Universitat Autònoma de Barcelona

2022/2023

Historia del Arte Moderno y Contemporáneo

Código: 100011
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2502758 Humanidades	OB	3	2

Contacto

Nombre: Maria Rosa Gutierrez Herranz
Correo electrónico: mariarosa.gutierrez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas

Los temas dedicados al arte de los siglos XVIII y XIX serán impartidos en catalán

Equipo docente

Maria Rosa Gutierrez Herranz
Núria Fernandez Rius

Prerequisitos

No se necesita ningún requisito previo

Objetivos y contextualización

- Aprender el vocabulario básico para el análisis de la imagen artística

- Aplicar la metodología de análisis iconológico al estudio de las obras de arte

- Conocer a los/las principales artistas y movimientos de la historia del arte moderno y contemporáneo

- Comprender el contexto histórico en el que se realizaron dichas obras de arte

Competencias

- Analizar críticamente la cultura que se hace en la actualidad y las circunstancias históricas en las que se inscribe.
- Analizar las normativas legales sobre patrimonio cultural y natural.
- Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Utilizar adecuadamente los recursos y metodologías que se utilizan en el estudio de la cultura contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar el marco legal de los derechos de autor en cinematografía.
2. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen cinematográfica.
3. Contrastar los diferentes marcos jurídicos de aplicación al Patrimonio artístico.
4. Diseñar programas museográficos o de gestión del patrimonio artístico.
5. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración del objeto artístico de la vanguardia y de las últimas tendencias artísticas
6. Identificar las imágenes artísticas situándolas en su contexto cultural.
7. Preparar una propuesta de exposición a partir de un material proporcionado.
8. Reconstruir el panorama artístico del mundo contemporáneo.
9. Relacionar las creaciones artísticas de diferentes épocas con otros fenómenos culturales.

Contenido

1. Introducción al arte del Renacimiento y el Manierismo

2. Pintura italiana del Renacimiento y el Manierismo. Escuelas florentina y veneciana

3. Pintura del Renacimiento y el Manierismo en Europa: Países Bajos, Alemania y España

4. Escultura renacentista y manierista en Italia

5. Introducción al arte del Barroco

6. Escultura del Barroco en Italia

7. Pintura del Barroco en Francia e Italia: clasicismo versus realismo

8. Pintura barroca en Flandes y Holanda

9. Pintura del Barroco en España

10. El Rococó en Francia e Italia

11. Neoclasisimo, Ilustración y Revolución Francesa

12. La reacción romántica: Inglaterra y Alemania

13. El realismo en Francia

14. El impresionismo y los inicios del arte moderno

15. Simbolismo: centros artísticos y principales figuras

16. Postimpresionismo: neoimpresionismo, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec

17. Arquitectura del XIX al XX: del modernismo a los pioneros del racionalismo (Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe)

18. Principios y significado de las vanguardias

19. Expresionismos: fauvismo, Die Brücke y Der Blaue Reiter

20. Cubismo: pioneros y seguidores

21. Futurismo italiano

22. Itinerarios de la abstracción: neoplasticismo, constructivismo y suprematismo

23. Dadaísmo: Zurich, Berlín, París, Nueva York

24. Surrealismo

25. Retorno al Orden

Metodología

- Clases teóricas dirigidas por el profesor

- Seminario Pensar la Imagen. Humanidades y Cultura Visual

- Lectura de bibliografía

- Estudio personal

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases teóricas	46	1,84	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipo: Supervisadas			
Seminario Pensar la Imagen. Humanidades y Cultura Visual	19	0,76	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipo: Autónomas			
Estudio de los contenidos	44	1,76	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lecturas de bibliografía	29	1,16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evaluación

- Examen de los temas 1-10 (30%)

- Prueba de los temas 11-17 (20%)

- Examen de los temas 18-25 (20%)

- Asistencia y comentarios del seminario Pensar la Imagen. Humanidades y Cultura Visual (30%)

Observaciones:

- Revisión: En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

- Recuperación: Para participar en la recuperación el alumnado ha de estar previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total. La actividad de asistencia y comentarios del seminario no será recuperable

- No evaluable: El/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

- Plagio: En caso de que el/la estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen 1	30%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Examen 2	20%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Participation and commentaries	30%	7,5	0,3	2, 3, 5, 6, 8, 9
Prueba 3	20%	1,5	0,06	2, 3, 5, 6, 8, 9

Bibliografía

Manuales de Arte Cátedra:

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

Crow, Thomas E., *Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII*, Madrid, Nerea, 1989

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

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

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

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

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

Krauss, Rossalind, *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, Somón, *Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1930)*, Summa Artis Vol. XXXIX, Espasa Calpe, Madrid, 1995

Mayayo, Patricia, *Historias de mujeres, historias del arte*, Cátedra, Madrid, 2003

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

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

Rewald, John, *Historia del Impresionismo*, Barcelona, Seix Barral, 1972

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

Software

Moodle

Teams