

ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

(Optativa del 1º ciclo. Comunicación Audiovisual)

(Programa, bibliografía, evaluación)

Profesora: **María Dolores Arroyo Fernández**

MÓDULO 1. LA 2ª MITAD DEL SIGLO XIX

1. Introducción: NEOCLASICISMO-ROMANTICISMO. Francisco de Goya, punto de arranque de la modernidad. Origen del Arte Contemporáneo.
2. DE LA PINTURA DE HISTORIA AL LUMINISMO: Las dos generaciones de pintores de historia. El Realismo preciosista: Mariano Fortuny. Realismo social: Ramón Casas. El paisaje: Carlos de Haes en Madrid; Ramón Martí Alsina y Joaquín Vayreda en Cataluña. Impresionismo y luminismo español: Discípulos de Carlos de Haes: Agustín Riancho, Aureliano de Beruete y Darío de Regoyos. La España Negra. En Valencia: Ignacio Pinazo y Joaquín Sorolla.

MÓDULO 2. EL SIGLO XX: DEL MODERNISMO A LA GUERRA CIVIL

3. GENERALIDADES. Concepto de vanguardia y características Etapas e ismos europeos y sus derivaciones en España.
4. MODERNISMO, NOUCENTISME CATALÁN, REGIONALISMOS: Las artes plásticas en la época del Modernismo: entre el simbolismo, fauvismo, la expresión: Hermen Anglada Camarasa, Picasso, Joaquín Mir, Isidro Nonell, Santiago Rusiñol, Ramón Casas, etc. Noucentismo: Joaquín Sunyer, Aristides Maillol y Manolo Hugué. Regionalismos y la diversidad peninsular.
5. EL CUBISMO Y LA VANGUARDIA ESPAÑOLA EN PARÍS. El cubismo: origen y generalidades. Picasso cubista, Juan Gris y María Blanchard. Los escultores del hierro: Julio González. Pablo Gargallo.
6. LA PREGUERRA: LA ESCUELA DE VALLECAS. LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PARÍS Y EL SURREALISMO ESPAÑOL: Introducción histórica y artística. Exposición de Artistas Ibéricos en Madrid, 1925. Dos indeendientes: Vázquez Díaz y Gutiérrez Solana. La Escuela de Vallecas: Benjamín Palencia y Alberto Sánchez. Escuela Española de París y la figuración Lírica: Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores y Hernando Viñes, Pancho Cossío. Manifiesto Surrealista de André Breton, París 1924. Los círculos del Surrealismo en España: Miró, Dalí y Oscar Domínguez. Madrid y la residencia de Estudiantes.
7. LA ÉPOCA DE LA GUERRA CIVIL: Arte de propaganda y cartelismo. El Pabellón de España en la Exposición Internacional de París, 1937. El Guernica.

MÓDULO 3. SIGLO XX: DESDE LA GUERRA CIVIL A LA DEMOCRACIA

8. LA POSTGUERRA ESPAÑOLA: Eugenio D'Ors: "Academia Breve de la Crítica de Arte", 1941. Los Salones. Los artistas en el exilio. Españoles en París. Los escultores Alberto Sánchez y Angel Ferrant. El paisajismo y la Escuela de Madrid.

9. LA APERTURA. GRUPOS RENOVADORES E INFORMALISMO: Grupo Pórtico en Zaragoza, 1947. LADAC en Canarias 1951 respectivamente. Dau-al Set en Cataluña, 1948. Escuela de Altamira, 1948. El Paso en Madrid, 1957. Zóbel y el Museo de Arte Abstracto de Cuenca.
10. TENDENCIAS NEOCONCRETAS Y TECNOLOGICAS: Arte Normativo Español: grupo Parpalló, Equipo 57, Tendencias tecnológicas. Arte Cinético y arte Óptico. Sempere, Yturralde, Agustín Ibarrola, Oteiza. Palazuelo etc.
11. CRONICA DE LA REALIDAD Y NUEVOS REALISMOS: Crisis del Informalismo. Estampa Popular. Equipo Crónica. Equipo Realidad. La "Escuela de Madrid". Nuevos realismos: Antonio López García, Carmen Laffon, Amalia Avia, el escultor Julio López Hernández. José Hernández.
12. ARTE CONCEPTUAL Y NUEVOS COMPORTAMIENTOS: Povera. Land Art. Body Art. Arte de "concepto". Arte de acción, happening. Grupo Zaj.

MÓDULO 4. DESDE LA ETAPA DEMOCRATICA A LA ACTUALIDAD

13. TRÁNSITO A LA DEMOCRACIA. NUEVA GENERACIÓN. LA NEOFIGURACIÓN: J.A. Aguirre y "Nueva Generación". Luis Gordillo. Los "Encuentros de Arte" de Pamplona, 1972.
14. DESDE LA DEMOCRACIA: NEOEXPRESIONISMOS, ECLECTICISMOS Y NUEVAS FIGURACIONES. Los 80: El Madrid de la "Movida". La descentralización de los 90. La proliferación de centros y museos de arte, publicaciones, etc. Pintura: Carlos Alcolea. Juan Ugalde. José Manuel Broto. Miguel Angel Campano. Chema Cobos. Gerardo Delgado. Enrique Quejido. Manolo Quejido. Guillermo Pérez Villalta. Carlos Franco. Miguel Barceló. García Sevilla. José María Sicilia, etc. Escultores: Eva Lootz. Juan Muñoz. Susana Solano. Cristina Iglesias. Fco. Leiro. Txomin Badiola. Miguel Navarro. Pello Irazu. Adolfo Schlosser. Máximo Trueba. Etc.

