

●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

Curso monográfico
Modalidad presencial

Arte del siglo XIX

Más allá del impresionismo

Profesor:
Daniel Ortiz Pradas

Programa de la asignatura

1. Justificación

Conocer y comprender la verdadera dimensión del arte y de la arquitectura del siglo XIX en Europa. Un periodo complejo desde el ámbito político, social y cultural que tuvo su reflejo en el arte del momento. Dejar al margen en este curso el impresionismo se justifica por ser el estilo más conocido por el público general y permite, por tanto, realizar un estudio en mayor profundidad de otros movimientos y tendencias artísticas de este periodo.

2. Objetivos

- Ofrecer a los alumnos una síntesis del arte y de la arquitectura del siglo XIX

-Conocer las características de los diferentes estilos artísticos.

-Valorar el hecho artístico, interpretando la obra de arte a través de su análisis, siempre teniendo en cuenta que el arte no es un fenómeno aislado sino interrelacionado, el alumno podrá analizar las circunstancias y factores que lo determinan, el medio en que se desarrolla, así como su proyección y valoraciones futuras.

3. Metodología (1/2)

Las clases constarán de una exposición, parte teórica, en la que se abordarán los caracteres generales de cada estilo, complementada por otra, de carácter práctico, mediante la proyección y comentario de diapositivas. Se tratará de ofrecer una visión lo más completa posible de la obra de arte, analizando los aspectos histórico-artísticos, estilísticos, formales e iconográficos, entre otros, sin olvidar a los promotores y artistas. Ello permitirá un conocimiento global del arte del siglo XIX y contribuirá a proporcionar al alumno un instrumento importante en la percepción de la obra de arte y su lenguaje, así como un

3. Metodología (2/2)

acercamiento a nuestro rico patrimonio artístico.

Por otra parte, se fomentará la participación del alumno en todo momento por medio de comentarios sobre los temas expuestos.

4. Evaluación voluntaria

Los alumnos realizarán de forma voluntaria un trabajo escrito entre 10 y 15 páginas en el que estudiarán una obra en su contexto, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y demostrando, por otra parte, su visión personal sobre ella.

El plazo de entrega del trabajo una finalizado el curso será de quince días, teniendo el resultado de la evaluación en los próximos quince días.

5. Posible actividad complementaria

Visita al Museo Nacional del Prado para hacer un repaso general por la historia de la pintura española del siglo XIX en el Museo. Una forma única y necesaria para percibir de primera mano y en todo su esplendor las obras de arte expuestas y muchas de ellas comentadas en clase.

6. Programa (1/2)

Tema 1. Introducción histórica. Cambio de siglo y la crisis del clasicismo. Los orígenes de la modernidad. Modelos alternativos y nuevas sensibilidades.

Tema 2. El movimiento romántico. Entre la norma y la rebeldía. Individuo y naturaleza en el Romanticismo. Nacionalismos y variantes

Programa de la asignatura

6. Programa (2/2)

nacionales. **La mirada retrospectiva:** Orientalismo e historicismo en el periodo romántico.

Tema 3. Arte y arquitectura en el siglo XIX.

Arquitectura. La transformación de la ciudad. La Revolución de la ciudad industrial: belleza y funcionalidad. El Plan de París. Historicismo y eclecticismo: los revivals. Ingenieros y arquitectos: la arquitectura del hierro. El escaparate del mundo: las Exposiciones Universales. Renovación estructural y primeros rascacielos: La Escuela de Chicago. Modernidad, modernismo y Movimiento moderno. El caso español. La larga continuidad del neoclasicismo. Nuevas corrientes francesas y el triunfo del eclecticismo. Mérida y los Madrazo. Restauración de monumentos. Gaudí y el modernismo catalán

Tema 4. Arte y arquitectura en el siglo XIX.

Pintura. El grito de libertad: el triunfo del romanticismo pictórico en Francia. Dibujo vs. Color. Delacroix vs Ingres. El Orientalismo y su influencia en las artes. Las alternativas del romanticismo alemán: lo sublime y la pintura de Friedrich y la revolución del paisajismo inglés. El caso español. Particularidad de la pintura romántica española.

Tema 5. Arte y arquitectura en el siglo XIX.

Escultura. Las pervivencias neoclásicas. La piedra hecha carne: Rodin. La edad de oro del monumento urbano. El caso español. Puente entre el neoclasicismo y el realismo. La escultura modernista: Mariano Benlliure.

7. Bibliografía (1/2)

Teniendo en cuenta la extensión del programa, se reseñan obras de carácter general que se consideran fundamentales. A lo largo de las exposiciones se incorporará, cuando se juzgue necesario, bibliografía específica, así como las últimas publicaciones sobre los temas tratados.

7. Bibliografía (2/2)

ARGAN, G.C. *El arte moderno*, Madrid, Akal, 1998.

BENÉVOLO, L., *Historia de la arquitectura moderna*, Barcelona, 1999.

CIRLOT, J.E. *La escultura del siglo XX*, Barcelona, 1972.

FRASCINA, F. et al. *La modernidad y lo moderno: pintura francesa en el siglo XIX*, Madrid, Akal, 1998.

HERNANDO, J., *Arquitectura en España 1770-1900*. Madrid, Cátedra, 2004 (2ª ed.)

HONOUR, H., *El Romanticismo*, Madrid, 1981

REYERO, C. *Introducción al arte occidental del siglo XIX*, Madrid, Cátedra, 2014.

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A. *El siglo XVIII: entre tradición y Academia*. Madrid, 1992.

RODRÍGUEZ RUIZ, D. *Barroco e Ilustración en Europa*, Madrid, Historia 16, 1992.

RODRÍGUEZ RUIZ, D. *Arte de la Ilustración*, Madrid, Cátedra, 2016.

ROSEN, CH. y ZERNER, H. *Romanticismo y realismo. Los mitos del arte del siglo XIX*. Madrid, 1988.

ROSENBLUM, R. y JANSON, J. *Arte del siglo XIX*, Madrid, 1992.