

●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

3° A

Historia del arte español

Profesor:

Mariano de Blas Ortega

Programa de la asignatura

1. Justificación

La historia del arte es la historia del pensamiento representado de manera simbólica. Por eso nos permite “entendernos” desde nuestro presente hasta los estratos superpuestos que componen nuestra cultura e identidad social. Nuestra manera de entender la realidad y su mundo. Esto es tan impactante, que los grandes artistas son tan capaces de representar la realidad que les ha tocado vivir, que muchos de sus contemporáneos no les entienden porque viven aferrados a una acomodaticia interpretación de la realidad según los esquemas del pasado, ya conocidos y más fáciles. A éstos artistas curiosamente se les denomina “adelantados”, incluso profetas. Este será uno de tantos mitos que se analizarán en el curso.

Vamos a dialogar con la historia del arte. Con muchas imágenes, para pensar y reflexionar, de una manera amena, porque la historia, y no para menos, la del arte, nunca es aburrida. Para que el profesor sea valioso, y no fácilmente sustituible por un manual o una visita a Wikipedia, tratará de enseñar a gestionar la información, a hacer pensar, a cambiar la mentalidad de entender la historia del arte como una serie de datos confitados con expresiones manidas tales como “arte eterno”, “belleza inmortal”, “buen y mal arte” (este último referido al contemporáneo, sobre todo), incluso “progreso” en el arte.

2. Objetivos

Mediante el arte “español” formular preguntas y sugerencias. Por ejemplo ¿se puede hablar de un arte español? Qué pasa con el Greco, que no era español, o con Picasso, que vivió desde los 18 años en Francia.

Entender que las características de los diferentes estilos artísticos son relativas, están interrelacionados, no son del todo cronológicas (la gótica catedral segoviana se erigió entre ¡1525-1577!) y las fronteras del arte no están claramente delimitadas ni en el tiempo ni el espacio.

Valorar el hecho artístico, interpretando como algo muy complejo, muy maleable, muy relativo y muy entretenido+apasionante.

Comprender y apreciar que el arte se puede disfrutar y con el que sentirse conmovido. Demostrar que el arte contemporáneo es el que precisamente está más capacitado para ello, pero que es consecuencia sustancialmente de los diferentes estratos conformados por las obras del pasado, cumpliéndose el aforismo de D’Ors: “todo lo que no es tradición es plagio”.

Programa de la asignatura

3. Metodología

Las sesiones se sustentarán en un hilo conductor de imágenes y esquemas, en donde nos sumergiremos en las visiones de la realidad que nos presentan y lo que nosotros interpretamos de ellas, porque estamos en otro espacio y momento diferentes a cuando fueron hechas. Entender que el arte es algo dúctil, flexible, mudable, finito y entonces será vivo. No hay que dejar que el arte se cubra de polvo en una herrumbrosa vitrina de un museo que nadie visita. El arte es una primavera que florece en el momento que una mirada fresca lo contempla, resurge desde el invierno del pasado para transformarse, porque nunca se repite la visión.

El profesor no posee la verdad, en realidad ésta no existe en el arte en términos absolutos, por lo que los comentarios, objeciones, dudas, exclamaciones de sorpresa o de indignación frente a las imágenes serán bienvenidas, porque los asistentes no han de sentirse pasivos y nunca aburridos.

4. Evaluación

La evaluación será optativa, solo para el que lo desee y quiera una calificación, pero NO es obligatoria.

Este apartado pretende comprender las conclusiones a las que cada uno ha llegado durante y al final del curso. Constará de un trabajo en donde se contesten dos preguntas, la idea a que han llegado acerca de 'Lo que es el arte para el que lo escribe'. La segunda, comentar que 'Arte, estilo y/o artista u obra que más le guste a cada uno'.

Como lo más importante es que cada uno piense y recapitule sus ideas, no es tan relevante la longitud (una cara de folio será la mínima longitud), sino la calidad de lo que se manifieste, en donde prime la sinceridad y la reflexión de las afirmaciones.

Lo recomendable es escribirlo al principio del curso y al final, contrastando cómo se ha evolucionado después de cursar el curso. Presentando ambos al profesor.

Serán bienvenidos un trabajo extra sobre algún tema en el que alguien esté especialmente interesado. Con esto se subirá nota (notable/sobresaliente), pero con el trabajo anterior se puede aprobar.

Programa de la asignatura

5. Actividad complementaria

Este apartado pretende comprender las conclusiones a las que cada uno ha llegado durante y al final del curso. Constará de un trabajo en donde se contesten dos preguntas, la idea a que han llegado acerca de 'Lo que es el arte para el que lo escribe'. La segunda, comentar que 'Arte, estilo y/o artista u obra que más le guste a cada uno'. Será optativo hacerlo, solo para el que lo desee y quiera una calificación, pero NO es obligatorio.

Como lo más importante es que cada uno piense y recapitule sus ideas, no es tan relevante la longitud (una cara de folio será la mínima longitud), sino la calidad de lo que se manifieste, en donde prime la sinceridad y la reflexión de las afirmaciones.

Lo recomendable es escribirlo al principio del curso y al final, contrastando cómo se ha evolucionado después de cursar el curso. Presentando ambos al profesor.

Serán bienvenidos un trabajo extra sobre algún tema en el que alguien esté especialmente interesado. Con esto se subirá nota (notable/sobresaliente), pero con el trabajo anterior se puede aprobar.

6. Contenidos

- 1- Introducción a la Historia, del arte, de España. Qué entendemos, qué entienden y qué entendieron otros qué es el arte. Qué sentido tiene, más allá del geográfico, el hablar de arte español. El valor y gusto como aproximación al arte.
 - 2-¿Arte? Prehistórico.
 - 3- Arte prerromano, íberos y celtas.
 - 4-Arte romano en Hispania.
 - 5-Paleocristiano y continuación del romano.
 - 6-Arte visigodo y mozárabe.
 - 7-El Ándalus.
 - 8- Los Tiempos Oscuros. Arte asturiano, prerrománico y románico.
 - 9- Románico pleno.
 - 10- Gótico, orígenes.
 - 11- Gótico y Mudéjar.
 - 12- Renacimiento y Manierismo. El Greco.
 - 13- La España Barroca I. Velázquez et alter.
 - 14- La España Barroca II. Murillo et alter.
 - 15- La Ilustración con los borbones.
 - 16- Goya Pintor de Cámara. De Tiépolo (barroco) a Mengs (Clasicismo).
 - 17- Goya Negro. Romanticismo y Academicismo.
 - 18- El Realismo, los grandes discursos nacionalistas del XIX (cuadros de historia).
 - 19- La Modernidad, del XIX al XX.
 - 20- Las vanguardias y los ismos en el s. XX.
 - 21- Arte durante el franquismo, la "peculiar" situación española.
 - 22- Arte en democracia, 1975-2000.
 - 23- Conceptos de Arte, desde el punto de vista contemporáneo. El valor y gusto como aproximación al arte.
 - 24- Siglo XXI. Pictoricismos.
 25. Siglo XXI. Otras manifestaciones ¿Es esto arte?
-

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (1/33)

Armengol, David. "Esto es arte. Las obras que tienes que conocer para descifrar el mundo". Ed. Montena, 2018, Barcelona

¿Por qué Los girasoles de Van Gogh se han convertido en cojines, sábanas, imanes de nevera? ¿Por qué La Gioconda vale millones y mi retrato no? El arte a veces es incomprendible. Precisamente por eso es arte. Pero con lo de incomprendible podemos echarle una mano. En este libro vas a encontrar un recorrido por la historia del arte, explicada en 15 grandes obras maestras, y descubrirás también las razones por las que son tan famosas y por qué han sobrevivido al paso del tiempo ¿Estás preparado para aprender a mirar el arte? Y mejor todavía: ¿estás preparado para aprender a mirar como un artista?

