

GUÍA DOCENTE

**HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE
CURSO ACADÉMICO 2006-2007**

PROFESORAS:

Carmen Gracia

Xesqui Castañer

Esther Alba

(Grupo C) (siglo XIX)

(Grupo C) (siglo XX)

(Grupo B) (siglos XIX-XX)

(Grupo A) (siglos XIX y XX)

I.-DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura:	Historia del Arte Contemporáneo
Carácter:	Troncal
Titulación:	Licenciatura en Historia del Arte
Ciclo:	Primer Ciclo
Departamento:	Historia del Arte
Profesor/as responsable/es:	Carmen Gracia carmen.gracia@uv.es Xesqui Castañer xesqui.castaner@uv.es http://www.uv.es/~francas2/ Esther Alba esther.alba@uv.es

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

La asignatura “Historia del Arte Contemporáneo” forma parte de las materias troncales del primer ciclo de la Licenciatura de Historia del Arte, tiene una carga de 9 créditos y comprende un recorrido cronológico desde finales del siglo XVIII hasta los años 50 del siglo XX. Aunque sea una única materia no cabe duda de que los siglos XIX y XX deben ser estudiados sobre diferentes parámetros conceptuales y metodológicos. Así pues:

a).- La primera parte de la asignatura se centra en el arte desde finales del siglo XVIII y el siglo XIX, haciendo hincapié en los valores dominantes de la sociedad en la que se producen estas manifestaciones artísticas, y analizando no solo artistas y obras, sino también condicionamientos sociales y políticos que afectan a su desarrollo. Al mismo tiempo que se introduce el papel de las mujeres artistas, sus aportaciones y su posición en la sociedad. Esto pretende estimular a los estudiantes a una reflexión más abierta y comprensiva de los fenómenos artísticos.

b).- La segunda parte centrada sobre todo en el siglo XX, tiene como objetivo que el alumno tome contacto a través de un recorrido cronológico con los acontecimientos artísticos de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX dentro de los límites consentidos por el complejo entrecruzamiento de situaciones paralelas o que se interfieren recíprocamente. Una parte importante de este conocimiento se centra en las aportaciones y en las orientaciones de los artistas y de los arquitectos que pertenecen a las distintas generaciones que se han sucedido desde 1800 a 1950. Las aportaciones de artistas y tendencias de generaciones aparecidas

antes de 1900 constituyen un punto de referencia imprescindible para la comprensión del contexto artístico posterior. En definitiva lo que se pretende es abarcar de forma generalizada la conformación de los “espinosos” orígenes del arte y la arquitectura de los siglos XIX y XX, hasta 1950.

III.- VOLUMEN DE TRABAJO

Hace referencia al total de horas presenciales y no presenciales, en que se distribuye el trabajo del alumno/a, en esta asignatura. El módulo comprende un total de 225 horas y tiene una carga de 9 créditos, distribuidos en 30 semanas. La asignatura se organizará de la manera siguiente: Historia del Arte del S. XIX, 18 semanas; Historia del Arte de la primera mitad del siglo XX, 12 semanas. El total de horas que el alumno/a dedicará a la asignatura se distribuirá de la siguiente manera:

ASISTENCIA A CLASES.

Asistencia a clases teórico-prácticas 2 horas semanales, con un total de 60 horas

ESTUDIO GENERAL Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES.

- Preparación de clases teórico-prácticas: 54 horas

- Preparación de exámenes: 65 horas

REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Realización del trabajo y/o actividad complementaria: 20 horas

Realización de la memoria relativa a la actividad: 20 horas

ASISTENCIA A TUTORIAS: 4 horas

REALIZACIÓN DE EXÁMENES.

-Examen final: 2 horas

➔ TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO.

En síntesis:

Horas/curso

ASISTENCIA A CLASES TEÓRICO-PRACTICAS	60
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES	119
REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	40
ASISTENCIA A TUTORIAS	4
REALIZACIÓN DE EXÁMENES	2

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO	225

IV.- OBJETIVOS GENERALES

Ante todo el alumno/a debe llegar a tener una idea clara de qué se entiende por Arte Contemporáneo y sus conexiones con otras asignaturas que pueden tratar temas complementarios en el espacio y en el tiempo. También, resulta especialmente importante que se enfrente con el problema de la complejidad que ofrece el arte cuando es abordado desde un punto de vista histórico.

El alumno/a ha de llegar a entender la evolución del lenguaje artístico, la cristalización de distintas tendencias artísticas, sus conflictos, la progresiva especialización de las explicaciones, su papel dentro de un determinado contexto histórico. Debe aprender que quien construye el arte también mantiene algún tipo de reflexión sobre lo que está haciendo, sea una opinión espontánea, sea una cuidadosa reflexión sobre el valor de lo que está haciendo.

