

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2008/09

Fecha de Edición: 01/09/2008

Area de titulación: Bellas Artes

Asignatura: Teoría e Historia del Arte I (Grupo A; Mañanas)

Curso: Primero

Duración: Cuatrimestral (Primer cuatrimestre)

Carácter: Troncal

Créditos: 6

Profesor: Vicente Alemany Sánchez-Moscoso

Objetivos teóricos:

- 1.- Reconocer las rupturas respecto a la tradición artística occidental en el arte vanguardista.
- 2.- Análisis de los distintos referentes que adoptaron los artistas más avanzados del Siglo XX para producir obras alternativas a los modelos académicos decimonónicos.
- 3.- Análisis y caracterización de los periodos más relevantes del arte a partir de 1900: Los primeros “ismos”, las vanguardias de entreguerras, el arte moderno americano, el arte postmoderno, etc...
- 4- Continuidad, crisis y rupturas en los modelos de representación artística. Análisis de la incorporación de nuevos referentes y revisión del carácter de las imágenes y las obras.
- 5- Discusión de los conceptos modernidad y contemporaneidad cultural y artística en cada periodo.

Programación temática:

- 1.- Historia de la “Historia del Arte”.
Distintas aproximaciones teóricas a los problemas artísticos.
 - 1.1.- La historia del arte como una sucesión de “ismos”
 - 1.2.- Historia del arte y memoria del artista.
 - 1.3.- Hacia una concepción ampliada de la historia del arte.
- 2.- Los orígenes del arte:
La búsqueda de las claves primigenias de la expresión artística.
 - 2.1.- Artes primitivas, artes exóticas y artes prehistóricas.

2.2.- Sobre “lo original y lo primitivo” en las vanguardias.

2.3.- Antropología de la creación artística:

Hacia un arte “más allá de la historia”

3.- La influencia de la Antigüedad en el arte moderno:

3.1.- La fascinación moderna por las construcciones egipcias.

3.2.- Caracterización del arte griego clásico.

3.3.- Revisiones modernas de la arquitectura griega.

3.4.- El ensueño de una “edad de oro”:

Sobre el clasicismo en el arte contemporáneo.

4.- Relevancia del arte medieval en el arte moderno.

4.1.- El arte medieval como referente artístico ajeno a la Academia decimonónica.

4.2.- Revisiones de la arquitectura medieval en las construcciones modernas del siglo XIX y XX.

4.3.- La arquitectura de Antoni Gaudí como revisión modernista del Gótico.

Desarrollo de las clases:

Proyección, comentario y análisis de obras de arte.

Discusión de los conceptos históricos y teóricos que constituyen el contenido de la asignatura.

Tutorías:

Los alumnos pueden consultar cualquier cuestión relativa a la asignatura durante el horario destinado a tutorías y concertar con el profesor un tema para su proyecto de investigación.

Evaluación:

Examen escrito al final del curso:

(Convocatorias en febrero y septiembre)

Se valorará el conocimiento de los contenidos expuestos durante el curso así como la capacidad de síntesis y la claridad expositiva del alumno que deberá ajustarse a las preguntas del examen.

Trabajos de investigación adicionales:

Desarrollo de proyectos individuales de investigación teórica que profundicen en los temas tratados durante el curso.

Para la realización de estos trabajos se concertarán sesiones de tutorías en

las que los alumnos expondrán el estado de sus estudios y recibirán orientación metodológica y bibliográfica adaptada a sus necesidades.

Líneas genéricas de investigación:

La mirada a la historia del arte de los artistas contemporáneos.
Búsqueda de referentes alternativos a la tradición artística occidental en el arte del Siglo XX.

Bibliografía:

A lo largo de curso se ofrecerán selecciones bibliográficas adaptadas a cada tema y cada exposición teórica. De modo orientativo se propone la siguiente relación de textos:

ALEMANY SÁNCHEZ-MOSCOSO, Vicente: *Arte del Siglo XX: Apuntes al principio de un siglo*. Editorial Dykinson. Madrid, 2003.

ARGAN, Julio Carlo: *El Arte Moderno*. Editorial Akal. Madrid, 1998.

BOURGEOIS, Louise: *Destrucción del padre / reconstrucción del padre*. Editorial Síntesis. Madrid, 2001.

BOZAL, Valeriano: *Los diez primeros años 1900-1910. Los orígenes del arte contemporáneo*. Editorial la Balsa de la Medusa. Madrid, 1993.

DE MICHELI, Mario: *Las vanguardias artísticas del Siglo XX*. Editorial Alianza. Madrid, 2000.

GIACOMETTI, Alberto: *Escritos*. Editorial Síntesis. Madrid, 2001.

LORD, James: *Retrato de Giacometti*. Editado por La balsa de la Medusa. Madrid, 2002.

NEUMEYER, Fritz: *Mies van der Rohe. La palabra sin artificio*. Editado por El Croquis. Madrid, 2000.

QUETGLAS, Joseph: *El horror cristalizado*. Editorial Actar. Barcelona, 2001.

VVAA: *Primitivism in the 20 Century Art*. Editado por MOMA. Nueva York, 1994.