

ARTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO I

Violeta Izquierdo Expósito / Periodismo I violeta.izquierdo@ccinf.ucm.es

Asignatura Optativa, 4,5 créditos

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Estudio de las manifestaciones artísticas en España a lo largo de la Edad Contemporánea.
- Elaborar una visión global del panorama del arte español desde el último tercio del siglo XIX hasta la guerra civil, incidiendo en la complejidad y dispersión progresiva de las tendencias artísticas en el mundo contemporáneo y en la particular situación del contexto artístico español.
- Reconocimiento de los principales autores y estilos, y análisis de la producción artística española dentro del contexto internacional.

3. OBJETIVOS DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES

- Apreciación y valoración del arte contemporáneo español
- Capacidad para reconocer diferentes estilos artísticos de artistas españoles contemporáneos.
- Desarrollo del gusto personal y respeto por el hecho artístico.

4. PROGRAMA O TEMARIO

MODULO I- PINTURA DEL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX: EL ECLECTICISMO PICTÓRICO

- 1- **De la pintura de historia al luminismo:** Pintura de historia- Pintura de Paisaje- El naturalismo- Impresionismo y Luminismo valenciano. Joaquín Sorolla

MODULO II- ARTE PARA UN CAMBIO SIGLO (MODERNISMO)

- 2- **Arquitectura:** Gaudí **Pintura:** Els quatre Gats, Primeros modernistas: Ramón Casas y Santiago Rusiñol- El Cercle Artistic de Sant Lluc, Simbolismo y prerrafaelismo, Anglada Camarasa. El Neuentisme.

MODULO III- EL SIGLO XX

3- La diversidad peninsular. La España Negra (Joaquim Mir, Isidre Nonell)--País Vasco-Galicia-Asturias-Andalucía. Dos artistas independientes: Daniel Vázquez Díaz y José Gutierrez Solana.

4- El desarrollo de la modernidad. Pablo Picasso- Los cubistas españoles (Juan Gris y Maria Blanchard)- La escultura de vanguardia: Julio González- Pablo Gargallo.

5- La escuela española de París y la figuración lírica: Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores, Joaquín Peinado, Ismael de la Serna, Alfonso Olivares, Hernando Viñes, Pancho Cossío, Luis Fernández.

6- El Surrealismo español: Miró, Dalí y Oscar Domínguez. Federico. Madrid y la residencia de Estudiantes. Exposición de Artistas ibéricos en Madrid (1925)

7- La Escuela de Vallecas (1927-1936): Benjamín Palencia y Alberto Sánchez

5. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS ELECTRÓNICOS

ARIAS ANGLÉS, Enrique: *Historia del arte español: del Neoclasicismo al Impresionismo*. Colección Arte y Estética, Akal, Madrid, 1999.

ARROYO, Mª Dolores: *Diccionario de términos artísticos*. Ed. Aldebarán, Madrid, 1997.

AZCÁRATE, José María: *Panorama del arte español del siglo XX*. UNED, Madrid, 1978.

ALIX, Josefina: *Escultura española (1900-1935)*. Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.

ARIAS DE COSSIO, Ana M^a: *La pintura del siglo XIX en España*. Vicens Vives, Barcelona, 1989.

BOHIGAS, Oriol: *Reseña y catálogo de la arquitectura modernista*. Lumen, Barcelona, 1983.

BONET, Juan Manuel: *Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936)*. Alianza, Madrid, 1995.

BOZAL, Valeriano: *Pintura y escultura española 1900-1939*. Espasa Calpe, Madrid, 1995.

BOZAL, Valeriano y LLORENS, Tomás: *España. Vanguardia artística y realidad social*. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

BRIHUEGA, Jaime: *Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936*. Istmo, Madrid, 1981.

BRIHUEGA, Jaime: *Manifiestos, proclamas. Panfletos y textos doctrinales (las vanguardias artísticas en España 1910-1931)*, Cátedra. Madrid, 1982.

BRIHUEGA, Jaime: *La vanguardia y la República*. Cátedra, Madrid, 1982.

CALVO SERRALLER, Francisco: *Enciclopedia del arte español del siglo XX. I Artistas 2- El contexto*. 2 vols, Mondadori, Madrid, 1991-1992.

CALVO SERRALLER, Francisco: **Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990)**. Alianza, Madrid, 1990.

CALVO SERRALLER, Francisco y LLORENS, Tomás: **Le siècle de Picasso**. M.A. M., París, 1988.

CARRETE, Juan; VEGA, Desusa; BOZAL, Valeriano y FONTBONA, Francesc: **El grabado en España. Siglos XIX y XX**. Vol. XXXII de la colección "Summa Artis", Espasa Calpe, Madrid, 1988.

COLORADO CASTELLARY, Arturo: **El arte en el 98**. Ed. Celeste, Madrid, 1999.

DESCHARNES, Robert y NERET, Gilles: **Dalí**. Taschen, Colonia, 1997.