La participación del alumno/a, de modo que, además de profundizar en los contenidos, llegue a adquirir claves hermenéuticas desde las que interpretar las distintas, pasadas, presentes y también las futuras posiciones histórico-artísticas, o el propio desarrollo artístico que tenga ante sí.

El aumento de la capacidad crítica para que el alumno no se limite a asimilar lo transmitido, sino que además posea los resortes intelectuales necesarios para argumentar ante cualquier planteamiento que se presente.

V.- CONTENIDOS

El programa está dividido en dos partes: siglo XIX y siglo XX.

La parte correspondiente al siglo XIX está subdividida en una introducción más cuatro epígrafes de desarrollo disciplinar. Estos epígrafes introducen lecciones sobre urbanismo y arquitectura, pintura, fotografía y escultura.

La parte correspondiente al siglo XX se subdivide en una introducción más tres epígrafes disciplinares. Dada la peculiaridad del arte del siglo XX, en esta segunda parte, las lecciones no se ajustan a la clasificación académica convencional, sino que se centran, por una parte en el estudio de la arquitectura, y por otra el estudio de las tendencias artísticas más importantes, analizando simultáneamente

obras pictóricas, escultóricas y obra gráfica.

VI.- DESTREZAS A ADQUIRIR.

Comprensión de la bibliografía básica de referencia

Capacidad para analizar críticamente una obra artística

Capacidad para reflexionar sobre los procesos artísticos y culturales de los siglos XIX y XX.

Conocer y utilizar la terminología adecuada.

VII.- HABILIDADES SOCIALES

Capacidad para realizar una prueba escrita de manera organizada.

Capacidad para argumentar y debatir sobre los temas propuestos.

Capacidad para manejar información histórico-artística y analizarla críticamente.

Capacidad para realizar trabajos individuales.

VIII.- TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Introducción al arte del siglo XIX (2 semanas)

Los cambios en la concepción del mundo y su reflejo en el arte.

Periodo 1776-1815 (4 semanas)

Arquitectura y urbanismo en Europa y Estados Unidos. Nostalgia y pasión. La pintura en Inglaterra y Alemania. Clasicismo y Pintura de Historia en Francia. Escultura normativa.

Periodo 1815-1847 (4 semanas)

Urbanismo y arquitectura en la época de la Restauración. Pintura romántica en Gran Bretaña. Academicismo y Romanticismo en Francia. Escultura monumental.

Periodo 1848-1870 (4 semanas)

Urbanismo, arquitectura e ingeniería en la segunda mitad del siglo XIX. La búsqueda de los sentidos en la Inglaterra Victoriana: la Hermandad Prerrafaelita. La búsqueda de la realidad en Francia y el impacto de la fotografía. La escultura en un callejón sin salida.

Periodo 1870-1900 (4 semanas)

Urbanismo y arquitectura de fin de siglo. La primacía de la luz: Impresionismo. De la realidad de la luz a la realidad de los sentidos: luminismo, naturalismo y simbolismo. La escultura.

Introducción al arte del siglo XX (2 semanas)

Introducción al arte del siglo XX. Los conceptos de vanguardia, modernidad y arte contemporáneo. Picasso, Munch, Ensor y Modigliani.

Periodo 1900-1920 La irrupción de las vanguardias (5 semanas)

El momento fauvista 1900-1914. El cubismo y sus derivaciones 1907-1914. Futurismo italiano 1909-1925. Corrientes expresionistas en Alemania 1900-1925. El contrapunto moderno de las vanguardias: la Metafísica 1911-1917. Dadá y Marcel Duchamp 1912-1925.

Periodo 1917-1940/50. Las vanguardias de entreguerras y los nuevos comportamientos artísticos después de la II Guerra Mundial (5 semanas)

Neoplasticismo holandés 1917-1933. El Constructivismo ruso 1904 y 1915-1923.- La Bauhaus 1919-1933. Realismo y modernidad en el periodo de entreguerras. Los lenguajes de la arquitectura del Movimiento Moderno 1920-1930. El surrealismo 1924-1939. El informalismo y su contexto europeo. La Pintura Americana de 1950-52: el expresionismo abstracto. La pintura gestual. Los pintores del "color field".

IX.- BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA

Bibliografía Básica

ARACIL, A., y RODRÍGUEZ, D., *El arte del siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno*, Madrid, Istmo, 1982.

ARGAN, G.C., *El arte moderno. 1770-1970*, 2 vols., Valencia, Fernando Torres, 1975.

ARNASON, H., *Historia del Arte Moderno*, Barcelona-Madrid, Daimón, 1972 (edición revisada y aumentada en *A History of Modern Art*, Londres, Thames and Hudson, 1998)

CIRLOT, J. E., *El arte del siglo XX*, vol. 1., Barcelona, Labor, 1972.

