

GUÍA DOCENTE

Asignatura: ARTE MODERNO ESPAÑOL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación	Diploma in Humanities and Global Challenges
Curso Académico	2025-26
Créditos	6 ECTS
Tipo de curso	Optativa
Departamento	Departamento de Relaciones Internacionales
Idioma de instrucción	Español
Nombre y email del profesor	Ana Trujillo Dennis ana.trujillo@comillas.edu

BREVE DESCRIPCIÓN

Este curso ofrece un análisis histórico de la creación artística en España durante el siglo XX, con especial énfasis en el desarrollo de la pintura, aunque también se abordarán, de forma complementaria, otras manifestaciones artísticas. Se prestará particular atención a las principales innovaciones técnicas y estéticas surgidas a lo largo del siglo, así como a su impacto en el panorama artístico nacional.

El objetivo general es que los estudiantes adquieran y consoliden conocimientos fundamentales sobre la creación artística moderna desde una perspectiva tanto estética como histórica. Asimismo, se introducirá el uso de conceptos y terminología propios del arte contemporáneo, necesarios para una comprensión crítica de las obras y los movimientos analizados.

A lo largo del curso se analizarán los principales movimientos y tendencias del arte español del siglo XX, estableciendo vínculos entre la producción artística y su contexto histórico-cultural, así como con las corrientes de pensamiento y las ideas estéticas predominantes en cada periodo. Se fomentará una lectura contextualizada de las obras, atendiendo a los vínculos entre el arte y los acontecimientos políticos, sociales y culturales que marcaron la historia contemporánea del país.

Objetivos específicos:

- Comprender de forma crítica la evolución de las manifestaciones artísticas y culturales en España durante el siglo XX.
- Analizar las obras en su contexto histórico, social y político.
- Identificar y valorar los principales movimientos, autores y obras maestras del arte español del siglo XX.
- Desarrollar habilidades analíticas y discursivas en torno al arte contemporáneo y su lenguaje específico.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

TEMA 1: Presentación e introducción al curso.

TEMA 2: Arte en España en el último tercio del siglo XIX. Tradición y modernidad.

TEMA 3: Arte en España en el primer tercio del siglo XX. Renovación y vanguardia artística. Los "ismos".

TEMA 4: Arte durante la Segunda República y la Guerra Civil. Arte y compromiso político.

TEMA 5: Arte durante la dictadura franquista: arte y propaganda. Nuevas tendencias artísticas: la reconstrucción de la vanguardia.

METODOLOGÍA

El curso se organizará de la siguiente manera: lecciones de carácter expositivo (presentaciones PPT, videos, etc.); exposición programada del temario en clase; ejercicios prácticos realizados en clase (análisis de obras, comentario de lecturas, trabajos colaborativos, debates, cuestionarios).

Además de estas actividades realizadas en el aula, los alumnos deberán realizar también trabajo autónomo fuera del aula (lecturas obligatorias, trabajo de investigación, etc.)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Porcentaje
EXAMEN	Examen final	50%
PROYECTO GRUPAL	Trabajo colaborativo (las instrucciones específicas se darán al comienzo del curso)	40%
PARTICIPACIÓN	Participación activa en clase; implicación con la asignatura; asistencia.	10%

- El incurrir en una falta académica grave, como es el **plagio** de materiales previamente publicados o el **copiar** en su examen u otra actividad evaluada, **implicarán no poder aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria.**

- El **uso de IA para crear trabajos completos** o partes relevantes, sin citar la fuente o la herramienta o sin estar permitido expresamente en la descripción del trabajo, será considerado plagio y regulado conforme al Reglamento General de la Universidad.
- Las **tutorías** de los alumnos con el profesor **constituyen una parte esencial del desarrollo de la asignatura**. Los alumnos podrán acudir a ellas en cualquier momento, dentro del horario establecido a comienzo de curso. En cualquier caso, se recomienda acordar las tutorías previamente con el profesor.
- Las **actividades no presenciales** que requieran entrega de un trabajo/tarea etc. serán **presentadas** por los alumnos a través de **Moodle**, siempre en formato PDF.
- Para poder presentarse al examen final es requisito **no haber faltado injustificadamente a más de un tercio de las clases**. De no cumplir este requisito, el estudiante puede perder el derecho a las convocatorias ordinaria y extraordinaria (art. 93.1 del Reglamento General). La no asistencia a la primera hora de una clase doble significa haber faltado a toda la sesión, independientemente de si el alumno asista o no a la segunda hora.

