

ARQUITECTURA, CIUDAD Y PROYECTO

Las ciudades de fin de siglo se encuentran en una fase de irreversible metropolización y encontramos en ella todas las ambigüedades que caracterizan los momentos de transición: en ambientes urbanos como los de Londres, París, Berlín o Chicago, sujetos a imponentes metamorfosis urbanístico-arquitectónicas, destaca la riqueza de las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, en un contexto en el que los signos del pasado conviven con proyecciones, a veces temerarias, hacia el futuro.

En efecto, es en las grandes ciudades donde influirán de manera contundente los vertiginosos procesos de cambio en curso: los descubrimientos de la física, la industrialización de los procesos productivos, el deterioro de la naturaleza, las nuevas formas en la lucha de clases, los repentinos incrementos demográficos con el correlativo fenómeno de la urbanización y el desarrollo de los medios de comunicación de masas provocan en el hombre tradicional una situación de imaginable desorientación.

En tal ambiente existencial se afianzará una compartida experiencia de escepticismo en relación con los modos tradicionales de organización del saber y de las mismas formas de vida. Estas ciudades, por lo tanto, se convertirán en el crisol de intelectuales que, desde diferentes sectores, promoverán una “cultura de la crisis”.

En este curso, se harán por tanto interactuar diferentes ámbitos culturales: política y economía, sociología y psicología, arqueología, religión y filosofía, cine...; semejante conceptualización de los sujetos históricos traspasa los límites estrechos de las disciplinas, para indagar lo que una determinada época produce a partir de sus instancias más apremiantes. Resaltar el fenómeno “ciudad” como lugar de reflexión y actuación ha significado distinguir un ámbito de experiencias heterogéneas en torno al cual se van articulando las diversas opciones de distintos intérpretes.

No parece que pueda existir otro camino que aquel indicado por un ponderado eclecticismo metodológico en el que se interrelacionen iconología, historia política, reconstrucción de las condiciones del trabajo intelectual, análisis estilístico, estudios económicos o de los modos de formación del tejido de la ciudad, historia del arte y de la arquitectura, producciones cinematográficas, y todo aquello que pueda resultar útil para el trabajo de la interpretación histórico-crítica.

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA:

LAS HERRAMIENTAS DE LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICO - CRÍTICA

(2 clases)

Bibliografía

- Baxandall M., *Patterns of Intention*, Yale University Press, 1985
- Bazin G., *Histoire de l'histoire de l'art. De Vasari à nos jours*, Ed. Albin Michel S.A., Paris 1986
- Bozal V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Volumen I y II., Visor, Madrid 1996
- Didi-Huberman G., *Ante el tiempo*, Adriana Hidalgo ed., Buenos Aires 2005
- Kultermann U., *Historia de la Historia del Arte. El camino de una ciencia*, Akal, Madrid 1996
- Mallgrave H.F., *Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968*, Cambridge University Press, 2005
- Minor V.H., *Art History's History*, Prentice-Hall Inc., 1994
- Ordine N., *La utilidad de lo inútil*, El Acantilado, Barcelona 2013
- Pizza, A., *Intersecciones. Cultura urbana, arte y arquitectura en los siglos XIX y XX, Asimétricas*, Madrid 2019
- Podro M., *The critical historians of Art*, Yale University Press, New Haven and London 1982, 1988
- Revel J. (dir.), *Jeux d'échelles. la micro-analyse à l'expérience*, Editions du Seuil, Paris 1996
- Rossi Pinelli O. (a cura di), *La storia delle storie dell'arte*, Einaudi, Torino 2014

LONDRES:
INDUSTRIALIZACIÓN, ESPECULACIÓN, CATÁRSIS ARTÍSTICAS Y DISEÑO DE ALTERNATIVAS URBANAS

(2 clases)

Bibliografía

AA.VV., *Ruskin in perspective. Contemporary essays*, Cambridge Scholars, Newcastle, 2010.

AA.VV., *Persistent Ruskin. Studies in influence, assimilation and effect*, Ashgate, Aldershot; Hants, 2013.

AA.VV., *William Morris y compañía. El movimiento Arts and Crafts en Gran Bretaña*, Fundación Juan March, Madrid, 2017.

Baltimore, Md., *From garden city to green city. The legacy of Ebenezer Howard*, Johns

Hopkins University Press, Londres, 2002.

Buder, S., *Visionaries and planners: the garden city movement and the modern community*, Oxford University Press, Oxford, 1990.

Doré, G., Blanchard, J., *Londres. Una peregrinación*, Abada editores, Madrid, 2004.

Hall, P., *Sociable cities. The 21st-century reinvention of the garden city*, Routledge, Londres, 2014.

Henderson, K., *The art of building a garden city: designing new communities for the 21st century*, RIBA Publishing, Londres 2017.