BIBLIOGRAFÍA

(ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO)

AAVV: Cuadernos de Arte Español. Historia 16. Números: 4 - Gaudí y el Modernismo Catalán. 21 - Mariano Fortuny y su influencia. 25 - Artes Plásticas en el Modernismo. 29 - La pintura surrealista. 33 - La Academia y la Formación del Artista. 41 - Pintura española del siglo XIX. 45 - Las Exposiciones Nacionales. 64 - Neoclasicismo y Romanticismo. 68 - La escultura del siglo XIX. 80 - La escultura del siglo XX.

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. Forum Artis, Madrid, 1995-.

AAVV: Arte en España 1918-1994 en la Colección Arte Contemporáneo. Alianza Editorial, Madrid, 1995.

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

AGUILERA CERNI, V.: Iniciación al arte español de la posguerra. Ed. Península, Barcelona, 1970.

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

ARIAS ANGLÉS, Enrique: Historia del arte español: Del Neoclasicismo al Impresionismo. Madrid: Akal, 1999. Colec. Arte y estética.

ARROYO FERNANDEZ, María Dolores: Diccionario de términos artísticos. Madrid, Ed. Alderabán, 1997.

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

AZPEITIA BURGOS, Ángel: Diccionario de Arte Contemporáneo y Terminología de la Crítica Actual. Compañía General de Bellas Artes S.A. 2002. Colección Crítica de Arte.

BONET, Juan Manuel: Diccionario de las Vanguardias en España 1907-1936. Alianza. Madrid, 1995, (1999 1º reimpresión)

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

BOZAL, Valeriano: Historia del Arte en España: I Desde los orígenes hasta la Ilustración Historia del Arte en España II: Desde Goya hasta nuestros días. Istmo, 1995. Colec. Fundamentos. (1ª edición, 1972)

BOZAL, V.: Arte del siglo XX en España. I. Pintura y escultura 1900-1939; II. Pintura y Escultura 1939-1990. Ed. Espasa Calpe, 1995. (2000 2ª reimpresión)

BRIHUEGA, Jaime: Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España. 1910-1931. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1982 (2ª edición).

BRIHUEGA, Jaime: Las vanguardias artísticas en España 1909-1936. Istmo, 1995. Colec. Fundamentos.

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

CALVO SERRALLER, F.: Enciclopedia del arte español del siglo XX. Mondadori, Madrid, 1991. 2 vols.

CALVO SERRALLER, F.: España. Medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985. 2 vol., Madrid, Ministerio de Cultura, ed. Santillana, 1985.

CALVO SERRALLER, F.: Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Ed. Alianza Forma, Madrid, 1988.

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

CAMPOY, A.M.: Los maestros de la pintura española contemporánea. Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1976. Colección Arte español Contemporáneo.

CIRLOT, Lourdes: El grupo "Dau al Set"-, Madrid: Ed. Cátedra 1986. Colec. Cuadernos Arte Cátedra.

COLORADO, Arturo: El Arte en el 98. Ed. Celeste. Madrid, 1998.

D'ORS, Carlos: El Noucentisme. Presupuestos ideológicos, estéticos y artísticos. Madrid: Cuadernos Arte Cátedra, 2000.

FREIXA, Mireia.: "El Modernismo en España", Madrid: Ed. Cátedra, 1986. Colec. Cuadernos de Arte Cátedra.

GARCÍA DE CARPI, Lucía: la pintura surrealista española (1924-1936). Madrid: Ed. Istmo, 1995. Colec. Fundamentos.

GAYA NUÑO, J. A.: La Pintura Española del s. XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1972.

GAYA NUÑO, J.A.: Arte del siglo XIX. Ars Hispaniae, tomo XIX. Ed. Plus-Ultra.

GAYA NUÑO, J.A.: Arte del siglo XX. Ars Hispaniae, tomo XX. Ed. Plus Ultra.

LAFUENTE FERRARI : Breve historia de la pintura española (2 volúmenes). Akal, 1987. Colec. Arte y Estética.

LARCO, Jorge: Pintura española moderna y contemporánea. De Goya al Impresionismo. Ed. Castilla. Madrid, 1964.

MARÍN-MEDINA, J.: La escultura española contemporánea (1800-1978). Historia y evaluación crítica. Madrid, 1978.

NAVASCUES, P., PÉREZ, C., ARIAS DE COSSÍO: Del Neoclasicismo al Modernismo. Tomo V de Historia del Arte Hispánico. Ed. Alhambra, 1979.

PÉREZ REYES, Carlos: La pintura española del siglo XX. Barcelona, Vicens Vives, 1990.

RAFOLS, J.F.: El arte romántico en España. Ed. Juventud, Barcelona, 1954.

REYERO, Carlos: La pintura de historia en España. Madrid: Ed. Cátedra. Colec. Cuadernos Arte Cátedra, 1989.

SAMBRICIO, C., PORTELA, F., TORRALBA, F.: El Siglo XX. Tomo VI de Historia del Arte Hispánico. Ed. Alhambra, Madrid, 1980.

SERNA, Ramón Gómez de la: *Ismos*. Biblioteca Nueva, Madrid, 1931 (edición facsímil)

TOUSSANT, Lawrence: El Paso y el arte abstracto en España. Madrid: Cuadernos Arte Cátedra, 1983.

UREÑA, Gabriel: *Las vanguardias artísticas en la posguerra española 1940-1959*. Madrid: Istmo. 1995. Colec. Fundamentos.

VVAA: *Picasso*. Editor: Fundación Cultural Mapfre Vida 2003

VVAA: El surrealismo y sus imágenes. Editor: Fundación Cultural Mapfre Vida

VVAA: *Ismos. Vanguardias españolas 1915-1936*. Catálogo exposición Sala de las Alhajas, Fundación Caja Madrid, Madrid, octubre-diciembre 1998.