TRABAJO DEL ALUMNO (en horas)

EN EL AULA	FUERA DEL AULA	TOTAL
60	90	150

BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS RELEVANTES

- Abad, M. J., Fajardo, M. y Torrente, V. (1995). *Arte en España, 1918-1994*. Madrid: Alianza.
- Ades, D. (2004). *Dalí*. Madrid: ABC.
- Battistini, M. (2008). *Picasso: el genio que resume el arte del siglo XX*. Madrid: Electa.
- Bonet, J. M. (1995). *Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Bonet, J. M. (1991). *Museo de Arte Abstracto Español: Cuenca*. Madrid: Fundación Juan March.
- Bozal, V. (1992). *Pintura y escultura españolas del siglo XX*. Madrid: 1992.
- Bozal, V. (1995). *Arte español del siglo XX*. Madrid: Espasa Calpe.
- Casanova, J. (2012). *Breve historia de España en el siglo XX*. Barcelona: Editorial Ariel
- Cirlot, L. (1993). *Primeras vanguardias artísticas: textos y documentos*. Barcelona: Labor.
- Fusi, J. P. (1999). *Un siglo de España. La cultura*. Madrid: Marcial Pons.
- Golding, J. (1993). *El cubismo. Una historia y un análisis. 1907-1914*. Madrid: Alianza.
- Gombrich, E. (1981). *Historia del Arte*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gómez Moreno, M. E. (1993). *Pintura y escultura españolas del siglo XIX*. Madrid: Espasa Calpe.
- González García, A. (1999). *Escritos de arte de vanguardia, 1900-1945*. Madrid: Istmo.
- Jiménez-Blanco Carrillo del Albornoz, M. D. (1989). *Arte y Estado en la España del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.
-

Llorente Hernández, A. (1992). *Arte e ideología en la España de posguerra (1939-1951)*. Madrid: Universidad Complutense.

Marchán Fiz, S. (1994). *Fin de siglo y primeros "ismos" del XX (1890-1917)*. Madrid: Espasa Calpe.

Marchán Fiz, S. (2000). *Las vanguardias en las artes y la arquitectura (1900-1930)*. Madrid: Espasa Calpe.

Marchán Fiz, S. (2001). *Las vanguardias históricas y sus sombras. (1917-1930)*. Madrid: Espasa Calpe.

Marchán Fiz, S. (2010). *La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Mayayo, P. (2003). *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra.

Mayayo, P. (2015) *Arte en España (1939-2015). Ideas, prácticas, políticas*. Madrid: Cátedra.

Moffit, J. (2011). "The Revolutionary Twentieth Century Mirrored in Spanish Art". En *The Arts in Spain* (pp.189-199). London: Thames and Hudson.

Monleón, J. B. (1995). *Del franquismo a la modernidad: cultura española 1975-1990*. Torrejón de Ardoz: Akal.

Morris, C. B. (2000). *El surrealismo en España*. Madrid: Espasa Calpe.

Muñoz López, P. (2003). *Mujeres españolas en las artes plásticas: pintura y escultura*. Madrid: Síntesis.

Parker, R. y Pollock, G. (2021). *Maestras antiguas. Mujeres, arte e ideología*. Madrid: Akal.

Pérez Fernández, J. M. (2004). *Spain in Perspective: an introduction to its history, art, and culture*. Granada: Editorial Universidad de Granada.

Pérez Segura, J. (2002). *Arte moderno, vanguardia, y estado: la Sociedad de Artistas Ibéricos y la República (1931-36)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.

Reyero, C. (1995). *Pintura y escultura en España, 1800-1910*. Madrid: Cátedra.

Ramos, C. (2010) *Construyendo la modernidad. Escritura y arquitectura en el Madrid moderno (1918-1937)*. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.

Sebastián López, S. (1984). *El Guernica y otras obras de Picasso: contexto iconográfico*. Murcia: Departamento de Historia del Arte.

Tusell, J. (1999). *Arte, historia y política en España (1890-1939)*. Madrid: Biblioteca Nueva.

RECURSOS DE INTERNET

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: <https://www.museoreinasofia.es/>

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: <https://www.museothyssen.org/>

Museum of Modern Art, MoMA, Nueva York: <https://www.moma.org/>

Tate Modern, Londres: <https://www.tate.org.uk/>

Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>