

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
MAGISTER Y DIPLOMADO EN HUMANIDADES

Tendencias del arte contemporáneo

Profesor: Luis Vargas Saavedra

Objetivos

Compenetrarse audiovisualmente de obras claves del arte del siglo xx, su panorama aprehendido en los rasgos esenciales, de modo que sea posible reconocer a qué movimiento pertenezca una obra y apreciar sus logros.

Contenidos

Lunes 29 de marzo:

Canto del cisne del arte occidental pos-aristotélico:

Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin : figurativismo ya expresionista y fauve.

Lunes 12 de abril:

Impresionismo Monet, Sisley, Cézanne, Renoir: La visualidad “objetiva” (la pupila inocente).

Lunes 26 de abril:

Fauvismo 1905 a 1908 (Fierecidad, Ferocidad) Matisse, Derain, Vlaminck, Braque, Rouault.

Lunes 10 de mayo:

Cubismo 1907 – 1914: Picasso y Braque. Dadaísmo 1916 – 1923. Tzara, Francis Picabia, Marcel Duchamp.

Lunes 24 de mayo:

Futurismo de Marinetti (1909 – 1914): Balla, Caré, Russolo, Severini.

Lunes 7 de junio:

Expresionismo 1905 – 1910. Nolde, Kirchner, Kokoschka, Bacon - precursores: Munch y Ensor (y Goya). Abstracto expresionismo: Pollock.

Lunes 21 de Julio:

Surrealismo 1924 – 1934 : Dalí, Magritte Ernst, Man Ray, Miró, Tanguy, Kahlo, Balthus, Chagall, De Chirico.

Arte conceptual 1960. Hiper-realismo 1970 a 1999 – anti abstracto expresionista y arte conceptual.

Muralismo mexicano 1921 – 1933: Rivera, Orozco, Siqueiros.

Lunes 5 de Julio:

Arte Op o kinético 1950 –1960: Calder, Vasarely

Arte Pop 1955 – Rauschenberg, Lichtenstein, Warhol, Hockney, Kitaj.

Metodología

Exhibición (proyección) y audición de obras, comentadas por el profesor y discutidas por el curso. Se tratará de facilitarles previamente el material, de modo que puedan llegar con una reacción y comentario ya preparado.

A cada semana hecha (= a partir de la segunda) se pedirá un informe escrito que constará de resumen comentado y análisis de obra que escoja el alumno.

Examen final: reconocer movimientos y rasgos de diversas obras, algunas no vistas en clase pero pertenecientes a los movimientos estudiados. De esta manera, comprobar la comprensión, tasar la memoria visual, estimular la crítica.

Evaluación

7 informes (60%) + 1 examen (40%)

Bibliografía

1. Bradley, Fiona, Surrealism, Cambridge University Press, Cambridge U.K. 1997.
2. Breton, André, El surrealismo: punto de vista y manifestaciones, Barral, Barcelona 1972.
3. Breton, André, Manifiestos del surrealismo, Guadarrama, Madrid, 1974
4. De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza, Madrid, 1999.
5. Gombrich, E, H., Temas de nuestro tiempo: propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte, Debate, Madrid 1997.
6. Lombard, Rose Mary, El siglo XX, Gili, Barcelona 1985.
7. Lucie-Smith, Edward, Artes visuales en el siglo XX, Könemann, Colonia 2000.
8. Marchán Fiz, Simon, Fin de siglo y los primeros "ismos" del XX, Espasa Calpe, Madrid 1996.
9. Ruhrberg, Arte del siglo XX, Taschen, Köln 1999.
10. Rush, Michael, New media in late 20th century art, Destino, Barcelona 2002.
11. Sullivan, Edward J. (Editor), Arte latinoamericano del siglo XX, Nerea, Madrid 1996.
12. Tarkovski, Andrei: Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine, Madrid, Rialp, 1991.
13. Thomas, Karin, Hasta hoy: estilos de las artes plásticas del siglo XX, Ediciones del Serbal, Barcelona 1989.