DIEGUEZ PATAO, Sofía: **La generación del 25**. Cátedra, Madrid, 1997.

D'ORS, Carlos: **El noucentisme**. Cátedra, Madrid, 2000.

ERBEN, Walter: **Miró**. Taschen, Colonia, 1993.

ESTEBAN LEAL, Paloma: **Guía del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía**. Madrid La Colección, Aldeasa, 1994.

FLORES, Carlos: **Arquitectura española contemporánea**. 2 tomos, Aguilar, Madrid, 1988.

FREIXA, Mireia: **El modernismo en España**. Cátedra, Madrid, 1986.

GARCÍA DE CARPI, Lucía: **La pintura surrealista española (1924-1936)**. Istmo, Madrid, 1986.

GINER DE LOS RÍOS, Bernardo: **Cincuenta años de arquitectura española II**. Adir, Madrid, 1980.

GAYA NUÑO, Juan Antonio: **Arte del siglo XIX**. vol. XIX de la colección "Ars Hispaniae", Madrid, Plus Ultra, 1966.

GAYA NUÑO, Juan Antonio: **Arte del siglo XX**. vol. XXII de la colección "Ars Hispaniae", Madrid, Plus Ultra, 1977.

GOMEZ-MORAN, Mario; BASEGODA NONELL, Juan y URRUTIA NUÑEZ, Ángel: **Arquitectura del siglo XIX. Arquitectura del Modernismo a 1936 Arquitectura de 1940 a 1980**. Vol. V de la "Historia de la Arquitectura Española", Barcelona. Planeta, 1986.

HERNANDO, Javier: **Arquitectura española. 1770- 1900**. Cátedra, Madrid, 1989

MADRIGAL PASCUAL, Arturo Angel: **Arte y compromiso. España 1917-1936**. Fund. A. Lorenzo, Madrid, 2002.

MARIN MEDINA, José: **Escultura española contemporánea (1808-1978) Historia y evolución crítica**. Edarcón, Madrid, 1978

NAVASCUES, Pedro y QUESADA MARTÍN, Mª Jesús: **Introducción al arte español: El siglo XIX. Bajo el signo del romanticismo**. Sílex, Madrid, 1992.

NAVASCUES, Pedro, PÉREZ REYES, Carlos y ARIAS DE COSSIO, Ana M^a: **Del Neoclasicismo al Modernismo**. Vol. V de la "Historia del Arte Hispánico", Alhambra, Madrid, 1979.

PÉREZ REYES, Carlos: **La pintura española del siglo XX**. Vol. 16 de la "Historia Visual del Arte". Vicens Vives, Barcelona, 1990.

PÉREZ ROJAS, Javier y GARCÍA CASTELLÓN, Manuel: **Introducción al arte español El siglo XX. Persistencias y rupturas**. Sílex, Madrid, 1994

PÉREZ ROJAS, Javier: **Art déco en España**. Cátedra, Madrid, 1990.

PÉREZ SEGURA, Javier: **Arte moderno, vanguardia y estado: La Sociedad de Artistas Ibéricos y la República (1931-1936)**. CSIC, Madrid, 2002.

REYERO, Carlos: **La escultura conmemorativa en España**. Cátedra, Madrid, 1999.

SOBRINO, Julián: **Arquitectura industrial en España, 1830-1990**. Cátedra, Madrid, 1996.

TERÁN, Fernando de: **Historia del urbanismo en España, III. Siglos XIX y XX**. Cátedra, Madrid, 1999.

URRUTIA, Ángel: **Arquitectura española del siglo XX**. Cátedra, Madrid, 1997.

V.V.AA.: **Cuadernos de Arte Español**. Números 4, 19, 21, 25, 29, 37, 41, 45, 66, 80. Historia 16, Madrid, 1992.

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

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

VV.AA.: ***Ismos: Arte de Vanguardia (1910-1936) en España***. Madrid, 1996.

V.V.AA.: ***Diccionario de Artistas Contemporáneos de Madrid***. Fernán-Gómez, Arte Y Ed y ALderabán Ed, Madrid, 1996.

WARNCKE, Carsten-Peter: ***Picasso***. Taschen, Colonia, 1997.

BIBLIOGRAFÍA DESTACADA

Pintura y Escultura

- GÓMEZ MORENO, María Elena: ***Pintura y escultura españolas del siglo XIX***. Vol. XXXV de la colección "Summa Artis", Espasa Calpe, Madrid, 1993.
- BOZAL, Valeriano: ***Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939)***. Vol. XXXVII de la colección "Summa Artis", Espasa Calpe, Madrid. 1992.

Arquitectura

- NAVASCUES, Pedro: ***Arquitectura española (1808-1914)***. Vol. XXXV de la colección "Summa Artis", Espasa Calpe, Madrid, 1994.
- BALDELLOU, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón: ***Arquitectura española del siglo XX***. Vol. XL de la colección "Summa Artis", Espasa