

Campus de Alcalá

PROGRAMA DE HUMANIDADES
2025/2026

Curso: 4º

Asignatura: **HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO**

PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Óscar Navajas Corral
Depto. de Historia y Filosofía , UAH

N.º HORAS LECTIVAS: 20

INTRODUCCIÓN:

El inicio historiográfico de la Edad Contemporánea tuvo consecuencias directas en el entorno de la creación artística. Los siglos de construcción de un canon del gusto y de la belleza fueron paulatinamente cuestionados hasta replantear la propia esencia del concepto de arte. Solo un vistazo a los *Desastres* de Goya, la comunidad rebelde de los Prerrafaelitas, la pincelada fugaz de los Impresionistas, la incompreensión de Van Gogh, o las dolorosas imágenes de las arpillerías de Millares y la gestualidad violenta de Saura, son una muestra de ello. Lo feo, lo grotesco, lo exótico, lo matérico o lo banal se convierten ahora en obra de arte y conviven con la delicadeza, la belleza y la norma.

El Arte Contemporáneo será una etapa fascinante donde todo tiene cabida, y donde todo puede ser arte, lo que no quiere decir que lo sea. Un periodo donde se destruyen todas las concepciones clasicistas y normas del pasado; un reflejo, nos obstante, de una época donde también se rompieron todos los sistemas sociales, políticos y de la propia condición humana, que vio su defunción con los genocidios de los años cuarenta del siglo XX.

La signatura de Historia del Arte Contemporáneo será es foro para conocer, compartir y debatir el fin de una forma de entender el arte y a la propia humanidad, y la construcción de una nueva visión artística de una realidad cada vez más compleja, cada vez más efímera y, al mismo tiempo, cada vez más cautivadora.

OBJETIVOS:

Objetivo general

El objetivo fundamental de esta asignatura es conocer y analizar las manifestaciones artísticas de la Era Contemporánea, y realizar una reflexión sobre la influencia de tales movimientos artísticos en su contexto y en nuestra sociedad actual.

Objetivos específicos

- Acrecentar el bagaje artístico y cultural de los/as alumnos/as.
- Otorgar conocimientos teórico-prácticos de la Historia del Arte.
- Fortalecer la capacidad de juicio crítico de los/as alumnos/as.
- Analizar los principales movimientos artísticos de la Historia del Arte Contemporáneo a nivel internacional.
- Hacer un repaso a las corrientes artísticas, estudiando sus relaciones y diferencias con el arte español.
- Conocer los principales movimientos y las principales transformaciones de la Edad Contemporánea.
- Conocer y comprender las interrelaciones entre los momentos históricos pasados y la sociedad presente.
- Facilitar el conocimiento de la terminología específica.
- Conseguir que los alumnos sean capaces de reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte.

PROGRAMA:

TEMA 1. Introducción al Arte Contemporáneo. Características principales para su estudio y degustación.

TEMA 2. El Neoclasicismo. El nacimiento de la crítica de arte.

TEMA 3. El Movimiento Romántico y el arte en un mundo en transformación. Lo pintoresco y lo sublime.

TEMA 4. El Realismo. Nuevas formas de producción y nuevas realidades sociales.

TEMA 5. El Impresionismo. Un camino de no retorno para el Arte.

TEMA 6. Los Prerrafaelitas. Delicadeza y trascendencia universal.

TEMA 7. El Postimpresionismo. Las semillas de la vanguardia.

TEMA 8. Arte decadente y el fin de siglo. Simbolismo, Arte Naïf y Modernismo.

TEMA 9. Arquitectura siglo XIX. Clasicismo, Historicismo, urbanismo moderno, Eclecticismo, nuevos materiales, Modernismo y la Escuela de Chicago

TEMA 10. Las Vanguardias Históricas. Expresionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo, la abstracción en el Arte: Constructivismo, Rayonismo, Suprematismo, Neoplasticismo....

TEMA 11. Arte en la Postmodernidad. El Expresionismo Abstracto y el Informalismo; la nueva figuración: El Pop-Art y el Hiperrealismo; las tendencias radicales: Del objeto al proceso. Minimal Art, Land-Art, Happening, Arte Conceptual, Arte de Acción y Arte Povera.