·Augé, Marc. "Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana". <http://www.memoria.com.mx/129/auge.htm> (es un aperitivo, del autor de "No lugares").

Aumont, Jacques. "La estética hoy". Cátedra. Madrid 2010.

Todavía hoy es normal preguntarse sobre lo bello, el gusto, la noción de obra de arte, pero hay que percatarse de que estas palabras y estos conceptos han cambiado de sentido. Su dimensión social no tiene mucho que ver con la de sus orígenes estéticos: de un pequeño mundo de aficionados afortunados se ha pasado a una circulación generalizada y precipitada de reproducciones de obras en número cada vez mayor. ¿Qué es hoy en día la estética? ¿Qué es lo que sigue operativo de los conceptos antiguos? ¿Continúa siendo la configuración de nociones a la que se ha dado en llamar #estética# la más útil? La intención esencial de este libro es exponer la configuración estética en su historia y a partir de sus raíces.

7. Bibliografía recomendada y comentada (2/33)

·Avendaño Santana, Lynda; Blanco Arroyo, María Antonio; Carabias Álvaro, Mónica editores. Discursos intervinientes. Mujeres y arte actual. Editorial Dykinson, 2022.

¿Por qué hacer un libro dedicado al arte feminista? La razón no es otra que por el ímpetu que, en la última década, ha recobrado el feminismo, sobre todo, a raíz del movimiento internacional #MeToo, brindándole una visibilidad única, entre otras causas, al nuevo contexto mundial en el que los medios online distribuyen la información a una velocidad abrumadora, como se ha podido comprobar durante este tiempo de pandemia. En este escenario tan complejo, propio del capitalismo cognitivo que vivimos, donde se transfiere una gran cantidad de información y de conocimiento mediante las apps e Internet, surge este libro que aspira al diálogo y ejercicio de acción reflexiva, activista y militante con el que fomentar, por un lado, el intercambio de ideas y, por otro, el trabajo colaborativo. Discursos intervinientes: Mujeres y Arte Actual, resultado de las colaboraciones de historiadoras del arte y artistas, persigue conocer a las creadoras que desde su quehacer artístico son capaces de mostrar un nuevo feminismo que invade lo cotidiano y aporta nuevas estrategias y resistencias. En resumen, distintas formas que aspiran y construyen nuevas plataformas discursivas y trabajos de base real para [re]escribir las historias macropolíticas como las microhistorias, a fin de que dejemos de ver a las mujeres en su condición de "invisibles" y, por tanto, de silenciadas.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (3/33)

Barbe-Gall, F. "Cómo mirar un cuadro". Lunweg Editores. Barcelona 2010.

Libro dividido en 6 capítulos dedicados a analizar detalles como la primera impresión cuando vemos un lienzo, su correspondencia con la realidad, las deformaciones de lo visible, o que no sugiere tener en cuenta la confusión de las apariencias. A través de obras de Botticelli, Vermeer, Dalí, Hooper, Rembrandt o Goya, se trata de un librito de arte perfecto para entender los diversos estilos del arte.

·Barbe-Gall, F. "Comprender los símbolos en la pintura". Barcelona 2010. Lunweg Editores.

Organizado en dos grandes bloques, sobre la naturaleza y los objetos, los interesantes comentarios y anotaciones acerca de las obras de Van Gogh, Gauguin, Matisse, Friedrich, Zurbarán, Magritte o Miró constituyen una importante reflexión sobre los más importantes símbolos: las frutas, las flores, los animales, las cruces, los libros, las balanzas, las máscaras o las ventanas.

Beard, Mary y Henderson, John. El Arte Clásico de Grecia a Roma. La Esfera de los Libros, 2022.

Mary Beard y John Henderson nos descubren en este libro el mundo antiguo de Grecia y Roma como nunca lo habíamos imaginado, con sus esculturas pintadas de brillantes colores y sus edificios totalmente decorados con frescos y mosaicos. Su análisis, revelador y emocionante, recorre las delicadas pinturas de las villas pompeyanas, aventura cómo debieron ser las estatuas en todo su esplendor cromático, revela cuál era el sentido de la desnudez femenina en el mundo clásico y nos sorprende con la utilidad que tuvieron los monumentos. Así, nos demuestra cómo las innovaciones artísticas de la Antigüedad se han convertido hoy en las convenciones de nuestra cultura.

7. Bibliografía recomendada y comentada (4/33)

Bozal Fdez., V., editor. "Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas". La Balsa de Medusa. Madrid, 2001 (2 volúmenes). (es un clásico para entender las raíces del arte actual).

Bozal Fdez., V. "Historia del arte en España" (dos volúmenes). Istmo. Madrid, 2005 (1978).

·Bozal Fdez., V. "Historia de la pintura y la escultura del siglo xx en España". Antonio Machado. Madrid, 2013.

Brea, José Luis ed. "Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización". Akal. Madrid, 2005.

La mejor introducción al tema por varios autores, "las doce reglas para una nueva academia" de Guash (una historiadora de arte) deberían ser rezadas cada vez que se entra en la facultad, amén.

Brea, José Luis. "Las Tres Eras de la imagen. Imagen-materia, film, E-image". Akal/Estudios Visuales. Madrid, 2010.

Si te aficionas a Brea, tiene mucho publicado y es muy polémico, interesante y original y además muchas de sus obras se pueden bajar gratis: <http://joseluisbrea.net/> . Esta es su obra póstuma.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (5/33)

Carrera, Pilar. La Lógica Del Fragmento. Pre-Textos, 2022.

En términos de relato, el fragmento no es el estallido de la totalidad, ni sus restos. La apariencia de desorden o falta de estructura asociada al fragmento es mero espejismo, sólo defendible desde una perspectiva muy restrictiva y superficial de la unidad de la obra. A su vez, eso que habitualmente llamamos totalidad (de la obra artística, por ejemplo), completud del relato, incluso sentido, no es sino un efecto de sentido que apela a un supuesto referente extradiscursivo (puramente imaginario, aunque no por ello menos poderoso) de cuya organicidad participaría. Fragmento y totalidad pertenecen, ambos, al ámbito del discurso y la representación (con sus ramificaciones éticas y políticas) y denominan, no estados objetivos del mundo, sino propuestas y horizontes de acción, expectativas y afectos, despliegues de significación. Basándose en una amplia selección de ejemplos que van del cine a la pintura o la fotografía, pasando por la arquitectura, la filosofía o la música, este libro muestra cómo el fragmento se arraiga en lo real y el deseo al mismo tiempo que da la espalda a las formas dogmáticas de realismo.