GRACIA, C., *Història de l'art del segle XIX*, Universitat de València, 2000

HAMILTON, G.H., *Pintura y escultura en Europa. 1880-1940*, Madrid, Cátedra, 1989 (8 ed.).

JANSON, H. W, *El mundo moderno*, Historia general del arte., Madrid, Alianza Editorial, 1991.

LUCIE-SMITH, E., *Artes visuales en el siglo XX*, Colonia, Konemann, 2000.

MARCHAN FIZ, S., Fin de siglo y los primeros "ismos" del siglo XX (1890-1917).: *Summa Artis, Historia General del Arte, vol. XXXVIII*, Madrid, Espasa Calpe, 1994.

MARCHAN FIZ, S., Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1930). *Summa Artis, Historia general del arte, vol. XXXIX*, Madrid, Espasa Calpe, 1995

MICHELI, M. de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Madrid, 1979

NOVOTNY, E., *Pintura y Escultura europeas. 1730-1880*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1981

RAMÍREZ, J.A., (dir.), El mundo contemporáneo, *Historia del Arte, Madrid*, Alianza, 1997, Vol. 4

ROSEBLUM, R., & JANSON, HW., *Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture*, Thames and Hudson, 1984 (existe traducción castellana)

STANGOS, N., *Conceptos de arte moderno*, Madrid, Alianza, 1986 (edición revisada y aumentada en Barcelona, Ediciones Destino, 2000).

Bibliografía Complementaria

AGUILERA CERNI, V., (dir.) *Diccionario de Arte Moderno*, València, Consorci d'Editors Valencians, 1986.

BAUDELAIRE, Ch., *Salones y otros escritos de arte*, Col. la Balsa de la Medusa, Madrid, Visor, 1999

BENEVOLO, L., *Historia de la arquitectura moderna*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1994.

BLOK, C., *Historia del arte abstracto, 1900-1960*, Madrid, Cátedra, 1992.

BOCOLA, S., *El Arte de la Modernidad*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1999

BRION, M., *La pintura moderna. Del impresionismo al arte abstracto*, Buenos Aires, Víctor Lerú, 1962.

CALVO SERRALLER, F. (dir), *El Realismo en el Arte Contemporáneo 1900-1950*, Madrid, Fundación Mapfre Vida, 1999.

CHADWICK, W., *Mujer, Arte y Sociedad*, Barcelona, Destino, 1992

DROSTE, M., *Bauhaus 1919-1933*, Madrid, Taschen, 2002

FRANCASTEL, P. *Arte y técnica en los siglos XIX y XX*, Madrid, Debate, 1990.

GÖSSEL P., & LEUTHÄUSER, G., *Arquitectura del siglo XX*, Madrid, Taschen, 2005, 2 vols.

HARRISON, Ch. et alii, *Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX*, Madrid, Akal, 1998.

HITCHCOCK, H.-R., *Arquitectura de los siglos XIX y XX*, Madrid, Cátedra, 1993 (4ª ed.)

KOSTOF, S., *Historia de la Arquitectura.3*. Madrid, Alianza Editorial, 1988.

LE BOT, M., *Pintura y maquinismo*, Madrid, Cátedra, 1979.

LYNTON, N., *Historia del Arte Moderno*, Barcelona, Ediciones Destino, 1988

READ, H., *La escultura moderna*, Ediciones Destino, 1994.

WALTER, F.,(ed.) *Arte del siglo XX. Pintura, Escultura, Nuevos medios, Fotografía*, Barcelona, Taschen, 2001

ZEVI, B., *El lenguaje moderno de la arquitectura*, Barcelona, Poseidón, 1978.

REFERENCIAS EN INTERNET

Bibliotecas Generales

<http://www.isinet.com> Journal Citation Report. En su sección de humanidades informa acerca de las publicaciones periódicas más importantes de cada área a escala , internacional, incluida la historia del arte.

<http://www.mcu.es/lab/bibliote/index.html> La página de Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura. Da acceso al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, a la base de datos

REBECA, extremadamente útil para encontrar -, información bibliográfica tanto de libros como de publicaciones periódicas, y a las Bibliotecas de Arte de España y Portugal. Por supuesto, también al Catálogo Ariadna de la Biblioteca Nacional: <http://www.bne.es>

<http://marvel.loc.gov> Library of Congress. La Biblioteca del Congreso de Washington, es una de las mejores herramientas para un rastreo bibliográfico exhaustivo acerca de cualquier asunto, puesto que abarca publicaciones en todos los idiomas.

Bibliotecas y bases de datos de arte y arquitectura

<http://www.mcu.es/biblio/default.htm> Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Se ha convertido en una de las mejores bibliotecas de arte contemporáneo periódicas, videos, etc., sino también por poseer fuentes documentales.

