

**Curso GB-07 ARTE ESPAÑOL EN EL SIGLO XX / SPANISH ART IN
THE TWENTIETH CENTURY (45 horas lectivas)**

Objetivos

El curso Arte español en el siglo XX tiene como principal objetivo abordar de forma sistemática y completa la evolución de la arquitectura, pintura, escultura y manifestaciones artísticas contemporáneas más transgresoras, a lo largo del siglo XX en España. Se analizarán los artistas más relevantes, así como las tendencias y los movimientos artísticos más influyentes.

Metodología

Las clases presenciales tendrán carácter teórico-práctico, combinando las explicaciones teóricas de la materia del programa – utilizando como elemento de apoyo fundamental el visionado de obras artísticas a través de recursos informáticos– con la reflexión y el debate de las/os alumnas/os ante las imágenes proyectadas y los textos recomendados.

Temario

BLOQUE I. EL ARTE EN ESPAÑA DESDE 1900 A 1939.

Tema 1.– Introducción a la Historia del Arte en la España del siglo XX

Tema 2.– El Modernismo en la arquitectura española. Antonio Gaudí y la arquitectura modernista catalana.

Tema 3.– Renovación y modernidad en las artes plásticas en España a comienzos del siglo XX.– El Modernismo: Santiago Rusiñol, Ramón Casas. Simbolismo: la Escuela de Sant Lluc. J. Llimona. Noucentismo: Clará, Gargallo, Sunyer, Hugué. La España Negra de Regoyos y Nonell. Regionalismos: País Vasco: Zuloaga, Iturrino; Castilla: la Generación del 98 y el paisaje. Luminismo levantino: Sorolla. La Andalucía de Romero de Torres.

Tema 4.– Artistas españoles en París.– Picasso. Julio González. Cubistas: Juan Gris, María Blanchard. Surrealistas: Joan Miró, Salvador Dalí. La Segunda Generación de La Escuela de París: M. A. Ortiz, F. Bores, P. Cossío.

Tema 5.– La recepción de las Vanguardias en España.– 1925, la Exposición de Artistas Ibéricos. El Cubismo de Vázquez Díaz. El surrealismo en España: Alberto Sánchez, B. Palencia, O. Domínguez. El

Grupo Murcia: R. Gaya, J. Bonafé. La renovación escultórica: A. Ferrant, C. Mallo, A. Serra, L. Cristófol. Un artista al margen: José Gutiérrez Solana.

Tema 6.– Tradición y vanguardia en la arquitectura española hasta 1940.– Arquitectura tradicional: A. González, A. Palacios. Arquitectura y Vanguardia: Mercadal; GATEPAC; el Pabellón de Barcelona en la Exposición de París, 1937.

BLOQUE II: ARTE EN ESPAÑA DURANTE EL PERÍODO DE LA DICTADURA (1939–1975)

Tema 7.– La arquitectura española durante el período de la Dictadura.– La arquitectura oficial en la Posguerra: L. Moya y E. Giménez Caballero; el clasicismo de Muguruza y Chueca; reconstrucción urbanística: Gutiérrez Soto y la tendencia racionalista. La renovación arquitectónica desde 1945: la nueva arquitectura de A. Moragas, Sostres, Cordech y el Grupo R. Funcionalismo: Otamendi; de la Sota. Organicismo: Sáenz de Oíza y Miguel Fisac.

Tema 8.– Artes plásticas en España en la Posguerra (1940–1950).– El arte oficial: Giménez Caballero y el arte al servicio de la Dictadura. La Renovación moderada: E. D´Ors, la Academia Breve de Crítica de Arte, el Salón de los 11. El exilio exterior e interior.

Tema 9.– Renovación radical en las artes plásticas españolas durante la Dictadura: Abstracción en la década de 1940: La Escuela de Altamira, Dau al set, Grupo Pórtico, LADAC. La década de 1950: el Informalismo de El Paso. Los Indalianos. El Grupo Parpalló. El Equipo 57. La escultura: Chillida y Oteiza. El Museo de Arte Abstracto de Cuenca. La década de 1960: La vuelta a la figuración. El Hiperrealismo madrileño. Arte y compromiso político: Estampa Popular. Arte Pop en España: Equipo Crónica. Luis Gordillo. La experimentación artística: el Arte Cinético y arte óptico.

BLOQUE III: ARTE EN ESPAÑA DURANTE LA DEMOCRACIA (1978–2009)

Tema 10.– Arquitectura en España durante la Democracia: Nuevas tendencias arquitectónicas: R. Moneo; J. Navarro Baldeweg; R. Bofill; S. Calatrava; Vázquez Consuegra; Cruz y Ortiz; A. Zaera-Polo; E. Miralles.

Tema 11.– Artes plásticas en España desde 1978 a la actualidad: La década de 1970: La Nueva Figuración. Arte Conceptual: Grupo Zaj. A. Corazón. Nuevas tendencias pictóricas: M. Barceló; G. Pérez Villalta; J. M. Sicilia. Escultura: J. Muñoz; C. Iglesias; F. Leiro; A. Schlosser; E. Lootz.

Bibliografía

AAVV: Cuadernos de Arte Español. Historia 16.

AAVV: Col. Artistas Españoles Contemporáneos. Ministerio de Educación y Ciencia. Serie pintores. Serie escultores. Serie arquitectos.