Claramonte Arrufat, Jordi. "Arte de Contexto". Donostia/San Sebastian. Nerea. 2011.

Conceptos de lo táctico, lo artístico, lo estratégico y lo operacional. Confrontar las formas artísticas y las formas de organizar la vida de cada persona.

7. Bibliografía recomendada y comentada (6/33)

Clair, Jean. "La responsabilidad del artista las vanguardias, entre el terror y la razón". Ed. Antonio Machado Libros, 2017. Madrid. La Balsa de la Medusa.

¿Encarna la vanguardia, tal como suele afirmarse, el progreso, incluso la revolución? Esta pregunta conduce a un análisis en el que Jean Clair defiende una posición compleja: el arte de vanguardia se ha configurado según el modelo de las utopías de izquierda, pero también según el modelo de las utopías más reaccionarias y totalitarias. Ha compartido su violencia, su ira, su desprecio hacia la cultura, estima Clair, e incluso ha convertido el antihumanismo en programa de acción. Son "acusaciones" suficientemente graves, expuestas con pasión y contundencia por un historiador cuya solvencia esta fuera de duda, tanto como su ardor polémico.

Crary, Jonathan. "Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX" Cendeac. Murcia, 2008.

Para cuestionarse muchos mitos de la tradición.

Curry, Masón. "Rituales cotidianos. Cómo trabajan los artistas". Turner. Madrid 2013.

Cruz, Manuel. "Ser sin tiempo: El ocaso de la temporalidad en el mundo contemporáneo"

(Pensamiento Herder nº 0) Herder Editorial 2016.

En el mundo actual la experiencia de la temporalidad ha sufrido una notable mutación, hasta el punto de que podría hablarse de un ocaso de la misma. Hemos perdido la experiencia de la duración, de la demora, que ha sido sustituida por la sucesión ininterrumpida de intensidades puntuales. Según Cruz, todo ello es consecuencia del triunfo de un modelo de vida en el que el tiempo es un obstáculo, algo que se debe reducir al máximo hasta, de ser posible, hacerlo desaparecer. Así, de nuestro imaginario colectivo se ha eliminado la idea de los proyectos a largo plazo, quedando ocupado su lugar por el cortoplacismo más riguroso. Pero con un matiz importante: si el hombre contemporáneo se ha quedado sin ningún telos por el que apostar, ha sido precisamente porque dispone de demasiados, lo cual ha acabado por generar en él un atolondramiento esterilizador.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (7/33)

Danto, A. C. "Después del fin del arte". Paidós. Buenos Aires, 1999.

Un tanto envejecido pero sigue siendo válida su tesis de que ahora el arte no necesita parecerlo para serlo....

De Botton A. y Armstrong J. "El arte como terapia". Ed. Phaidos. 2017.

El libro responde a la pregunta ¿Para qué sirve el arte? Una historia del arte desde un punto diferente. Cautivador, entretenido y un poco controvertido, El arte como terapia contiene 150 ejemplos de obras maestras del arte, el diseño y la arquitectura distribuidos en capítulos sobre el Amor, el Dinero y la Política que nos enseñan cómo el arte puede ayudarnos con las dificultades diarias en nuestras relaciones, en la búsqueda de la felicidad y en cómo hacer las paces con la idea de nuestra propia mortalidad. Este libro busca la forma de desarrollar un mejor conocimiento del arte y de nosotros mismos. Tras su lectura, miraremos a las obras de arte desde otra perspectiva que nos hará disfrutarlas más.

7. Bibliografía recomendada y comentada (8/33)

Deresiewicz, William y Vaquero Granados, Mercedes. "La muerte del artista, cómo los creadores luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y la tecnología". Editorial: Capitán Swing Libros, 2021, Madrid.

Una advertencia sobre cómo la economía digital amenaza la vida y el trabajo de los artistas: la música, la escritura y las artes visuales que sustentan nuestras almas y sociedades. Hay dos historias que escuchas sobre ganarse la vida como artista en la era digital. Una surge de Silicon Valley: «Nunca ha habido un mejor momento para ser artista. Si tienes una computadora portátil, tienes un estudio de grabación. Si tienes un *iPhone*, tienes una cámara de cine. Y si la producción es barata, la distribución es gratuita: se llama Internet. Todo el mundo es un artista; simplemente explote su creatividad y publique sus cosas». La otra proviene de los propios artistas: «Claro, puedes poner tus cosas ahí, pero ¿quién te va a pagar por ellas? No todo el mundo es un artista. Hacer arte requiere años de dedicación y eso requiere medios de apoyo. Si las cosas no cambian, mucho arte dejará de ser sostenible». Entonces, ¿qué relato es verdadero? ¿Cómo se las arreglan los artistas para ganarse la vida hoy en día? Deresiewicz, un destacado crítico de arte y de la cultura contemporánea, se propuso responder a esas preguntas. Sostiene que estamos en medio de una transformación de época. Si los artistas fueron artesanos en el Renacimiento, bohemios en el siglo XIX y profesionales en el XX, está surgiendo un nuevo paradigma en la era digital.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (9/33)

Diéguez Patao, S., editor. "Los lugares del arte: identidad y representación". Dos vols. Laertes. Barcelona, 2015.

Se profundiza en el conocimiento de la obra de arte en tanto dispositivo cultural de significados múltiples. Se analiza la evolución, desde la Edad Moderna hasta hoy, de los lugares (tanto físicos como imaginarios) donde el artista lleva a cabo el proceso creador, la interacción que se produce entre ambos y su incidencia – directa o indirecta– en la identidad del propio artista y de su obra; y se indaga en la cuestión de la identidad y la representación, atendiendo a diversos medios –desde la arquitectura y las artes plásticas tradicionales hasta la creación audiovisual, pasando por engranajes complejos de exhibición y difusión mediática– y diferentes épocas, a partir de una serie de casos concretos de impacto y relevancia de la Edad Moderna y Contemporánea.

Doctor Roncero, R. "Arte Español Contemporáneo 1992-2013". La Fábrica, Madrid, 2013. Para explicar los conceptos y las obras más contemporáneas., documentado, muy recomendable.

Fernández Valencia, A. y López Fernández Cao, M. "Contar con el cuerpo. Construcción de la identidad femenina". Madrid. Fundamentos. 2011. Construcción del cuerpo y sujeto femenino, también ha de interesar a los hombres.

