GUÍA DOCENTE 2022 - 2023

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Arte moderno español
Código	E000010708
Nivel	Intercambio
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	6,0 ECTS
Carácter	Optativa
Departamento / Área	Departamento de Relaciones Internacionales
Responsable	Ana Trujillo Dennis
Horario de tutorías	Previa cita: ana.trujillo@comillas.edu

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Ana Trujillo Dennis
Departamento / Área	Departamento de Relaciones Internacionales
Despacho	SALA DE PROFESORES – DESPACHO 133-B (EDIFICIO B) – CAMPUS CANTOBLANCO
Correo electrónico	ana.trujillo@comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación

Este curso es una introducción al arte español desarrollado en el siglo XX. El curso se centra en el estudio de la pintura, analizando la obra de algunos de los principales artistas, y de algunos de los principales movimientos artísticos desarrollados en el siglo XX. Los objetivos específicos del curso son comprender críticamente la evolución general de las manifestaciones artísticas en España durante el siglo XX y situarlas dentro de los aspectos políticos, sociales y culturales de la historia contemporánea española.

Esta asignatura ayudará a los estudiantes a entender los principales movimientos artísticos y a identificar las principales obras maestras del arte español del siglo XX.

Prerequisitos

No es requisito imprescindible tener conocimientos previos de Historia del Arte. A lo largo del curso los alumnos irán adquiriendo una comprensión general sobe el tema y un vocabulario específico de arte. También desarrollarán su propio pensamiento crítico respecto a la creación artística y el disfrute estético.

Importante: La lengua de instrucción de esta asignatura será el castellano. Todas las actividades del curso, incluido el examen, se realizarán en castellano. Para poder realizar este curso es recomendable tener como mínimo **un nivel B2**.

GUÍA DOCENTE 2022 - 2023

Competencias - Objetivos

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos - Bloques Temáticos

1- INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación e introducción del curso

2- ARTE EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX

- 2.1. Contexto histórico
- 2.2. Tradición y renovación del arte español. Pintura académica y Modernismo
- 2.3. La imagen de España. La España Negra y la Generación del 98. El luminismo de Sorolla

3- ARTE EN ESPAÑA (1900-1931)

- 3.1. Contexto histórico
- 3.2. Renovación y vanguardia artística. Los artistas de París. Pablo Picasso y el Cubismo. El Surrealismo de Joan Miró y Salvador Dalí
- 3.3. La llegada de las tendencias de vanguardia a España

4- ARTE Y COMPROMISO POLÍTICO. LAS ARTES PLÁSTICAS DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL (1931-1939)

- 4.1. Contexto histórico
- 4.2. El Pabellón de la Segunda República y el Guernica de Picasso
- 4.3. Otras manifestaciones artísticas: fotografía y cartelismo

5- ARTE DURANTE LA DICTADURA DE FRANCO (1939-1975)

- 5.1. Contexto histórico
- 5.2. El arte oficial
- 5.3. El resurgir de la vanguardia. Tendencias del arte abstracto. Informalismo y abstracción geométrica
- 5.4. El regreso de la figuración. Un arte pop español: Equipo Crónica y Eduardo Arroyo. Nuevos realismos: Antonio López

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

METODOLOGÍA PRESENCIAL: ACTIVIDADES

El curso se organizará de la siguiente manera:

- 1. Lecciones de carácter expositivo (presentaciones PWP, videos)
- 2. Exposción programada del temario en clase
- 3. Ejercicios prácticos: actividades en clase, estudio de obras de arte específicas, comentario de lecturas, trabajo colaborativo, debates

GUÍA DOCENTE 2022 - 2023

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL: ACTIVIDADES

El alumno deberá realizar a lo largo del curso:

- 1. Estudio personal y documentación.
- 2. Realización de trabajo individual
  - 1. Realización de diversas tareas, lecturas obligatorias y cuestionarios, que serán indicados por la profesora con antelación en Moodle
  - 2. Un ensayo (lecturas, investigación, elaboración de un texto académico)

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

Horas presenciales	Trabajo autónomo
Aprox. 60	Aprox. 90

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación

EXAMEN FINAL. (Criterios de evaluación: capacidad analítica; capacidad de organizar y articular conocimientos; capacidad identificar y analizar obras de arte específicas).

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (ENSAYO; trabajo individual) (Criterios de evaluación: Reflejar, a través de un texto escrito alumno, que ha realizado una investigación adecuada por medio de la que ha profundizado debidamente en el tema del ensayo, y capaz de articular un discurso académico claro y crítico). Al comienzo del curso se ofrecerán instrucciones específicas sobre el tema fechas de presentació. **Importante**: el plagio se considera una falta académica grave. Si se detecta plagio en el trabajo, el estutendrá un cero como nota final del curso.

ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN, PROGRESIÓN EN LA ASIGNATURA (Criterios de evaluación: asistencia obligatoria a participación activa y positiva; cumplimiento de tareas). En este apartado se evaluará no sólo la asistencia a clase sino el cumplimier cualquier actividad diaria indicada por la profesora (a realizar ya sea en clase o en casa). Importante: la asistencia a clase es obligato caso de faltas de asistencia, el alumno deberá justificarlas debidamente, para que su nota no se vea afectada.

Calificaciones

EXAMEN FINAL: 50%

• ENSAYO: 35%

ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN: 15%

IMPORTANTE:

- la asistencia a clase es obligatoria. El alumno debe justificar sus ausencias debidamente, para que su nota no se vea penalizada. Si el alumno falta a más del 30% de las clases, sin una debida justificación, puntuará 0 en el apartado "asistencia/participación".
- el plagio es considerado una falta académica grave. Si se detecta plagio en el trabajo de un alumno, recibirá un cero como nota final del curso.

GUÍA DOCENTE 2022 - 2023

• si se detecta que el alumno ha copiado tanto en los trabajos del curso o en el examen, automáticamente recibirá un cero como nota final del curso.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

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.

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:

GUÍA DOCENTE 2022 - 2023

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.

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

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

Bibliografía Complementaria

Borja Villel, B., Carrill, J. & Peiró, R. (2010). *La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura. Parte I.* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Borja Villel, B., Carrill, J. & Peiró, R. (2013). *La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura. Parte II.* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Otros recursos:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, http://www.museoreinasofia.es/index.html

Heilbrunn Timeline of Art History, Spain, https://www.metmuseum.org/toah/

The Museum of Modern Art, https://www.moma.org/

Tate Modern, http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Musée Picasso Paris, http://www.museepicassoparis.fr/en/

Museo Picasso Barcelona, http://www.museupicasso.bcn.cat/en/

Fundación Joan Miró, https://www.fmirobcn.org/en/

Teatro-Museo Dalí, https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/

The Art Story, https://www.theartstory.org/