracció postpictòrica i informalisme
 13. Pop Art i Nou Realisme
 14. Art espacial: minimalisme, Op Art i cinetisme, povera, Land Art
 15. Art conceptual: happenings, performances, body art, noves tecnologies
- IV. Els mestres de l'arquitectura i l'escultura contemporànies
1. Modernisme, Art Nouveau, Arts & Crafts, Sezessionstil
 2. Pioners del Racionalisme: Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe
 3. Clàssics moderns de l'escultura: Rodin, Brancusi, Giacometti, Moore
 4. Nous conceptes i materials: Gargallo i González

Metodologia

- Classes teòriques dirigides pel professor
- Session de treball de camp supervisada pel professor
- Lectura de bibliografia
- Estudi personal

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes teòriques	46	1,84	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades			
Treball de camp: visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya	9	0,36	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes			
Estudi dels continguts	44	1,76	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lectures de bibliografia	39	1,56	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

- Examen dels continguts del bloc Les arts plàstiques i l'arquitectura de l'Edat Moderna (35%)
- Examen dels continguts del bloc Les arts plàstiques i l'arquitectura de l'Edat Contemporània (35%)
- Comentari escrit de la visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya (30%)

Observacions:

- Recuperaió: l'estudiant que no es presenti o no aprovi alguna de les proves, haurà de recuperar aquesta part a la revaluació. La revaluació és exclusivament pels suspesos o no presentats. En cap cas, es podrà plantejar com un mitjà de millorar la qualificació de l'estudiant que ja hagués aprovat l'assignatura i la nota màxima serà de 5. Els estudiants suspesos a la revaluació tindran de nota final un "suspens"; els que no es presentin tindran un "no avaluable".

- Plagi: En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

- Docència virtual: En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Comentari escrit	30%	9	0,36	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Examen 1	35%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Examen 2	35%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Manuels d'Art Càtedra:

White, John, *Arte y arquitectura en Italia 1250-1400*

Heydenreich, Ludwig Heydenreich; Lotz, Wolfgang, *Arquitectura en Italia 1400-1600*

Freedberg, Sidney J., *Pintura en Italia 1500-1600*

Wittkower, Rudolf, *Arte y arquitectura en Italia 1600-1750*

Blunt, Anthony, *Arte y arquitectura en Francia 1500-1700*

Levey, Michael, *Pintura y escultura en Francia 1700-1789*

Waterhouse, Ellis, *Pintura en Gran Bretaña 1530-1790*

Vlieghe, Hans, *Arte y arquitectura flamenca 1585-1700*

Rosenberg, Jakob (et al.), *Arte y arquitectura en Holanda 1600-1800*

Morales, Alfredo (et al.), *Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599*

Checa, Fernando, *Pintura y escultura del Renacimiento en España 1450-1600*

Pérez Sánchez, Alfonso, *Pintura barroca en España 1600-1750*

Martín González, Juan José, *Escultura barroca en España 1600-1770*

Novotny, Fritz, *Pintura y escultura en Europa 1780-1880*

Hamilton, George Heard, *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*

Hitchcock, Henry-Russell, *Arquitectura de los siglos XIX y XX*

Argan, Giulio Carlo, *El arte moderno*, Akal Arte y Estética, Madrid, 1991

Benevolo, Leonardo, *Historia de la arquitectura moderna*, Gustavo Gili, Barcelona, 1990

De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza Forma, Madrid, 1979

Frampton, Kenneth, *Historia crítica de la arquitectura moderna*, Gustavo Gili, Barcelona, 1998

Guasch, Anna Maria, *El arte último del siglo XX*, Alianza Forma, Madrid, 2000

Honour, Hugh, *Neoclasicismo*, Xaray, Madrid, 1991

Honour, Hugh, *El romanticismo*, Alianza Forma, Madrid, 1992

Krauss, Rosalind, *Pasajes de la escultura moderna*, Akal Arte Contemporáneo, Madrid, 2002

Marchán-Fiz, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal Arte y Estética, Madrid, 1994

Marchán-Fiz, Simón, *Fin de siglo y los primeros ismos del XX (1890-1917)*, Summa Artis Vol. XXXVIII, Espasa Calpe, Madrid, 1996

Marchán-Fiz, Simón, *Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1930)*, Summa Artis Vol. XXXIX, Espasa Calpe, Madrid, 1995

Nochlin, Linda, *El realismo*, Alianza Forma, Madrid, 1991

Read, Herbert, *La escultura moderna*, Destino, Barcelona, 1994

Rosen, Charles y Zerner, Henry, *Romanticismo y realismo*, Hermann Blume, Barcelona, 1988

Stangos, Nikos, *Conceptos de arte moderno*, Alianza Forma, Madrid, 1991

Wittkower, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1987