7. Bibliografía recomendada y comentada (10/33)

Foradada, Carlos. "Goya recuperado en las Pinturas Negras y El Coloso". Ediciones Trea. 2019. Gijón. Los contenidos de este volumen responden al desarrollo de las líneas de investigación trazadas por Carlos Foradada con motivo de su tesis doctoral, que destinó por entero a las Pinturas negras de Goya. El trabajo ofrece un detallado análisis por el que comprobaremos que, tras el arranque de las obras en 1874, su restaurador modificó ampliamente los contenidos originales de las composiciones que Goya había elaborado sobre las paredes de su propia estancia, la Quinta del Sordo, entre los años 1819 y 1824, una vez comparadas con las fotografías que tomó J. Laurent antes de su restauración. Los detalles digitalizados de estas fotografías vieron la luz por primera vez en su artículo publicado en 2010, pero, si bien el actual libro se nutre de una prolongada investigación publicada en revistas científicas, una buena parte de los estudios permanecía todavía inédita, de manera que en la presente monografía se rompe definitivamente el envoltorio que había ocultado las Pinturas negras desde que fueron restauradas en 1874. En la aproximación al significado de estas escenas Foradada ha tenido en cuenta el contexto político y social que a su juicio determinó sus contenidos, con una excelente documentación de las fuentes historiográficas de dicho periodo, donde se incluyen los testimonios del propio artista. El volumen concluye con un capítulo que recoge el trabajo de investigación aplicado a una pieza clave del patrimonio cultural de España: El coloso de Francisco de Goya. A pesar de su popularidad, El coloso es una obra desconocida también para sus conservadores, a juzgar por el informe publicado por el Museo Nacional del Prado que motivó su reciente descatalogación. El trabajo analiza tanto la técnica y el procedimiento pictórico de la obra como su dimensión alegórica, para esclarecer –en términos científicos– algunas propiedades de esta pintura que acreditan la autoría de Francisco de Goya, y recupera un óleo imprescindible para comprender la trayectoria del pintor, pero también las derivas de nuestro arte contemporáneo.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (11/33)

Foster, Harold. "El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo". Akal. Madrid, 2001. Conclusiones un tanto conservadoras pero con interesantes ideas.

Fusi Aizpúrua, J. P. y Calvo Serraller, F. "El espejo del tiempo, la historia y el arte de España. Editorial Taurus. 2012. Madrid. España.

Dos de los más grandes historiadores españoles, ofrecen una visión total de la historia en la que reconstruyen, en cincuenta breves capítulos, la trayectoria política, social, cultural y artística de España desde el siglo XV hasta nuestros días. A cada episodio histórico corresponden un cuadro y su interpretación artística, que reflejan o iluminan la realidad del momento. El espejo del tiempo es un diálogo entre la historia y la pintura; pero es ante todo un libro que quiere ser verdadera historia y verdadera historia del arte.

Garcís Canclini, N. "La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia". Madrid. Katz. 2010.

Arte basado en contextos que se insertan en los medios de comunicación, espacios urbanos, redes digitales y formas de participación social. Qué hacen las sociedades con algo que no encuentra una respuesta en las culturas de la política y de la tecnología.

Godoy, M. J. y Rosales, E. "Imagen artística, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso mediático". Serbal. Barcelona, 2009.

Grosenick, Uta. "Art Now" (vols I-VII)", "Art at the turn of the Milenium" y "Mujeres Artistas, siglo XX y XXI". Taschen. Colonia, 2002-2018, 1999 y 2001 respectivamente.

Publicados en español.(discutible, pero interesante, aunque se olviden del arte español, pero la mejor manera de tener una amplia visión del arte contemporáneo)

7. Bibliografía recomendada y comentada (12/33)

Groupe μ . "Tratado del signo visual para una retórica de la imagen". Cátedra. Madrid, 2010

Si la imagen visual es un lenguaje, este tratado intenta describir por primera vez la gramática general de ese lenguaje. Lejos de ser un esbozo teórico, está ilustrado con ejemplos tomados de todas las culturas del mundo, tanto del pasado como del presente, estudiando la posibilidad de que el lenguaje visual sea universal. El Groupe μ es un equipo interdisciplinar.

Guasch, A. M. "Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades", Madrid. Akal. 2011.

Artistas que se valen de los archivos. Una tercera vía a las primeras vanguardias con su obra única, nueva y especial con efecto shock, a la de los paradigmas de la postmodernidad, con discontinuidad del espacio soporte.

Guasch, A. M. "Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades", Madrid. Akal. 2011.

Artistas que se valen de los archivos. Una tercera vía a las primeras vanguardias con su obra única, nueva y especial con efecto shock, a la de los paradigmas de la postmodernidad, con discontinuidad del espacio soporte.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (13/33)

Harrison, Charles. "An introduction to Art". Yale University Press, Mass. 2020.

At once engaging, personal, and analytical, this book provides the intellectual resources for the critical understanding of art. Charles Harrison's landmark book offers an original, clear, and wide-ranging introduction to the arts of painting and sculpture, to the principal artistic print media, and to the visual arts of modernism and post-modernism. Covering the entire history of art, from Paleolithic cave painting to contemporary art, it provides foundational guidance on the basic character and techniques of the different art forms, on the various genres of painting in the Western tradition, and on the techniques of sculpture as they have been practiced over several millennia and across a wide range of cultures. Throughout the book, Harrison discusses the relative priorities of aesthetic appreciation and historical inquiry, and the importance of combining the two approaches. Written in a style that is at once graceful, engaging, and personal, as well as analytical and exact, this illuminating book offers an impassioned and timely defense of the importance and value of the firsthand encounter with works of art, whether in museums or in their original locations. Para los que lean en inglés, es muy interesante.

Harrison, Charles & Word, Paul , ed. "Art in Theory. 1900-1990. An Anthology of changing Ideas". Blackwell, Mass., 2000 (1992).

Una especie de biblia de los textos originales de los autores, está todo dentro.

7. Bibliografía recomendada y comentada (14/33)

Heinich, Nathalie. "El paradigma del arte contemporáneo estructuras de una revolución artística". Ed. Casimiro Libros, 2017. Madrid.

La instalación, el videoarte, la *performance*, los cuadros sin marco o las esculturas sin pedestal, la desaparición del criterio de belleza y la despersonalización de las obras, los nuevos criterios de admisión y la rapidez del reconocimiento, la prioridad dada a la originalidad y al juego con los límites del arte, la diversidad de materiales y la intencionada fragilidad de algunas propuestas, el peso de las explicaciones y la importancia de las ferias y las bienales, el auge del mercado del arte y de los museos públicos: todas éstas son algunas de las muchas características propias del arte contemporáneo que configuran un mundo sumamente coherente, y radicalmente distinto a las formas de arte hasta ahora conocidas.

Hockney, David. El Conocimiento secreto". Destino, Madrid 2001.

La pintura siempre ha empleado tecnología punta para la representación. Este libro comienza con el giro Copérnico de la representación en el Renacimiento. Los recursos tecnológicos de los espejos y cámaras oscuras usados por los grandes maestros hasta la fotografía. Esta publicación es impresionante.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (15/33)

Hockney, David y Gayford, Martin. "Una historia de las imágenes de la caverna a la pantalla del ordenador". Ediciones Siruela, 2021, Madrid.