Pizza, A., Londres-París. *Teoría, arte y arquitectura en la ciudad moderna.*

1841-1909, Tomo I, Edicions UPC, Barcelona, 1998.

Swenarton, M., *Artisans and architects. The ruskinian tradition in architectural thought*, The Macmillan press Ltd., Londres, 1989.

PARÍS:
LITERATURA, ARTES Y CRÍTICA EN LA CIUDAD MODERNA

(3 clases)

Bibliografía

AA.VV., *Atlas Walter Benjamin, Constelaciones; Archivos de Walter Benjamin. Imágenes, textos y dibujo*, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2010.

Berman, M., *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*,

Ed. Anthropos, Barcelona, 2013.

Brettell, R. R.; Pissarro, J., *The Impressionist and the city. Pissarro's Series Paintings*, Yale University Press, New Haven y Londres, 1992.

Buck-Morss, S., *Diálectica de la mirada*, La Balsa de la Medusa; El Visor, Madrid, 1996.

Choay, F., *Hausmann conservateur de Paris*, Actes Sud, Arles, 2013.

Hutton, J. G., Krell, A., *Manet and the painter of contemporary life*, Thames and Hudson, Londres, 1996.

Jallon, B., *Paris Hausmann, modèle de ville*, Éditions du Pavillon de l'Arsenal, París, 2017

Pizza, A., *Habitantes del abismo. Literatura, arte y crítica en el París de Baudelaire*, Asimétricas, Madrid, 2017.

Robles, R., *Pintura de humo*, Siruela, Madrid, 2008.

Wilson-Bareau, J., *Manet, Monet. La gare Saint-Lazare*, Réunion des Musées Nationaux, París, 1998.

BERLÍN:

INDUSTRIA Y METRÓPOLI EN LA CIUDAD “EXPRESIONISTA” SOCIOLOGÍA, URBANISMO Y CINEMATOGRAFÍA COMO NUEVAS TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA REALIDAD

(3 clases)

Bibliografía

- Benson, J. O., *Expressionist Utopias. Paradise. Metropolis. Architectural Fantasy*, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 1994.
- Bronner, S.E.; Kellner, D. (eds.), *Passion and rebellion. The Expressionist Heritage*, Columbia University Press, Nueva York, 1983, 1988.
- Cacciari, M., *Metropolis*, Officina, Roma, 1973.
- Donahue, N. D., *Forms of Disruption. Abstraction in Modern German Prose*, The University of Michigan Press, 1993.
- Hegemann, W., *La Berlín de piedra. Historia de la mayor ciudad de caserones de alquiler*, Fundación Esteyco, Madrid, 2016.
- Kaes A. et al. (ed.by), *The Promise of Cinema. German Film Theory. 1907-1933*, University of California Press, 2016
- Lloyd, J., *German Expressionism. Primitivism and Modernity*, Yale University Press, New Haven y Londres, 1991.
- Penz F., Thomas M. (eds.), *Cinema & Architecture*, British Film Institute, London 1997
- Pizza, A.; Pla, M., *Viena-Berlín. Teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX*, UPC, Barcelona, 2002.
- Rémy, J., *Georg Simmel. Ville et modernité*, L'Harmattan, París, 1997.

CHICAGO:

FUNDACIÓN, SUBLIMACIÓN Y MITO EN UNA CIUDAD DE NEGOCIOS: LA FERIA DE CHICAGO Y EL TIPO RASCACIELOS COMO UTOPIÁS

(2 clases)

Bibliografía

- AA.VV., edited by Ch. Waldheim and K. Rüedi Ray, *Chicago Architecture. Histories, revisions, alternatives*, University of Chicago Press, 2005.
- Douglas, G. H., *Skyscraper: a social history of the very tall building in America*, McFarland, Londres, 1996.
- Gilbert, J., *Perfect cities: Chicago's utopias of 1893*, University of Chicago Press, Chicago, 1991.
- Moudry, R., (ed.), *The American Skyscraper. Cultural Histories*, Cambridge University Press, 2005.
- Pizza, A.; Pla, M. *Chicago – New York*, Abada editores, Madrid, 2012.
- Platt, R. H., *Land Use and Society. Geography, Law and Public Policy*, Island Press, Washington DC, 2004.
- Schmitt, R. E. *Sullivan-esque. Urban Architecture and Ornamentation*, University of Illinois Press, Urbana, 2002.
- Tafari, M., “La montaña desincantada” en: AA.VV., *La ciudad americana de la guerra civil al New Deal*, G. Gili, Barcelona, 1975.
- Weingarden, L. S., *Louis H. Sullivan and a 19th Century Poetics of Naturalized Architecture*, Ashgate, Farnham, 2009.
- Zukowsky, J., *Chicago Architecture and Design 1923-1993. Reconfiguration of an American Metropolis*, The Art Institute of Chicago and Prestel Verlag, Múnich, 1993.