

HISTORIA DEL ARTE III

Iñaki Díaz Balerdi

i.diazbalerdi@ehu.eus

PROGRAMA

- 1) **Los antecedentes de la contemporaneidad.** Los ecos del siglo XVIII. El mundo de la Ilustración. Las investigaciones en torno a la Antigüedad. Viajeros y turistas. La revolución francesa y el concepto republicano de la cultura.
- 2) **El neoclasicismo.** La vuelta a las formulaciones clásicas. La arquitectura y la multiplicación de los templos. Ideales y utopías en escultura y pintura. Goya: un pintor a caballo entre distintas cronologías y tendencias.
- 3) **El romanticismo.** Razón, sentimiento, nostalgia, simbolismo. El urbanismo, las ruinas y los dilemas de la restauración. Caminos y propuestas en escultura y pintura.
- 4) **El realismo.** Las revoluciones en Europa. El progreso: la industria, el comercio, la ciencia. El realismo social.
- 5) **Impresionismo y postimpresionismo.** El arte al margen de la Academia. Luz, color, pincelada: la mirada que construye.
- 6) **La arquitectura contemporánea.** Antecedentes de la arquitectura del siglo XX. La Escuela de Chicago. La arquitectura modernista. La arquitectura de vanguardia hasta 1945
- 7) **Fauvismo y expresionismo.** Concepto y variantes semánticas. El color y la expresión
- 8) **El Cubismo.** Precedentes y formación: Representación, estructura y fragmentación espacial. Multiplicidad perceptiva. La trascendencia del collage.
- 9) **El Futurismo.** Radicalismo estético y desprecio al pasado. El progreso, la máquina, la velocidad. Textos y proclamas.
- 10) **La abstracción.** La ruptura con el concepto de representación. Kandinsky y la abstracción lírica. De Stijl o el Neoplasticismo holandés. Constructivismo y Productivismo en la URSS
- 11) **Dadá y Surrealismo.** La subversión dadaísta y la negación del arte. Arte y vida cotidiana. Los "ready made". Inconsciente, automatismo y universos oníricos. El arte más allá de lo real en el Surrealismo.
- 12) **El arte tras la II Guerra Mundial.** La arquitectura desde 1945. El Expresionismo Abstracto y otras corrientes: Minimal Art, Land Art, Performance, Arte conceptual. Tendencias contrapuestas al expresionismo abstracto: Arte Pop y nuevo realismo. Últimas tendencias y debates.

Bibliografía básica:

- ARGAN, Giulio Carlo. *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid, 1991.
- HONOUR, Hugh. *Neoclasicismo*. Madrid, Alianza, 1982.
- HONOUR, Hugh. *El Romanticismo*, Madrid, Alianza, 1986.
- NOVOTNY, Fritz. *Pintura y escultura en Europa (1780-1880)*. Madrid, Cátedra, 1981.
- RAMÍREZ, Juan Antonio: *Historia del Arte, 4. El Mundo Contemporáneo*. Madrid, Alianza, 1997.

Bibliografía para profundizar:

- BUENDÍA, J. Rogelio y GÁLLEGO, Julián. *Arte europeo y norteamericano del siglo XIX*. Summa Artis, vol. XXXIV, Madrid, Espasa-Calpe, 2000.
- HAMILTON, George Heard. *Pintura y escultura en Europa (1880-1940)*. Madrid, Cátedra, 1997.
- KANDINSKY, Vasili. *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona, Barral, 1970.
- KANDINSKY, Vasili. *De lo espiritual en el arte*. Barcelona, Barral, 1986.
- LUCIE-SMITH, Edward. *El arte hoy. Del expresionismo abstracto al Nuevo Realismo..* Madrid, Cátedra, 1981.
- MARCHÁN FIZ, Simón. *Fin de siglo y los primeros ismos del XX (1890-1917)*. Summa Artis, XXXVIII lib., Madrid, Espasa-Calpe, 2000.
- REWALD, John. *El postimpresionismo. De van Gogh a Gauguin*. Madrid, Alianza, 1982.
- REWALD, John. *Historia del impresionismo*. Barcelona, Seix Barral, 1981.
- RODRÍGUEZ, Delfín. *Del Neoclasicismo al Realismo*. Madrid, Historia 16, 1996.
- ROSENBLUM, Robert y JANSON, H.W. *El arte del siglo XIX*. Madrid, Akal, 1992.

Direcciones de interés en Internet:

- www.Artehistoria.com
- www.arteguias.com
- www.historia-del-arte.net
- www.artcyclopedia.com