«Un libro literalmente deslumbrador. David Hockney estaría de acuerdo con Jean Dubuffet cuando dice que el arte es tan necesario como el pan para los seres humanos. Sin el pan, dice Dubuffet, se mueren de hambre; sin el arte, se mueren de tedio». Antonio Muñoz Molina, Babelia, *El País*

«La historia de las imágenes se inicia en las cavernas y finaliza, por ahora, en la pantalla del ordenador. ¿Quién sabe hacia dónde irá en el futuro? No obstante, el desafío sigue siendo el mismo: cómo representar el mundo tridimensional sobre una superficie de dos dimensiones». David Hockney
Con la experiencia y el entusiasmo de toda una vida dedicada a pintar, a dibujar y a crear imágenes con cámaras, David Hockney, en una estimulante conversación con el crítico de arte Martin Gayford, explora cómo y por qué se han creado las imágenes a lo largo de los milenios. Con la yuxtaposición de una rica variedad de imágenes, los autores cruzan las habituales fronteras entre la cultura elevada y el entretenimiento popular y establecen unas relaciones inesperadas a través del tiempo y de los diferentes medios. Con un capítulo final revisado donde figuran algunas de las últimas obras de Hockney, este libro tan elogiado por la crítica nos dará pie a ver esos cuadros que ya conocemos como si los contempláramos por primera vez.

7. Bibliografía recomendada y comentada (16/33)

Hodge, Susie. "Breve historia del arte". Ed. Blume. Barcelona, 2017.

Una introducción centrada sobre todo en el arte occidental y que aborda muchos de los movimientos, estilos y aportes más importantes del arte desde la prehistoria hasta la actualidad. Se brindan análisis de algunas de las obras artísticas más importantes producidas por los creadores más revolucionarios y se ocupa de muchos de los temas, materiales y métodos de los artistas. Se explora una gran variedad de invenciones, ideas, influencias y enfoques de artistas de todas las épocas. Una nueva e innovadora introducción, por tanto, a la cuestión del arte. Se analizan cincuenta obras clave, desde las pinturas rupestres de Lascaux hasta las instalaciones contemporáneas, y se relacionan con los movimientos, los temas y las técnicas más importantes del arte.

Hughes, Robert. "A toda crítica". Anagrama. Barcelona, 1992.

Un poco antiguo, pero muy entretenido y no se muerde la lengua, autor del "Impacto de Lo nuevo", para una actualización:

http://www.youtube.com/watch?v=Ljpr_fkqWeM&feature=related

Izquierdo-Mosso, Luis. "20 toneladas. Arte contemporáneo para turistas". Lapisláztuli Ed., 2020, Bilbao.

Si ante una obra de arte sientes desazón, hilaridad, somnolencia, indignación, angustia, flatulencias, tedio, curiosidad, cefalea, nostalgia, hambre, nada, excitación sexual, apnea, vergüenza, urticaria, náuseas, ganas de llamar a tu primo o de hacerte un selfi o, simplemente, un intenso deseo de mandarlo todo a la mierda, te podría pasar lo mismo leyendo este libro.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (17/33)

Jiménez, Marc. "La querrela del arte contemporáneo". Amorrortu Editores. Buenos Aires 2010.

Controversias, polémicas, incluso debates virulentos, oponen a defensores y detractores de la creación artística de nuestros días. La modernidad artística del siglo XX se encargó de descalificar las categorías estéticas tradicionales. La discusión planteada sobre el arte en las tres últimas décadas es la de la inadecuación de los conceptos -arte, obra, artista, etc.- a realidades que al parecer ya no se corresponden con ellos. Ahora bien: paradójicamente, desde hace unos años, la polémica se centra en el tema de la decadencia del arte contemporáneo. ¿Es posible redefinir las condiciones de ejercicio del juicio estético frente a las obras contemporáneas? Aun suponiendo que estas sean «cualquier cosa», ¿se puede formular sobre ellas un discurso argumentado y crítico?

Klein, Naomi. "No Logo, el poder de las marcas". Paidós. Barcelona, 2007.

Con este libro se puede entender realmente cómo funciona el arte en la actualidad, y de paso, la sociedad capitalista contemporánea. Advertencia, Klein te volverá adictivo al resto de sus tres obras publicadas. Es una de las pensadoras más importantes del s. XXI.

Macey, David. "The Penguin Dictionary of Critical Theory". Penguin. London, 2000.

Encuentras los autores y los temas que trata el arte de hoy.

Mañero, A. "Pintura y nuevas tecnologías". Alberto Mañero Gutiérrez, D.L. Sevilla, 2006.

7. Bibliografía recomendada y comentada (18/33)

Mariani, Massimo. "La luz en el Arte. Percepción y aplicación de la luz en la historia del Arte". Editorial: Hoaki Books. Barcelona 2022.

Este libro explica el papel que ha desempeñado la luz en las obras de arte a lo largo de la historia con infinidad de ilustraciones. La luz en el arte muestra cómo los artistas han usado la luz en las pinturas y cómo han empleado la sombra ante la escasez de luz con obras de Giotto, Botticelli, Caravaggio, Vermeer, Courbet, Turner, Klimt, entre muchos otros para lograr la atmósfera deseada, expresar ideas y producir emociones en el espectador. También aborda teorías de Plato y Aristóteles, Descartes, Newton, Goethe y Chevreul.

Martínez Calzón, Julio. "La pintura del siglo XIX", 2 vols. Fernando Villaverde ediciones. Madrid, 2016.

Recorriendo sus imágenes se puede aprehender el s. XIX. Acceder a la web <http://www.pinturasxix.com/index.php> Para disfrutar del archivo de imágenes y datos más extraordinario ¡Fabuloso!

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (19/33)

McCabe, Katie. “Más que una musa, relaciones creativas que eclipsaron a las mujeres”. Editorial: Garbuix Books. 2021. Barcelona.

¿Cuántas veces has visto hacer mención a una artista a la que se identifica únicamente como esposa, novia, musa o amante de un hombre ante la opinión pública? A lo largo de la historia, los logros de las mujeres que trabajan en todas las disciplinas artísticas, desde artistas visuales hasta escritoras y cineastas, se han subestimado en gran medida, ya que la calificación de «genio» ha sido reservada principalmente para los hombres. Más que una musa desvela las complejas relaciones románticas que dejaron a las mujeres a la sombra y a su obra, anónima o infravalorada. Katie McCabe saca a la luz las historias de mujeres llenas de talento, como la fotógrafa Dora Maar, la pionera editora de cine y colaboradora de Hitchcock Alma Reville, la pianista de jazz Lil Hardin Armstrong y muchas más. Al recorrer una amplia gama de movimientos y momentos artísticos, desde el Surrealismo hasta el primer cine mudo, Katie McCabe reexamina las contribuciones de mujeres que a menudo han sido ignoradas. Más que una musa revisita nuestra historia a través del prisma de la asociación artística y sitúa a las mujeres en un sólido primer plano.

