

ARTE VI

ARTE IV

Origen y desarrollo del arte del S. XIX y XX:

Una mirada de conocimiento y descubrimiento.

Profesora: Inmaculada Aroca Bernabéu

"El arte enseña a mirar: a mirar el arte y a mirar con ojos más atentos el mundo. En los cuadros, en las esculturas, igual que en los libros, uno busca lo que está en ellos y también lo que está más allá, una iluminación acerca de sí mismo, una forma verdadera y pura de conocimiento". A. M. Molina.

Objetivos:

El contexto artístico y el arte que se desarrollan en la actualidad son la consecuencia de toda una serie de transformaciones que empiezan a gestarse desde principios del S.XIX.

Será muy especialmente a principios del S.XX, a través de la gran diversidad de vanguardias que surgen basadas en elaborar un nuevo lenguaje y un nuevo concepto del arte, las que pongan los cimientos del futuro desarrollo de la creación artística a lo largo de este siglo.

El objetivo de este curso será descubrir cómo cada una de las tendencias, desde el S.XIX hasta nuestros días, han supuesto una ruptura respecto al arte tradicional, aportando a la vez una novedad en el panorama artístico de cada momento. Este juego de rupturas y novedades son las que han articulado el concepto que hoy en día tenemos del arte.

Metodología:

Los contenidos teóricos impartidos en las clases estarán complementados con presentaciones digitales y apoyo de documentación a través del Campus Virtual del C.E.U.

El curso estará complementado con visitas comentadas a exposiciones y museos.

Programa:

1. Antecedentes

- Neoclasicismo: Jacques Louis David.
- Francisco de Goya: entre el Neoclasicismo y el Romanticismo.

2. El arte del S.XIX

- Romanticismo:
  - Alemania: Caspar David Friedrich.
  - Gran Bretaña: Turner y Constable.
  - Francia: Gericault y Delacroix.
  - EEUU: La Escuela del Río Hudson.
- Realismo y la Escuela de Barbizon.

- Luminismo: Joaquín Sorolla.
- Nuevos caminos para la pintura: Manet y el Japonismo.
- Impresionismo: Monet.
- Postimpresionismo: Cezanne y Gauguin.

3. El arte del S.XX

I. Entre la figuración y las vanguardias abstractas

- Art Nouveau europeo y Modernismo español.
- Expresionismo alemán:
  - El puente: Kirchner y Nolde.
  - El jinete azul: Macke, Kandinsky y Marc.
- Fauvismo: Matisse, Derain y Vlaminck.
- Cubismo: Picasso, Braque, Gris y María Blanchard.
- Futurismo: Marinetti y Depero.
- Vorticismo: Wydham Lewis.
- Orfismo: Sonia y Robert Delaunay.
- Rayonismo: Larionov y Goncharova.
- Constructivismo y Suprematismo: Tatlin y Malevich.
- Neoplasticismo: Mondrian y Van Doesburg.

II. El arte después la I Guerra Mundial. Nuevas posibilidades

- Dadaísmo: Schwitters.
- Surrealismo: Salvador Dalí.
- La Bauhaus alemana: Primera Escuela de Diseño.
- El arte de los locos años 20: Art Decó francés.

III. El arte después de la II Guerra Mundial. Nuevas perspectivas

- Expresionismo Abstracto: Pollock y Rothko.
- El arte de los medios de comunicación de masas: Pop Art.
- La desmaterialización de la obra de arte:
  - Arte Conceptual.
  - Minimalismo.
  - Land Art.
  - Arte Sonoro.
  - Body Art.
  - Happening y Performance.
  - Videoarte y tecnología digital.