TEMA 12. Arquitectura del siglo XX. El Funcionalismo, la Bauhaus y el Organicismo. El estilo internacional en arquitectura.

BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía Básica

AGUILERA CERNI, V. et alt. Diccionario de arte moderno. Conceptos, Ideas, Tendencias, Valencia, 1979.

ARGAN, G.C.: El arte moderno 1770-1970, 2 vol. Valencia, Fernando Torres, 1984

ARACIL, D., y RODRÍGUEZ, A.: El siglo XX entre la muerte del arte y el arte moderno, Madrid, Istmo, 1982.

AZNAR ALMAZÁN, YAYO; GARCÍA HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL; Y NIETO YUSTA, CONSTANZA (2011). Los discursos del arte contemporáneo. Madrid: UNED – Editorial ramón Areces.

BORNAY, E.: Las hijas de Lilith. Las Artes Plásticas y el mundo de la mujer en el fin de s. XIX, Madrid, Cátedra. 1994.

BOZAL, V.: (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid, 1997 Visor.

BOZAL, V.: Fuentes y documentos para la historia del arte. VII Ilustración y Romanticismo, Barcelona 1982.

BOZAL, V.: Fuentes y documentos para la historia del arte. VIII. Las vanguardias del siglo XIX, Barcelona 1982.

CALVO SERRALLER, F., El arte contemporáneo, Madrid, Taurus, 2001.

CHADWICK, W., Mujer, arte y sociedad, Barcelona: Destino, 2000.

CHIPP H. B., Teoría del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. Akal. Madrid. 1996.

DANTO, A. C., (1997) Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós, Barcelona, 1999.

DE DIEGO, Estrella (2015). Artes visuales en occidente. Desde la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Básicos de Arte Cátedra.

DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, 2004.

FREELAND, C.,: Pero, ¿Esto es arte?. Una introducción a la teoría del arte. Oxford U. Press 2001 (Madrid: Cátedra, 2003).

GARCÍA FELGUERA, Ma. S., "El arte después de Auschwitz" Historia del Arte nº. 49 Historia 16, 1993

GUASCH, A. M., El Arte del siglo XX: de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Madrid: Espasa Calpe. 1996.

GUASCH, A. M., Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones 1980-1995. Madrid: Akal/ Arte Contemporáneo. 2000

GUASCH, A. M., El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza, 2002.

GUASCH, A. M., y Sureda J, La trama de lo moderno, Madrid, Akal, 1987.

HAMILTON, G.H. Pintura y escultura en Europa. 1880-1940 Madrid 1981. Cátedra

HAUSER, A. (1975): Fundamentos de la sociología del arte, Madrid, Alianza.

HERBERT, Read (2000). Arte y alienación. Valencia: Ahimsa Editorial.

HESS, W. Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires, Nueva Visión, 1994.

HITCHCOCK, L. Arquitectura. Siglos XIX y XX Madrid 1981.

JULIUS, Anthony (2002). Transgresiones. El arte como provocación. Barcelona: Destino.

KRAUS, ROSALIND; F. H., et. al.: Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, postmodernidad. Madrid, Akal, 2006.

KUSPIT, Donald (2006). El fin del arte. Madrid: Akal /Akal Contemporáneo.

LUCIE SMITH, E., Movimientos en el arte desde 1945, Barcelona, Destino-Thames and Hudson, 1993.

MAYAYO, P.: Historias de mujeres, historias del arte, Madrid: Ensayos de Arte Cátedra. 2017.

MICHELI, M. de: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, 2004

NEAD, L. (1998): El desnudo femenino, Madrid, Técnos.

NOVOTNY, F. Pintura y escultura en Europa. 1780-1880 Madrid, Cátedra, 1978.

RAMÍREZ, J.A. (dir.) Historia del Arte. 4 El mundo contemporáneo. Madrid 1997.

RAMÍREZ-BLANCO, J. (2022). Amigos, disfraces y comunas. Las hermandades de artistas del siglo XIX. Madrid: Cátedra Grandes temas.