Mirzoeff, Nichola. “Una introducción a la Cultura Visual”. Paidós. Barcelona, 2003.

Newall, Diana. “Apreciar el arte. Entender, interpretar y disfrutar de las obras”. Blume. Barcelona, 2009.

7. Bibliografía recomendada y comentada (20/33)

Oñoro, Cristina. “Las que faltaban, una historia del mundo diferente”. Editorial Taurus. Barcelona 2022.

Un relato emocionante, profundo y divertido de la historia de la humanidad en clave femenina. Juana de Arco, Malinche, Sofonisba Anguissola, Mary Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, Marie Curie, Simone Weil o Rosa Parks también estuvieron ahí. Con brillantez y elegancia, Cristina Oñoro construye un fascinante relato que desmonta las narraciones sobre la humanidad y derriba los discursos misóginos heredados. A partir de una maravillosa red de conexiones entre experiencias femeninas, Cristina Oñoro cuenta otra historia del mundo, empleando para ello un sinfín de detalles memorables y anécdotas curiosas, así como los últimos avances de la investigación especializada sobre sus protagonistas. Las que faltaban recorre con rigor algunos momentos históricos cargados de significado, desde la oscuridad de las cavernas prehistóricas hasta la Guerra de Afganistán, pero también de la literatura, el arte, la filosofía y la ciencia para tratar de iluminar, con notables dosis de ironía y erudición, las zonas de sombra en las que se ha relegado a las mujeres. El resultado es una nueva épica, atrevida y poderosa, que desmitifica la construcción heroica y violenta del pasado en favor de una visión del mundo profundamente relacional y abierta a lo posible.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (21/33)

De la mano de la autora, el lector descubrirá a las amigas de Juana de Arco, se reirá con las confusiones lingüísticas entre Malinche y Hernán Cortés durante la Conquista y se asombrará ante los malabares de los Curie para lograr cierta conciliación familiar y que Marie también pudiera quedarse en el laboratorio hasta tarde. Sin caer en la tentación de presentar a sus protagonistas como excepciones, Las que faltaban traza una auténtica genealogía y en sus páginas vemos desfilar a muchas otras mujeres, como las comadronas del mundo clásico, la hija de Cleopatra, la escritora Christine de Pizan, las damas de la corte de Isabelle de Valois, Mary Shelley y Cassandra Austen, las alumnas de la Residencia de Señoritas de Madrid, las activistas Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hughes o escritoras chicanas como Gloria Anzaldúa. Las incisivas observaciones de Virginia Woolf, así como una amplia selección de imágenes, acompañan la lectura del libro, en el que también se recorre de forma sutil la historia del pensamiento feminista. Una extraordinaria galería de mujeres inspiradas, silenciadas tantas de ellas. Una forma genial de darle la vuelta a la historia del mundo.

Osborne, Peter. "El arte más allá de la estética". Ad Litteram. CENDEAC. Murcia, 2010.

Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo. Son casi 500 pp. maravillosas que merecen mucho el esfuerzo para entender el concepto del arte contemporáneo. Son ensayos independientes aunque el autor organiza y lo explica en la introducción. A medio camino entre la total autonomía del arte de Hal Foster y la negación del arte en los Estudios Visuales de Brea. Osborne es capaz de relacionar el arte con una crítica a la sociedad del capitalismo, en donde las relaciones son mercantiles, no humanas.

7. Bibliografía recomendada y comentada (22/33)

ardo, J. L. "Estética de lo peor. Pasos Perdidos". Barcelona, 2011.

A lo largo del siglo XX, en el camino iniciado por las vanguardias, la belleza y el arte se convirtieron para sus propios creadores en algo sospechoso. El placer estético no podía responder a la contemplación de la belleza; el arte debía mostrar lo negativo, lo siniestro. Pero en ese intento de superar el divorcio entre el arte y la vida, de responder a lo inhóspito de nuestro mundo, no sólo se ha desterrado la belleza canónica, también se ha institucionalizado el arte como mercancía y espectáculo de masas. En los últimos treinta años los problemas que habían sido durante siglos objeto de reflexión, que hasta entonces constituían la clave del debate político y de la historia, se han ido desplazando "desde el terreno del entendimiento hacia el de la sensibilidad (...) y la estética se ha convertido en la ideología de una época que presume de no tener ninguna" Estética de lo peor es un reflexión que abarca aspectos teóricos-como la aparición del artista moderno o la extensión del tiempo productivo en el capitalismo a la vida privada y al consumo-y analiza temas tan variados como El amigo americano, Picasso y el arte maorí o la obra de El Roto. Esta pluralidad de enfoques ofrece una visión de conjunto sobre el sentido del arte en un mundo en el que, en lugar de representar un principio de libertad, se va viendo progresivamente reducido a una forma de intercambio más en el mercado

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (23/33)

·Portús Pérez, J. "El concepto de pintura española, historia de un problema". Editorial Verbum, S.L. 2012. Madrid.

Este libro estudia históricamente la definición y categorización del concepto de "pintura española": un proceso largo, variable y ciertamente dinámico, pues ha estado sometido a constantes cambios y revisiones, los cuales han tenido que ver con cuestiones de gusto y paradigma estético, con el acrecentamiento de los conocimientos positivos así como con las distintas consideraciones que a lo largo del tiempo se han efectuado acerca del país y sus producciones artísticas. El proceso ha sido acumulativo y enriquecedor, pues con el tiempo se han ido sucediendo los fenómenos susceptibles de ser integrados en esa historia, y esto no sólo como consecuencia de la natural aparición de nuevos artistas en activo, sino también porque la mirada hacia el pasado se ha hecho cada vez más integradora. Para efectuar el análisis se ha atendido a tres ejes principales: En primer lugar, la historia y la crítica artística, a fin de identificar las principales ideas que a lo largo del tiempo se han puesto en juego. En segundo lugar, las prácticas coleccionistas y museográficas, las cuales permiten examinar de la manera más adecuada la manifestación y la visualización del concepto de "pintura española" desde el siglo XVII. Y en tercer lugar, la práctica pictórica propiamente, a través de la cual es posible advertir cómo ese concepto entitativo y definitorio, lejos de estar limitado a historiadores y coleccionistas, desempeñó una importante función en el desarrollo del arte español a partir de finales del siglo XVIII, es decir cuando aparecen artistas conscientes de pertenecer a una tradición nacional o local determinada y cuyas obras, en parte, son explicables como consecuencia del proceso de dicha tradición.

7. Bibliografía recomendada y comentada (24/33)

Ramírez, J. A.. "La historia del arte y sus enemigos". Eds. Julián Díaz, Carlos Reyero. Universidad de Alcalá de Henares. Cuenca 2010.

Ampliación de la historia del arte y la necesidad de un permanente rearme metodológico.

Ramírez, Juan Antonio. "Historia del Arte 4. El mundo contemporáneo". Alianza Editorial. 2018. Madrid.

