

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO: SIGLO XIX

Curso 2010/2011

(Código:67022100)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

El arte del siglo XIX significa la eclosión y el fin de una manera de entender el arte y el principio de varias revoluciones estéticas que se desarrolla plenamente en el siglo XX.

Durante el siglo XIX se van a experimentar profundos cambios sociales, tecnológicos y culturales. Son decenios en los que la nobleza, como clase dominante entra en declive y deja paso a una avasalladora burguesía que triunfa en la industria y los negocios y que demanda un tipo de arte con el que puede identificarse. Esta triunfante burguesía diseñará un nuevo modelo de ciudad y generará un renovado concepto de lo urbano con propuestas utópicas o posibles que variarán la imagen del territorio.

Las academias ya no serán las únicas instituciones reguladoras del gusto, museos, exposiciones y salones se convertirán en foros imprescindibles a la hora de marcar las pautas artísticas. El artista pasará de ser un asalariado a las órdenes de los poderosos, a ser ensalzado o maldito según los dictámenes del público y del mercado.

Pero el camino hacia la modernidad será largo y supondrá, sobre todo, la ruptura con la unidad de estilo que propugnaba el llamado Neoclasicismo, entendido éste como la última etapa de la Edad Moderna.

Para algunos autores el arte de la modernidad no comienza hasta 1870, fecha de la constitución de la Comuna de París y el momento en que Édouard Manet se reúne con una serie de jóvenes artistas ansiosos por hacer una renovación profunda; lo cierto es que muchos de los paradigmas de esa ansiada modernidad estaban planteados desde mediados del siglo XVIII.

A lo largo del siglo XIX, se camina a expensas de la fascinación que proporciona la historia, una historia que lo mismo podría recordar el pasado o ser la narración del presente, así se va a ir avanzando hacia la fragmentación estilística en un intento por lograr un estilo nuevo que sea representación de una sociedad industrial fascinada por el progreso.

Hacia fin de siglo el Modernismo aparece como un esfuerzo de unidad, el último intento por lograr un estilo internacional y unitario hasta que el Movimiento Moderno arrase los tímidos intentos de innovación.

Así, pues, el objetivo primero de esta asignatura es familiarizar al estudiante de estos primeros cursos del Grado con los movimientos artísticos y la arquitectura del siglo XIX y ofrecerle una visión sintética de sus principales manifestaciones artísticas.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La Historia del Arte Contemporáneo: Siglo XIX es una de las materias básicas y obligatorias de carácter cuatrimestral a la que corresponden 6 créditos ECTS en el segundo curso del Grado de Historia del Arte.

El estudio de la asignatura proporcionará al estudiante una visión sintética del desarrollo del arte desde

1789 (Revolución Francesa) hasta 1900. La materia le abrirá también las puertas al conocimiento de aspectos como el urbanismo o la historia de la arquitectura. Será una continuidad de la materia Historia del Arte Moderno: el Barroco y la entrada necesaria para la comprensión de los fenómenos artísticos del siglo XX, también continuará de manera diacrónica en el estudio de otras materias del Grado. El estudio del arte del Siglo XIX también enlaza con otras asignaturas presentes en el Grado como son la Historia Contemporánea y la Historia de la Filosofía, Los Discursos del Arte Contemporáneo etc.

El estudio de esta asignatura pretende proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que le permitan volcar su actividad profesional en Historia del Arte. Sus contenidos le ayudarán a iniciarse en la investigación en estos campos y sobre todo, le permitirán abordar proyectos dedicados a museos, colecciones o conservación del patrimonio mueble o inmueble.

Al finalizar el curso el estudiante habrá alcanzado competencias genéricas y específicas acordes con los resultados de aprendizaje tanto en el campo teórico como en su actividad profesional.

Entre las competencias genéricas destacan las siguientes:

- La capacidad de análisis y síntesis imprescindibles para la elaboración y defensa de argumentos.
- La capacidad de organizar, planificar y estructurar los conocimientos.
- Desarrollar su capacidad de búsqueda y gestión de la información más relevante para compilar y emitir juicios.
- Familiarizarse con el trabajo en equipo, desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y de liderazgo.
- Aprendizaje autónomo.
- Conocer otras sociedades y sensibilidades.
- Adquirir dotes de observación, descripción y análisis visual.