<http://www.biblhertz.it> Biblioteca Hertziana. Con sede en Roma, esta biblioteca alemana es una de las mejores bibliotecas de historia del arte en general en el ámbito internacional

<http://www.mcu.es/BAEP/index.html>. Bibliotecas de arte de España y Portugal

<http://www.aetv.edu/gri/research/main.htm> Getty Research Library.

<http://www.greatbuildings.com>. Permite hacer búsquedas por arquitecto, edificio o ciudad. Están prácticamente todos los arquitectos y edificios significativos del siglo XX. Sobre cada edificio ofrece: datos del autor, fechas del proyecto, materiales, dibujos de alzados y plantas, información bibliográfica, así como una somera explicación de la obra que incluye comentarios de los historiadores y críticos más importantes que se han ocupado de ella.

Otras páginas de interés

Otras páginas de interés

<http://pintura.aut.org/>

<http://www.lemondedesarts.com/Dossiermanet.htm>

<http://www.salvador-dali.org/esp/index.htm>

<http://www.uv.es/gdha/formac/iha.htm>

<http://www.masdearte.com/sumario.cfm>

<http://reypicasso.web1000.com/guernicatexto1.htm>

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/rodin/rodin.html

<http://www.mashistoria.com/directorio/arte10.htm>

<http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>

<http://www.artehistoria.com/>

<http://www.artchive.com/artchive/R/rodin.html#images>

<http://www.abcgallery.com/M/manet/manet.html>

<http://www.artchive.com/artchive/P/picasso.html>

X.- METODOLOGÍA

1. Dos horas de clase presencial por semana

Estas clases tendrán un carácter teórico-práctico. En ellas se desarrollarán los aspectos esenciales del contenido del programa. Se analizarán imágenes y textos con el fin de guiar los trabajos prácticos individuales. Antes del inicio de cada tema, el alumno/a deberá elegir necesariamente los textos recomendados por los profesores para poseer unos conocimientos previos de la materia. Este requisito será objeto de evaluación durante todo el curso.

2. Preparación de clases teóricas

Los alumnos prepararán las clases teóricas a partir de la lectura de los textos recomendados. Este capítulo será objeto de evaluación continua.

3. Preparación de trabajos

Los alumnos/as realizarán una serie de trabajos individuales consistentes en desarrollar las pruebas teórico-prácticas propuestas por las profesoras. Este trabajo será calificado dentro de la evaluación de aprendizaje y formará parte de la prueba del examen final.

4. Tutorías

Los estudiantes podrán asistir a las horas de atención a alumnos/as que las profesoras tengan establecidas para realizar consultas sobre cualquier aspecto o duda relacionada con la asignatura

➤ CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA

Mes	semana	
septiembre	tercera	1ª reunión informativa
	cuarta	
octubre	primera	
	segunda	
	tercera	
	cuarta	
noviembre	primera	

	segunda	
	tercera	
	cuarta	
diciembre	primera	1ª lectura, 2ª segunda lectura y trabajo (Carmen Gracia)
	segunda	
	tercera	
	cuarta	
enero	primera	
	segunda	
	tercera	
	cuarta	Período de exámenes
febrero	primera	Período de exámenes
	segunda	Período de exámenes
	tercera	
	cuarta	
marzo	primera	
	segunda	
	tercera	
	cuarta	
abril	primera	
	segunda	
	tercera	
	cuarta	
mayo	primera	
	segunda	3ª lectura
	tercera	
	cuarta	trabajo
junio	primera	
	segunda	Período de exámenes
	tercera	Período de exámenes
	cuarta	Período de exámenes

XI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La distribución de las calificaciones para la nota final será la siguiente:

1. Examen:

Examen final sobre la materia. Su calificación será el 50 % de la nota final de la asignatura

2. Preparación de clases teórico-prácticas

El seguimiento del programa de lecturas establecido por las profesoras se realizará por medio de debates establecidos y la síntesis escrita y entregada a las profesoras. El valor total de dichas pruebas en la nota final será del 30 %.

3. Trabajos individuales

El primer día de clase las profesoras facilitarán una serie de temas que el alumno/a tendrá que desarrollar a lo largo del curso y entregarlo en la fecha prevista. Su valoración supondrá el 20 % de la calificación final de la asignatura.

Para superar la materia será necesario haber obtenido como mínimo una calificación de 5 en cada una de las dos partes en que se divide la asignatura (Siglo XIX y Siglo XX).

El porcentaje que representa cada uno de los apartados se relaciona en el siguiente cuadro:

Examen	50%
Preparación de clases teórico-prácticas	30%
Trabajos individuales	20%
TOTAL	100%