HISTORIA DEL ARTE consta de cuatro volúmenes elaborados por treinta y dos reputados especialistas procedentes de diversas universidades españolas. En la segunda edición, actualizada y revisada, del CUARTO VOLUMEN de la serie se explica la evolución de las formas artísticas, la arquitectura y la cultura de masas desde el siglo XIX a los inicios del XXI. Tres módulos independientes dedicados al siglo XIX abordan la arquitectura y el urbanismo, la pintura y la escultura de esa época; un capítulo complementario analiza los autores, de Manet a Van Gogh, que anticiparon las estéticas vanguardistas, y el inicio de los cambios operados en las artes plásticas desde el impresionismo al fauvismo. En el siguiente capítulo se expone una profunda revisión de las vanguardias históricas (del cubismo al surrealismo), con especial hincapié en dos figuras clave de este período: Picasso y Duchamp. A diferencia de otros libros de historia general del arte, en el presente manual la creación contemporánea es tratada con especial atención y cuidado. Así, se dedican dos extensos capítulos a la arquitectura y el urbanismo de todo el siglo XX y de los inicios del XXI, y a las artes plásticas desde 1945 hasta la actualidad más inmediata. Por último, el capítulo final analiza las transformaciones acontecidas en el seno del arte contemporáneo como consecuencia de la irrupción de los medios de masas.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (25/33)

Sadía, José María. "El románico español Grandeza, misterios, códigos y expolios". Editorial Almuzara, 2020, Córdoba.

A mediados del siglo XIX los últimos historiadores románticos y los primeros investigadores modernos iniciaron una fascinante cruzada: descubrir al mundo los tesoros medievales que aún permanecían ocultos en la España más recóndita. Pequeñas ermitas, iglesias enclavadas en la montaña o monasterios situados en paraísos naturales despertaban ante la sociedad de la época, bajo una novedosa denominación que comenzaba a popularizarse en toda Europa: arte románico. Provistos de un arma, la fotografía, con un poder desconocido hasta la fecha, fueron rescatadas del olvido y la ignorancia algunas de las obras maestras del primer arte internacional: las iglesias del Valle de Bohí, el monasterio de San Juan de la Peña, la ermita de San Baudelio, la minúscula catedral de Roda de Isábena... Pero al mismo tiempo que «resucitaban» monumentos de Cataluña, Aragón o la actual Castilla y León, se avivaba a principios del siglo XX el hambre y la codicia de anticuarios y marchantes de todo el continente, atraídos por la mágica seducción de aquellas instantáneas. Algunas pinturas fueron arrancadas, cortadas en pedazos y repartidas por diferentes museos de Europa y Estados Unidos.

7. Bibliografía recomendada y comentada (26/33)

Incluso monasterios completos fueron desmontados, piedra a piedra, y enviados surcando en barcos las aguas del océano Atlántico para hallar una nueva vida en Nueva York, Miami o San Francisco. La desatada «fiebre americana» por el arte español acababa decorando mansiones de acaudalados magnates o llenando los pasillos de algunos de los museos más importantes del mundo. El autor ha seguido las «huellas» de todas estas maravillas románicas desde aquel lejano siglo XIX hasta nuestros días para componer un atractivo relato que combina sorprendentes historias humanas, el análisis de los mayores expertos en la Edad Media y una pasión innata por descubrir el verdadero significado del arte románico. Un empeño que ayudará al lector a encontrar en estas páginas el «código» para desvelar misterios que todavía hoy siguen siendo un auténtico quebradero de cabeza. ¿Cuál era el mensaje secreto de los frescos de San Baudelio? ¿Qué significaba la imagen del Cristo en majestad de Sant Climent de Tahull para los creyentes de la época? ¿Ha sobrevivido hasta nuestros días el desaparecido claustro de la Catedral Vieja de Salamanca?

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (27/33)

Schama, Simon. El poder del arte. Barcelona 2010. Editorial Crítica.

Con esta misma fuerza, El poder del arte nos aleja de la comodidad del museo para hacernos ver esas obras maestras bajo una nueva luz: Schama aborda los estallidos creativos en las vidas de ocho artistas que, en situaciones extremas, crearon obras sin precedentes, alterando para siempre el curso de la historia del arte. Cada uno de estos genios #Caravaggio, Bernini, Rembrandt, David, Turner, Van Gogh, Picasso y Rothko# afrontó su crisis personal de diferente manera, pero siempre con el pulso firme. Sus obras maestras desafiaron las convenciones, acabaron con la autocomplacencia, revolucionaron las conciencias y cambiaron para siempre nuestra concepción del mundo. Con un estilo narrativo de gran fuerza expresiva, poderosamente vivo, el profesor Schama explora las personalidades de los artistas y el espíritu de los tiempos en los que vivieron, capturando el extravagante teatro de la vida burguesa en Ámsterdam, la pasión y la paranoia del París revolucionario o la carnicería y el patetismo de España en la guerra civil.

Stoichita, Victor I. "Cómo saborear un cuadro". Cátedra. Madrid, 2009.

Apasionante aproximación a la pintura mediante un discurso basado en la imagen en donde el texto la complementa y no al contrario.

Stoichita, Victor I. "La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea". Serbal. Barcelona, 2000.

7. Bibliografía recomendada y comentada (28/33)

Thompson, Don. "Un tiburón de 12 millones dólares. La curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas". Ariel. Barcelona, 2009.

Si el negocio del arte moderno es serio, ¿por qué parece una broma? Recorrido por las casas de subastas, las galerías y el mundo de los coleccionistas, las estrategias de marketing, en donde la línea que separa la cultura y el negocio es difusa.

Thornton, Sara. "Siete días en el mundo del arte" Edhasa. Barcelona, 2010.

Reportaje sobre la escena plástica contemporánea. Siete capítulos que transcurren en seis ciudades de cinco países. Una subasta en la casa Christie's, de Nueva York; una intensa sesión de crítica "un seminario donde los estudiantes de arte presentan su trabajo para una crítica colectiva", en el CalArts de Los Ángeles; un día en la feria suiza Art Basel; la jornada decisiva del Premio Turner, en Londres; un día de trabajo en la revista neoyorquina Artforum; una visita al estudio del artista Takashi Murakami, en Tokio, y la inauguración de la Bienal de Venecia.

Tyson, Lois. "Critical Theory Today". Routledge. New York, 2006.

Como el de Macey pero profundiza más aunque se ciñe a menos temas, podrás entender lo que es la crítica estructuralista, deconstructiva, la feminista, la postcolonial, la homosexual, New Historical, New Criticism, etc, el pensamiento contemporáneo más avanzado.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (29/33)

·VV. AA. "El valor del arte". Ed. Antonio Machado Libros. Madrid. 2017. Colección: La Balsa de la Medusa.

Los ensayos recogidos en el presente volumen reflexionan sobre el valor del arte desde diferentes perspectivas. En primer lugar, se interrogan sobre la existencia de un valor específico del trabajo artístico y las obras de arte. En particular, algunos textos abordan la cuestión central del valor estético y de su conexión con la interpretación, la apreciación y el juicio de las obras de arte. En segundo lugar, ocupa un espacio central del libro el análisis de la relación entre el estético y otros valores que apreciamos en las obras de arte, como el valor documental, el histórico, el epistémico o el moral. Por último, la literatura, el cine o las artes plásticas son analizados desde el punto de vista del modo particular de dar sentido y articular en cada caso una concepción valiosa del mundo.