Entre las competencias específicas de esta asignatura interesa resaltar:

- Ser capaz de situar la obra en su contexto histórico, intelectual, cultural e institucional.
- Visión diacrónica del arte del siglo XIX en relación con la Historia Universal del Arte.
- Conocer las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte del siglo XIX.
- Adquirir un vocabulario técnico y artístico que le permita el ejercicio adecuado de la argumentación crítica de los temas culturales.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

No se exigen conocimientos previos para cursar esta asignatura. Si bien no resulta imprescindible, aunque es recomendable que los alumnos que cursen esta materia hayan superado previamente Historia del Arte Moderno I y II, a fin de tener una visión más coherente del desarrollo de las artes antes del siglo XIX

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje que se pretenden que el alumno alcance son los siguientes:

- Conseguir los conocimientos necesarios de Historia del Arte Contemporáneo: Siglo XIX y ser capaz de valorar su importancia y significado en el contexto de la Historia del Arte.
- Comprender que el arte del siglo XIX está inscrito en un proceso histórico y es consecuentemente deudor de manifestaciones artísticas anteriores y puede ser anticipo de las corrientes artísticas del siglo XX.
- Obtener una visión clara de las características del arte decimonónico, de la labor de sus artistas y de la relevancia y estela de sus obras, así como de su imagen a través de la crítica.
- Adquirir destrezas adecuadas al análisis de las obras de arte decimonónicas, estudiándolas desde el contexto histórico, social y político, así como desde el punto de vista formal.
- Capacidad para utilizar la terminología artística adecuada a los diferentes ámbitos que componen la materia.
- Adquirir las destrezas relativas a las técnicas de elaboración de trabajos que comprenden las siguientes capacidades: búsqueda de recursos bibliográficos y documentales, estructuración,

exposición y defensa de conocimientos e hipótesis de trabajo.

En el aprendizaje para su actividad profesional el estudiante

- Habrá ampliado sus conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios, imprescindibles para el contacto con el equipo docente y para la realización de las prácticas.
- Habrá aprendido a organizar su tiempo para estructurar el trabajo autónomo.
- Habrá desarrollado la capacidad de análisis y síntesis, así como la gestión de la información y compilación de datos para la elaboración y defensa de su investigación.
- Habrá entrenado y mejorado su capacidad de análisis visual y su capacidad de contrastarlo con las principales manifestaciones del arte del Siglo XIX.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura está dividida en diez temas que pretenden acercarnos al desarrollo de las artes desde aproximadamente la fecha de la Revolución Francesa (1789) hasta los inicios del Movimiento Moderno. En cada uno de ellos se abordan las diferentes maneras en que el arte ha intentado superar o reinterpretar el canon clásico, los intentos de los pioneros de la modernidad por alcanzar un estilo moderno que refleje la expresividad del artista y que responda a los anhelos de la pujante sociedad industrial.

El tema primero *La crisis del Clasicismo y la imagen del Imperio* se centra en los años cruciales del cambio de siglo en los que los artistas se convirtieron en los abanderados de un nuevo orden que tenía como misión la regeneración de la sociedad. Los modelos de la antigüedad, ya no exclusivamente clásica, se convierten en imágenes convencionales que sirven a la propaganda del nuevo poder. Pero los artistas también serán rebeldes con la doctrina dominante y llevarán a cabo obras de una expresividad hasta entonces desconocida y fuera de los cánones de belleza establecidos.

El tema segundo *El Romanticismo: un nuevo sentimiento artístico*. El Romanticismo recogerá todas esas manifestaciones de variado planteamiento estético pero sin un lenguaje común, basadas en una manera de sentir frente al predominio de la razón que defendía el Neoclasicismo. Desde posturas individuales y distintas nacionalidades Friedrich, Delacroix, Géricault o Turner muestran su pertenencia al romanticismo por su amor a la naturaleza y al color.

El tema tercero *La transformación de la ciudad* pretende definir el marco urbano y arquitectónico que acoge a la sociedad industrial. Propuestas utópicas y planes de reforma de la ciudad preexistente, recibirán los nuevos modelos arquitectónicos a la búsqueda de un estilo moderno y de progreso. Los "revivals" representarán la simbología de una sociedad que vive de la historia y para la historia.