AAVV: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Madrid: Forum Artis, 1995.

AGUILERA CERNI, V. Panorama del nuevo arte español. Madrid: Guadarrama, 1966.

----- . Iniciación al arte español de la posguerra. Barcelona: Península, 1970.

AREAN, C. 5 momentos en 100 años de arte español: 1874–1973. Ed. Sala, 1972.

AZCÁRATE, J.M. de. Panorama del arte español del siglo XX. Madrid: UNED, 1978.

BALDELLOU, M.A. y CAPITEL, A., Arquitectura española del siglo XX, Madrid, Espasa-Calpe (Summa Artis, vol. 40), 1995.

BONET, J.M. Diccionario de las Vanguardias en España 1907–1936. Madrid: Alianza, 1995.

BOZAL, V. y LLORENS, T. España, vanguardia artística y realidad social, 1936–1976. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

BOZAL, V. Historia del Arte en España. I: Desde los orígenes hasta la Ilustración. II: Desde Goya hasta nuestros días. Istmo, 1995.

----- . Arte del siglo XX en España. I: Pintura y escultura española del siglo XX (1900–1939). II: Pintura y Escultura 1939–1990. Ed. Espasa Calpe (Summa Artis), 1995.

BRIHUEGA, J. Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España. 1910–1931. Madrid: Cátedra, 1982.

----- . Las vanguardias artísticas en España 1909–1936. Istmo, 1995.

CALVO SERRALLER, F. Pintores españoles entre dos fines de siglo, 1880–1990. De Eduardo Rosales a Miquel Barceló. Madrid: Alianza, 1990.

----- . Enciclopedia del arte español del siglo XX. Madrid: Mondadori, 1991, 2 vols.

----- . España. Medio siglo de arte de vanguardia 1939–1985. Madrid: Ministerio de Cultura; Ed. Santillana, 1985, 2 vols.

----- . Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Madrid: Alianza Forma, 1988.

CAMPOY, A.M. Diccionario crítico del arte español contemporáneo. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1973.

- . Los maestros de la pintura española contemporánea. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1976.
- CIRLOT, L. El grupo "Dau al Set". Madrid: Cátedra 1986.
- COLORADO, A. El Arte en el 98. Madrid: Celeste, 1998.
- D´ORS, C. El Noucentisme. Presupuestos ideológicos, estéticos y artísticos. Madrid: Cátedra, 2000.
- FREIXA, M. El Modernismo en España. Madrid: Cátedra, 1986.
- GARCÍA DE CARPI, L. La pintura surrealista española (1924–1936). Madrid: Istmo, 1995.
- GAYA NUÑO, J.A. La Pintura Española del s. XX. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1972.
- . Arte del siglo XIX. Madrid: Plus–Ultra (Ars Hispaniae, t. XIX)
- . Arte del siglo XX. Madrid: Plus Ultra (Ars Hispaniae, t. XX)
- LAFUENTE FERRARI. Breve historia de la pintura española. Barcelona: Akal, 1987, 2 v.
- LARCO, J. Pintura española moderna y contemporánea. De Goya al Impresionismo. Madrid: Castilla, 1964.
- MARÍN–MEDINA, J. La escultura española contemporánea (1800–1978). Historia y evaluación crítica. Madrid, 1978.
- MERCHÁN FIZ, S., "Fin de siglo y primeros "ismos" del siglo XX (1890–1917), en Summa Artis, vol. XXVIII, Madrid, 1994.
- . Las vanguardias históricas y sus sombras (1917–1930), en Summa Artis, vol. XXXIX, Madrid, 1995.
- NAVASCUES, P., PÉREZ, C., ARIAS DE COSSÍO. Del Neoclasicismo al Modernismo. Ed. Alhambra, 1979 (Historia del Arte Hispánico, t. V).
- PÉREZ REYES, C. La pintura española del siglo XX. Barcelona: Vicens Vives, 1990.
- PÉREZ ROJAS, J., Introducción al Arte Español. El siglo XX, persistencias y rupturas, Madrid, 1993.
- REYERO, C. y FREIXA, M., Pintura y escultura en España, 1800–1910, Madrid, 1995.
- SAMBRICIO, C., et al. "El siglo XX", en Historia del Arte Hispánico, vol. VI, Madrid, 1990.
- TOUSSANT, L. El Paso y el arte abstracto en España. Madrid: Cátedra, 1983.
- UREÑA, G. Las vanguardias artísticas en la posguerra española 1940–1959. Madrid: Istmo. 1995.
- URRUTIA, A. Arquitectura española del siglo XX. Madrid: Cátedra, 2003.

VIÑUALES, J. Arte español del siglo XX. Madrid: Encuentro, 1998.

VVAA: Picasso. Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 2003.

VVAA: El surrealismo y sus imágenes. Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 2002

VVAA: Ismos. Vanguardias españolas 1915–1936 [Catálogo exposición]. Madrid: Fundación Caja Madrid, octubre–diciembre 1998.

Criterios de evaluación

Se realizarán dos exámenes teórico–prácticos durante el curso: el primero, a mediados del curso y el segundo, al final. Los exámenes, que consistirán en el comentario de algunas de las obras de arte analizadas en clase, constituirán hasta el 100% de la calificación final. También se podrán realizar, de forma opcional, trabajos de investigación sobre la materia abordada durante el curso. Finalmente, será valorada la participación activa durante las clases.