REYERO, C.: Introducción al arte occidental del siglo XIX, Madrid: Básicos Arte Cátedra. 2017

ROSENBLUM, R., H. W., Janson, Arte del siglo XIX. Akal. Madrid. 1992.

SEDLMAYR, HANS (2008 [1955]). La revolución del arte moderno. Barcelona: Acantilado.

VILLEGAS MORALES, GLADYS (2000): «Mujeres y surrealismo», en Cao, Marián L. F.: Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria, Madrid: Narcea, pp. 87-105.

ZEVI, B. Historia de la arquitectura moderna, Barcelona 1980 Poseidón

Recursos virtuales:

Los nuevos clasicismos: La pintura neoclásica en Francia:
<https://canal.uned.es/video/5a6f3d78b1111f4f578b4571>

Arte neoclásico y romántico: <https://canal.uned.es/video/5a6f3db4b1111f4f578b4742>

Los grandes románticos franceses: <https://canal.uned.es/video/5a6f5803b1111f5c628b4d67>

Arquitectura del hierro y el cristal en el siglo XIX:
<https://canal.uned.es/video/5a6f56b7b1111fb0608b4592>

Courbet y el realismo en Francia: <https://canal.uned.es/video/5a6f3da4b1111f4f578b469d>

Los prerrafaelitas: <https://www.youtube.com/watch?v=Jk0EHYpH-2o>

El arte del siglo XIX: La recuperación del pasado:
<https://canal.uned.es/video/5a6f321db1111fb50f8b4ad8>

El impresionismo: <https://canal.uned.es/video/5a6f56bdb1111fb0608b45d4>

Monet y la abstracción: <https://canal.uned.es/video/5a6f5765b1111f5c628b491b>

Pasión por Renoir: <https://canal.uned.es/video/5a6f575eb1111f5c628b48c6>

Manet en el Prado: <https://canal.uned.es/video/5a6f57d2b1111f5c628b4c57>

El postimpresionismo: <https://canal.uned.es/video/5a6f3da3b1111f4f578b4698>

Gauguin y los orígenes del simbolismo: <https://canal.uned.es/video/5a6f57bfb1111f5c628b4bef>

Las Vanguardias artísticas: <https://canal.uned.es/video/5a6f3d8fb1111f4f578b4602>

Picasso, Braque y los orígenes del Cubismo:
<https://canal.uned.es/video/5a6f3253b1111fb50f8b4c1b>

Clásicos pintores modernos: <https://canal.uned.es/video/5a6f57edb1111f5c628b4cf5>

Matisse: <https://canal.uned.es/video/5a6f32e3b1111fb50f8b50bc>

Kandinsky: <https://canal.uned.es/video/5a6f812eb1111fc03a8b4697>

Dadaísmo: <https://canal.uned.es/video/5a6f11f2b1111fff518b4647>

El Surrealismo: <https://canal.uned.es/video/5a6f329fb1111fb50f8b4e2c>

Dalí y el Surrealismo: <https://canal.uned.es/video/5a6f5730b1111f5c628b472a>

El informalismo: <https://canal.uned.es/video/5a6f3d82b1111f4f578b45b2>

Pensamientos: Francis Bacon: <https://canal.uned.es/video/5a6f6945b1111f5c3e8b4677>

Arte Contemporáneo: <https://canal.uned.es/video/5a6f3dad11111f4f578b46f7>

Los nuevos clasicismos la pintura neoclásica en Francia:
<https://canal.uned.es/video/5a6f3d78b1111f4f578b4571>

De Chagall a Malévich: la revolución de las vanguardias
<https://canal.uned.es/video/5c9cf68ea3eeb03d678cbbf0>

El Pop Art: <https://canal.uned.es/video/5a6f3d8cb1111f4f578b45f3>

Portal de Arte Contemporáneo: <http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/pac/>

Google Art Project: <https://www.totemguard.com/aulatotem/2012/04/google-art-project-10-actividades-educativas-para-disfrutar-en-el-aula/>