

PROGRAMA DEL CURSO 1976-1977

ARTE CONTEMPORANEO / ESCUELA EINA

El curso consta de 18 temas dedicados al arte contemporáneo, haciendo hincapié en el aprendizaje de una lectura formal en cuanto a las obras, asimiladora y crítica respecto a los textos y lo más global posible respecto a los movimientos de vanguardia. Para conseguir esto en el alumno, la explicación de cada movimiento parte de unas coordenadas sociales, políticas y culturales (enmarcación histórica), situándolo después en su especificidad innovadora respecto a otros movimientos anteriores y posteriores. De cada movimiento se explicarán sus rupturas formales, así como la ideología que vehicula, y las distintas interpretaciones a la luz de nuestro momento actual, calibrando críticamente la importancia de cada uno.

Se intentará eludir la explicación académica de nombres y fechas, para exigir unos conceptos claros de cada movimiento. Se pedirá la participación activa en clase durante el comentario a las diapositivas, a los textos analizados (dos o tres en todo el curso) y se fomentará la realización de alguna clase por parte de un equipo que prepare un tema.

Temas.-

- 1- El impresionismo y sus antecedentes. Concepto de arte académico, neoclásico, simbolista y romántico. La autonomía del arte de vanguardia: de dónde nace este concepto y su posible crítica.
- 2- El postimpresionismo. El puntillismo de Seurat y Signac. Van Gogh y Gauguin. El fauvismo: Matisse, Derain, Vlaminck. Interpretaciones contemporáneas de Matisse y Cézanne como los iniciadores de la ruptura de vanguardia (análisis de los textos Telquelianos y su crítica).

- 3- El cubismo. Cubismo analítico y sintético. Braque, Picasso, Gris.
El orfismo de Delaunay. El Purismo de Leger, Ozenfant y Jeanneret.
La marcha atrás hacia un realismo a partir de 1914. Qué significa un arte no-objetivo.
- 4- El constructivismo ruso. Sus orígenes en el cubo-futurismo. La inserción en el ciclo industrial. La obra como ente autónomo (Malevich, Kandinsky) o ligada a un fin social, resolviendo la ecuación forma-función. (Tatlin, Rodchenko, El Lissitzky). Polémicas entre ambas posturas, Diseño y tipografía constructivistas.
- 5- El futurismo italiano. Poética formal y concepción del mundo. Las diferencias con el futurismo ruso.
- 6- El expresionismo alemán.- Los grupos "El puente" y "El jinete azul". El contexto alemán. La influencia expresionista en el cine y en la arquitectura.
- 7- Arquitectura funcionalista y diseño industrial.- Antecedentes: la arquitectura de los ingenieros. Le Corbusier, Gropius y la Bauhaus. Los diseños de Mies van der Rohe y Breuer. El grupo De Stijl en Holanda: Theo van Doesburg, Mondrian.
- 8- Dadá.- Diferentes grupos e ideologías: Zurich, Berlin, París, N. York, Barcelona. Conexión con la política. Discusión del problema arte-vida. La ruptura Duchampiana.
- 9- Surrealismo.- La escolástica de Dadá. La importancia del psicoanálisis. La técnica de la escritura automática. El surrealismo en España. Los nuevos surrealismos.
- 10- Abstracción.- Los antecedentes anteriores a la 2ª guerra Mundial. Las dos vertientes: informalismo ~~en Europa~~ (action Painting en América) y abstracción geométrica. Tachismo, pintura gestual, arte matérico.
- 11- La abstracción americana.- La importancia de los emigrados euro-

-peos. La influencia de Picasso y Miró. Action Painting o expresionismo abstracto: Pollock,, de Kooning, Motherwell. Los pintores del "color-field": Rothko, Still, Newman, Reinhardt. El "hard-edge" o abstracción geométrica: Stella.

La revalorización de la abstracción americana en Europa, años 70: Support/ Surface en Francia. Pintura-Pintura en Italia, España.

- 12- Op art, arte tecnológico y de computador. Tecnología y arte. La utopía de los nuevos medios. El "global Village" de Mc.Luhan.
- 13- El Pop-Art y los nuevos realismos. Diferencias entre el Pop inglés y el americano. El "schoker-pop" de la costa californiana. Los nuevos realismos en Francia: Cesar, Spoerri, Arman.
- 14- Happenings, ambientes, acciones.- El entronque con dadá. El contexto político. La abolición actor-espectador. La música y el baile de vanguardia (Cage, Cunningham). Las mitologías individ.y el body-art.
- 15- El arte Minimal americano. El arte povera europeo. La búsqueda de un "umbral de artisticidad". Las estructuras primarias, las series, la importancia del material prefabricado o industrial en el minimalismo. La poética de la presentación de materiales de desecho en el arte povera. Arte de tierras (land art).
- 16- El arte conceptual.- El triunfo de la filosofía analítica. El cansancio del expresionismo abstracto. La primacía otorgada a la idea. Una nueva poética del medio alternativo (papel, video, film, grabación etc.).La vertiente más radical de Art-Language. El científicismo y la percepción "neutra" de la realidad. Una alternativa implicada: el arte sociológico.
- 17- El hiperrealismo americano; los realismos "íntimos" o "mágicos" españoles. La nueva generación madrileña. Diferentes contextos sociales correspondientes a una "técnica" similar.