·VV. AA. **El libro del Arte**. Ediciones Akal, S.A. 2017. Madrid.

¿Qué convierte a algo en una obra de arte?
¿Cómo dieron forma los antiguos griegos a la belleza ideal? ¿Ejerce el color una influencia directa en el alma? Este libro analiza estas y otras muchas cuestiones revisando los movimientos, estilos y temas artísticos clave a través de más de 200 obras de muy diversos géneros. Con un lenguaje claro, El libro del arte descifra la terminología de la historia y la teoría del arte y ofrece imágenes de las grandes obras del mundo e ingeniosos diagramas que explican las ideas subyacentes. Desde las figurillas de fertilidad prehistóricas a las videoinstalaciones, este es el manual perfecto para iniciarse en el conocimiento del arte. Tanto el estudiante de arte como el ávido visitante de museos y galerías hallarán en este libro sugerentes ideas sobre joyas artísticas de todas las épocas y procedencias.

7. Bibliografía recomendada y comentada (29/33)

VV.AA. "Historia de la Pintura, cómo se hizo arte". Ediciones Akal. 2020. Desde que, en las paredes de cuevas y abrigos rocosos, el ser humano plasmó los primeros signos pintados, se inició una historia que hoy día se sigue escribiendo de la mano de los modernos medios digitales. En este largo devenir siempre se ha prestado especial atención a sus artífices, a la evolución de los estilos, pero otras cuestiones fundamentales, como los avances técnicos, los nuevos materiales y colores, a veces han quedado en un segundo plano, y sin ellos dicha historia resulta incompleta. Con su original perspectiva sobre la forma en que el arte se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, el presente libro pone de manifiesto el proceso que guió a los artistas a la hora de innovar y crear sus grandes obras. Ricamente ilustrado y con un diseño en el que texto e imagen constituyen un todo indisoluble, no sólo cambiará el modo de entender las creaciones artísticas, sino también la manera de disfrutarlas.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (30/33)

VV. AA. "Pasiones mitológicas. Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez". Ed.: Museo Nacional del Prado. 2021.

En la mitología griega y romana el amor, el deseo y la belleza están íntimamente relacionados y dominan las vidas de los dioses y los humanos. Los textos que se refieren a estos asuntos —la *Ilíada* y la *Odisea* de Homero, las *Metamorfosis* de Ovidio, la *Eneida* de Virgilio, entre otros muchos— fueron muy estimados por los artistas del Renacimiento y el Barroco, que buscaron representarlos con sentimiento intenso. En este catálogo se ilustran y se estudian en profundidad pinturas mitológicas de Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Poussin, Ribera, Van Dyck y Velázquez. Guiados en unos casos por el afán de emulación y en otros por la rivalidad, todos ellos protagonizaron una fascinante secuencia interpretativa que responde a una característica de la tradición mitológica: su adaptabilidad y constante renovación. El libro incluye textos de Sheila Barker, Miguel Falomir, Javier Moscoso y Alejandro Vergara en los que se analiza la importancia de la mitología para la cultura artística del Renacimiento y el Barroco, la forma en que los europeos de la época entendieron las pasiones y la relación de las mujeres con la pintura mitológica como espectadoras, coleccionistas y artistas. Esta publicación incluye también unos «comentarios apasionados y eruditos» de las veintinueve obras de arte presentes en la exposición.

White, Kit. "101 cosas que aprendí en la escuela de arte". Gustavo Gili. Barcelona 2016.

Para leer y pensar poco a poco. Muy breve pero muy interesante. Ideas para rumiar y aprender. Es un libro maravilloso.

7. Bibliografía recomendada y comentada (31/33)

Zafra, Remedios. "El entusiasmo". Premio Anagrama de Ensayo (Argumentos nº 514), 2020.

Un libro generacional sobre quienes nacieron a finales del siglo xx y crecieron sin épica pero sí con expectativas, hasta que la crisis sentó las bases de un nuevo escenario que se ha hecho estructural; el escenario de la precariedad y la desilusión. Un libro, pues, con vocación de época, un ensayo sobre el sujeto precario en los trabajos culturales, creativos y académicos contemporáneos en el marco de la agenda neoliberal y el mundo en red. Un ensayo que se pregunta cómo la vocación y el entusiasmo son instrumentalizados hoy por un sistema que favorece la ansiedad, el conflicto y la dependencia en beneficio de la hiperproducción y la velocidad competitivas. La burocratización de la vida de los trabajadores culturales corre el riesgo de neutralizarlos, anulando a los sujetos que debieran dedicarse a investigar y crear, cansándolos de antemano para aliarse y reivindicar, pero también apagando su pasión intelectual. El riesgo es la pérdida de lo más valioso: la libertad que convierte a la creatividad humana en algo transformador. Y haciendo uso de esa libertad, justamente, El entusiasmo retrata las formas de precariedad desde lo pequeño, entrelazando la descripción etnográfica con la literaria, de forma que personajes imprevistos, más propios de una novela, entran en juego para reflejar la complejidad del escenario y las contradicciones de nuestro tiempo. Los caminos del diálogo y del pensamiento profundo no suelen funcionar en las redes rápidas y en los tiempos precarios, requieren pausa, tolerancia a la ambigüedad, negociación, empatía..., pero se sugiere aquí que tal vez sean los verdaderamente revolucionarios para quienes crean. Estos procesos de toma de conciencia y frustración describen a una generación de personas conectadas que navegan en este inicio de siglo entre la precariedad laboral y una pasión creativa que les punza (por sentirla, por haberla sentido, por estar perdiéndola).

Programa de la asignatura

7. Bibliografía recomendada y comentada (32/33)

Varios clásicos

Berger, Rogert. "El conocimiento de la pintura, 3 vols". Noguer, Barcelona, 1999 (1969).

Debray, R. "Vida y muerte de la imagen.

Historia de la mirada en Occidente". Paidós. Barcelona, 1994.

Deleuze, G.. "Pintura. El concepto de diagrama". Cactus. Buenos Aires, 2007 (1934) (premonitorio en muchas cosas).

Hauser, Arnold. "Historia social de la literatura y el arte. Desde Grecia hasta el Renacimiento". Debate. Madrid 1998 (1951) (interesante aunque se olvide de Goya).

7. Bibliografía recomendada y comentada (33/33)

Hauser, Arnold. "Introducción a la historia del Arte". Guadarrama. Madrid, 1973 (1961).

Marina, José Antonio: Elogio y. refutación del Ingenio Anagrama, Barcelona, 1992. (crítica al arte contemporáneo, libro a su vez muy polémica).

Wölfflin, Heinrich. "Conceptos fundamentales en la historia del Arte". Espasa Calpe, Madrid, 1985 (publicado en 1915 y revisado en 1933).