

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS

(Programa)

3° Curso Publicidad y RRPP.

Profesora: **María Dolores Arroyo Fernández** (Departamento CAP II)

MÓDULO 1. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y EL TRÁNSITO AL XX: LOS COMIENZOS DE LA MODERNIDAD

1. Lo Neoclásico y lo Romántico. Francisco de Goya y los orígenes del arte contemporáneo.
2. El Realismo. La pintura social. El paisaje: Corot y la Escuela de Fontainebleau.
3. Impresionismo y Neoimpresionismo. Manet y los pioneros de la vanguardia.
4. Postimpresionismo y Simbolismo. Las reacciones formales y conceptuales. La etapa finisecular.

MÓDULO 2. LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS

5. Concepto y características de la vanguardia. Marco cronológico.
6. Fauvismo y Expresionismo: el Salón de Otoño de 1905 y los grupos alemanes (Die Brücke y Der Blaue Reiter)
7. Cubismo: las Señoritas de Avignon y la ruptura del espacio monofocal.
8. El Futurismo: la 4 dimensión. Los distintos manifiestos.
9. Dadá y el anti-arte. Marcel Duchamp y los ready made.
10. Suprematismo y Constructivismo. Malevich, Taltlin: entre la abstracción y la utopía.
11. “De Stijl” y el Neoplasticismo. Búsqueda de la abstracción geométrica y funcionalidad.
12. La Pintura Metafísica. André Breton y el Surrealismo.
13. La Bauhaus (Casa de la Construcción). W. Gropius.

MÓDULO 3. LA ETAPA DE ENTREGUERRAS

14. La Escuela de París. Pluralidad de tendencias. Los ballets rusos de Diaghilev.
15. El retorno al orden. El “Novecento”.
16. Nueva Objetividad (Neue Sachlichkeit) en la Alemania de Weimar. Figuración crítica y denuncia social.

17. El grupo Cercle et Carré (Torres-García y Michel Seuphor) y Abstraction-Création. Abstracción geométrica.

MÓDULO 4. LAS SEGUNDAS VANGUARDIAS

18. Expresionismo abstracto americano. Antecedentes. Lo gestual (action painting) y pinturas planas de color (field painting).
19. El Informalismo europeo o Abstracción lírica. La pintura matérica. Dubuffet y el *Art Brut*.
20. La Nueva figuración y tendencias del Realismo: desde la reacción del Neodadaísmo al Hiperrealismo, pasando por el Pop Art, Independent Group y Nouveau Realisme.
21. La Abstracción Geométrica. Espacialismo de Fontana. Arte Óptico y Cinético. Tendencias neoconcretas y tecnológicas. Arte y Computador-arte programado (MAC).
22. Arte de acción y arte conceptual: Ambientes y espacios lúdicos, happening. Grupo Fluxus. Land Art, Body Art.

MÓDULO 5. LA POSMODERNIDAD

23. Eclecticismos, Neoexpresionismos y Nuevas Figuraciones. La crisis de las vanguardias.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

(Movimientos Artísticos Contemporáneos)

ARGAN, Giulio Carlo: El Arte Moderno. Madrid, 1991.

ARGAN, Giulio Carlo (y Achille Bonito): El arte moderno. El arte hacia el 2000. Akal, 1992. Colec. Arte y Estética.

ARNALDO, Javier. Las Vanguardias Históricas (1). Historia 16. Historia del Arte, nº45.

BERNÁRDEZ, Carmen: Historia del Arte. Primeras Vanguardias. Barcelona, Planeta, 1994.

BRANDON, Taylor: Arte Hoy. Akal, 2001. Colec. Arte en Contexto.

CIRLOT VALENZUELA, Lourdes: Historia del Arte. Últimas tendencias. Barcelona: Planeta, 1994. Colec. Las Claves del Arte.

DE MICHELI, M.: Las Vanguardias Artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Forma, 1984.

DORFLES, Gillo: Últimas Tendencias del Arte de Hoy. Barcelona, Ed. Labor, 1976.

GARCIA FELGUERA, María Santos: Las Vanguardias Históricas (y 2). Historia 16. Col. Historia del Arte, nº46.

GOMBRICH, E.H.: Historia del Arte. Madrid, Alianza, 1984.

HAMILTON, G.H.: Pintura y escultura en Europa 1880-1940. Madrid, 1983.

HONOUR, Hugo (y John Fleming): Historia del arte mundial. Akal, 2004 (todas las manifestaciones artísticas)

HUYGUE, René: El Arte y el Mundo Moderno. Barcelona: Ed. Planeta. Tomo I (1880-1920), tomo II (de 1920 a nuestros días).

LUCIE-SMITH, Edward: Movimientos Artísticos desde 1945. Barcelona: Ed. Destino, 2ª ed. 1993.

LYNTON, Norbert: Historia del arte Moderno. Barcelona: Ediciones Destino, 1988.

NOVOTNY, F.: Pintura y Escultura en Europa 1780-1880. Madrid, Cátedra, 1979.

OLAGUER-FELIU, F. de: Los grandes "ismos" pictóricos del siglo XX. Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1987.

ROSEN, CH. y ZERNER, H.: Romanticismo y Realismo. Los mitos del arte del siglo XIX. Barcelona, Blume, 1988.

ROSENBLUM, Robert: La Pintura Moderna y la tradición del Romanticismo nórdico. De Friedrich a Rothko. Madrid: Alianza Forma, 1993. Nº 120.

RUSH, Michael: Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX. Barcelona: Ed. Destino, 2002.

SCHAPIRO, Meyer: El Arte Moderno. Madrid: Alianza Forma, 1988. nº73.

STANGOS, N.: Conceptos de Arte Moderno. Madrid, Alianza Forma, 1989.

SUREDA, J. Y ANA Mª Guasch: La trama de lo moderno. Madrid, Akal, 1987.

GUASCH, Anna María: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Colección Alianza Forma, 2000-

THOMAS, Karin: Hasta Hoy. Estilos de las Artes Plásticas en el siglo XX. Barcelona: Ed. Serbal, 1988 (2ª reimpr. 1994).

VV.AA.: Summa Artis: tomos XXV, XXVI y XXXVIII

VVAA. Los orígenes del arte moderno, 1850-1900. Fundación Cultural MAPFRE Vida. (D.L.2004).