

Guia docent

210296 - HAOII - Història de l'Art Occidental II: de Courbet a Klein

Última modificació: 15/07/2024

Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.

Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2024 **Crèdits ECTS:** 3.0 **Idiomes:** Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: CAROLINA BEATRIZ GARCIA ESTEVEZ - CARLOS NAVAS CATALÁ

Altres: Segon quadrimestre:
CAROLINA BEATRIZ GARCIA ESTEVEZ - 2SM
GUAYENTE GARCÍA SANMARTÍN - 2SM
ARIANNA IAMPIERI - 2SM
DAVID MESA CEDILLO - 2SM
CARLOS NAVAS CATALÁ - 2SM
ANTONIO REBOREDO RAPOSO - 2SM
CÉSAR SALDAÑA PUERTO - 2SM

REQUISITS

HISTÒRIA II - Prerequisit

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura s'ocupa de la història de l'art en el període que va de la meitat del s. XIX fins a la meitat del segle XX, és a dir, l'època de les avantguardes. En aquesta època, entra en crisi tant el paper de l'artista en el sistema de producció capitalista com en el sistema del gust burgès. Els artistes, com els arquitectes, una vegada consumada la crisi de l'antic règim, han de trobar un nou paper en la societat industrial, de masses i consumista, travessada, d'altra banda, per totes les contradiccions i la violència pròpia a la lluita de classes. Les estratègies de l'artista seran la invenció de la bohèmia i de l'art pour l'art, en el convenciment de què l'art, reivindicant encara més la seva autonomia, es convertirà en una eina de transformació social. En l'època de les revolucions socials, els artistes confondran La Revolució amb la seva revolució particular a l'interior de la seva disciplina, que el nou ordre burgès posa en crisi constantment.

Les classes s'organitzen com a monografies al voltant d'un artista, privilegiant en cada cas una obra d'art que pugui fer de nucli de les explicacions. Això permet anàlisis comparatives amb l'arquitectura, la teoria de les arts i la ciutat, i amb els contextos socials, polítics i ideològics en què les obres van ser creades. La complexitat de l'obra d'art en el seu hic et nunc és la clau del curs. En les explicacions sempre es té en compte que existeix una Història de l'Art Occidental I. Ambdues assignatures són completament autònomes, però lògicament comparteixen els sistemes metodològics i la visió ideològica i interpretativa, de manera que les referències creuades són constants i necessàries.

OBJECTIUS D'APRENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Prendre consciència de l'origen històric, no natural, de l'artista i de l'arquitecte, així com de l'art i l'arquitectura, en el context del què significa el treball intel·lectual en la societat moderna, enfront dels treballs mecànics i de les tradicions artesanes.

Aprendre a analitzar obres d'art des del seu estil, context i cultura.

Relacionar-les amb l'arquitectura, la teoria i la ciutat.

Valorar-les ideològica, culturalment i políticament.

Després del curs els estudiants estarien en condicions de: saber mirar una obra d'art, emmarcar-la cronològica i històricament, moure's en el camí de la interpretació des de les claus conceptuals que el curs els hi farà veure, saber que la crítica de l'art no és només una qüestió de gust o d'informació sinó que tota crítica es històrica i tota valoració de l'art passa per la capacitat de comparació que el sistema-art ha construït.

HORES TOTALES DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus	Hores	Percentatge
Hores grup gran	30,0	40.00
Hores aprenentatge autònom	45,0	60.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

Història de l'art occidental II

Descripció:

El programa de l'assignatura fa un recorregut cronològic i monogràfic al llarg de la història de l'art i posa en relació obres d'art, teoria de l'art i arquitectura, ideologia, societat, ciutat i política. Les relacions amb l'entorn arquitectònic i urbà tenen una presència destacada, tenint en compte que molts dels protagonistes van ser també arquitectes, urbanistes i teòrics. Les monografies dels artistes estudiats permeten el pas dialèctic des del final de l'antic règim, a través de les grans invencions les avantguardes del segle XIX –realisme, art pour l'art, bohèmia- passant pels desenvolupaments de les avantguardes clàssiques de començaments del segle XX, per les crisis i contradiccions de l'art a l'època d'entre guerres –revolucions, nazisme, feixisme..- i finalitzant en la crisi definitiva que segueix a la II Guerra Mundial, quan el paper de París com a centre de l'art d'avantguarda és substituït per Nova York, i l'autonomia de l'artista per la seva nova dependència oficial d'institucions, museus i nous mercats globals.

El guió del curs el componen els següents artistes:

- Courbet i el realisme
- Manet i l'escàndol
- Monet, Renoir i l'impressionisme
- Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva González
- Rodin, Camille Claudel
- Seurat
- Cézanne
- Gauguin
- Van Gogh
- Matisse
- Picasso
- Cubisme
- Futurisme
- Constructivisme
- Neoplasticisme
- Nova Objectivitat
- De Chirico i l'art metafísic
- Surrealisme
- Avantguarda i fotografia
- Avantguarda i cinema
- Duchamp
- Expresionisme Americà
- Art conceptual
- Activismes i performances
- Beuys i l'artista universal
- Klein, Manzoni i les respostes europees a la nova dominació americana

Només alguns d'aquests artistes seran tractats monogràficament, depenent de les condicions específiques de cada curs; la resta seran mencionats en relació als anteriors, comparats amb ells o interrogats contextualment, críticament, etc.

Dedicació: 1h

Grup gran/Teoria: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada:

L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiant durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

En concret, es valorarà amb un 70% de la qualificació el treball pràctic i amb un 30% les presentacions orals a classe.

Avaluació final:

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

Aquests criteris poden variar segons les condicions específiques de cada curs.

Avaluació continuada

L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final

Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

RECURSOS

Altres recursos:

Els materials i documents de l'assignatura poden estar redactats indistintament en qualsevol dels idiomes d'impartició.