El tema cuarto *El arte burgués y la revolución* expone las manifestaciones artísticas hechas desde la óptica del artista militante contra el poder establecido o contra las convenciones artísticas. También se aborda el nuevo tratamiento que recibe el paisaje, género maldito o menor hasta esos momentos.

El tema quinto *Arte y Técnica* analiza la incidencia de los nuevos materiales en el diseño de las nuevas tipologías arquitectónicas. Las estructuras de la sociedad industrial se realizarán gracias a los avances de la técnica con materiales que hasta el momento habían carecido de valor estético.

El tema sexto *El círculo impresionista* presenta a aquellos artistas que lucharon por una independencia artística y expositiva frente a las imposiciones jerárquicas de la Academia. La estética impresionista avalaba un arte de pincelada libre, sin preocupaciones de género e interesada por el estudio de la luz y del color.

El tema séptimo *El postimpresionismo y sus derivaciones* estudia las posturas de artistas que, frente a la disolución de la forma del Impresionismo, trabajaron desde una gran variedad de estilos. Algunos como Cézanne, mediante la construcción de la forma, otros refugiándose en lo primitivo, en el color o en el símbolo.

El tema octavo *Del monumento a la escultura* presenta una visión sintética de la evolución de la escultura a lo largo del siglo XIX. Desde la búsqueda de la forma ideal al descenso del pedestal que ensaya

Rodin. A fin de siglo la escultura será un bloque autónomo pero también será el ornamento orgánico que forme parte de las arquitecturas.

El tema noveno *El despertar del nuevo mundo* se centra en el estudio de las peculiaridades que se dan en las artes de América. Desde planteamientos procedentes de la vieja Europa hasta la génesis de motivos autóctonos que se han elaborado y renovado en el nuevo continente.

El tema décimo *Los modernismos y la utopía de la unidad de estilo* trata de reflejar el agotamiento del eclecticismo y la necesidad de buscar un estilo unitario y sin embargo moderno, complaciente con la sociedad culta y decadente de fines de siglo. El preciosismo en la elaboración de las obras y la importancia de la conjunción de las artes son sus rasgos más importantes.

6.EQUIPO DOCENTE

- DATOS NO DISPONIBLES POR OBSOLESCENCIA

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Las actividades formativas desarrolladas específicamente para esta materia se distribuyen en varios apartados:

A) Trabajo con los contenidos teóricos:

- Lectura de las orientaciones generales que se faciliten por parte del equipo docente.
- Lectura de los Temas del Programa como material básico para el aprendizaje y de los materiales complementarios que se encontrarán en la página web de la asignatura.
- Asistencia a las tutorías presenciales en los Centros Asociados o a través de Internet.
- Solución de dudas planteadas de forma presencial, vía correo electrónico o a través de los cursos virtuales.

El estudiante deberá dedicar al cumplimiento de estas actividades un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas, 6 créditos ECTS), que son 30 horas (1,2 créditos).

B) Actividades prácticas:

- Lectura de las orientaciones generales facilitadas por el equipo docente para la realización de las actividades prácticas planteadas.
- Elaboración de dichas actividades en la tutoría presencial o a través de Internet. Estas actividades pueden hacerse de manera individual o en grupo. Consisten principalmente en el comentario de las obras más representativas del período objeto de estudio o de los textos teóricos más significativos citados en la bibliografía. La actividad puede orientarse hacia el comentario de una exposición, museo o visita a un determinado monumento contemplado en el temario de la asignatura.
- Localización de materiales gráficos en Internet y la consulta de bancos de imágenes elaborados por el Equipo Docente.
- Revisión de las prácticas con los docentes en las tutorías del centro Asociado.

El estudiante deberá dedicar al cumplimiento de estas actividades un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas) que son 30 horas (1,2 créditos).

C) Trabajo autónomo del estudiante:

Consiste en el trabajo que el estudiante realiza de forma individual, comprende las siguientes actividades:

- Estudio de los temas.
- Interacción con los compañeros en los foros de los cursos virtuales y participación en grupos de trabajo para el estudio.
- Elaboración autónoma de las actividades prácticas.
- Preparación y realización de los exámenes.

El estudiante deberá dedicar al cumplimiento de estas actividades un 60% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura (150 horas) que son 90 horas (3,6 créditos).

8.EVALUACIÓN

La evaluación de los estudiantes se realizará a través de dos modalidades: evaluación continua y evaluación final. El estudiante podrá optar por realizar la evaluación continua junto con la prueba presencial o por presentarse solamente a la Prueba Presencial o evaluación final.

Evaluación Continua o formativa

Esta asignatura incorpora actividades de aprendizaje que servirán de base para la evaluación continua. Estas actividades permitirán valorar la adquisición de conocimientos, así como su aplicación práctica en el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas propias de la asignatura. Estas actividades consistirán en pruebas del siguiente tipo:

- Un cuaderno de ejercicios realizado por el estudiante de manera individual a lo largo del cuatrimestre. Será una prueba calificada por el Profesor-Tutor que deberá enviar un informe de cada estudiante al Equipo Docente con objeto de que su nota compute un 10% en la calificación final. Esta prueba permitirá al estudiante obtener información sobre su proceso de aprendizaje y le ayudará a preparar la Prueba Presencial.
- Actividades de autoevaluación programadas por el Equipo Docente disponibles a través del Curso Virtual de la asignatura.

Al finalizar el cuatrimestre el estudiante deberá realizar la Prueba Presencial a fin de obtener la calificación definitiva. La calificación final será el resultado de la nota del examen más la nota de la evaluación continua multiplicada por 0,1.

Evaluación Final

La Prueba Final presencial se realizará en el centro Asociado de la UNED donde se encuentre matriculado. Será corregida por los profesores del Equipo Docente. Se compondrá de dos partes:

- Una parte teórica: el estudiante tendrá que desarrollar un tema a elegir entre los dos que se propongan. Servirá para evaluar no sólo las competencias específicas adquiridas, sino también competencias generales como su capacidad de análisis y de síntesis.
- Una parte práctica: El estudiante deberá realizar el comentario de dos imágenes de las tres obras que se presenten.

La Prueba Final tendrá una duración máxima de dos horas y se realizará sin utilizar ningún tipo de material. El estudiante debe distribuir el tiempo adecuadamente a fin de responder a ambas partes por igual ya que será preciso superar las dos partes del examen para aprobar la prueba (no son compensatorias).

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

ANTIGÜEDAD, M.D., NIETO, V., SERRANO DE HARO, A. y SOTO, V.: *El Arte del Siglo XIX*. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010.

Se trata del libro base de la asignatura donde el estudiante encontrará desarrollados los temas del programa con una bibliografía comentada al final de cada capítulo y una bibliografía completa al final

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

ANTIGÜEDAD, M^a D y AZNAR, S.: *El siglo XIX. El cauce de la memoria*. Ed. Istmo, Madrid, 1988. Un análisis sucinto de la evolución del arte durante el siglo XIX.

ARGAN, G. C.: *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Ed. Akal, Madrid, 1991.

BOCOLA, Sandro: *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Ed. del Serbal, Barcelona, 1999.

CALVO SERRALLER, Francisco: *El arte contemporáneo*. Taurus, Madrid, 2001.

BENEVOLO, L.: *Historia de la Arquitectura Moderna*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 6ª Ed. 1987.

FRAMPTON, Kenneth: *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1998.

ROSENBLUM, R. y JANSON, H.W.: *El arte del siglo XIX*. Madrid, Akal Ed. 1992.

11.RECURSOS DE APOYO

Los medios de apoyo que podrá utilizar el estudiante son los siguientes:

- Tutorías presenciales ofrecidas en cada uno de los Centros e impartidas por el Profesor-Tutor de la asignatura.
- Tutorías en línea a cargo de los Profesores-Tutores de los Centros Asociados y del Equipo Docente de la asignatura.
- Aulas de informática disponibles para los alumnos en los Centros Asociados.
- Acceso a los fondos de la Biblioteca Central y de la Mediateca de la UNED y las Bibliotecas de los Centros Asociados. En ellas el estudiante podrá consultar la bibliografía básica y complementaria recomendada en esta asignatura, así como los materiales audiovisuales. También podrá servirse del préstamo interbibliotecario en caso de no encontrar en la biblioteca de su Centro algunos de los textos necesarios para el estudio de la asignatura.
- Salas de videoconferencias y Aulas AVIP, dotadas de sistema de conferencia y pizarras interactivas, útiles para facilitar la docencia en los Centros Asociados.
- Emisiones de radio que se irán colgando en la página web de la asignatura.

La página web de la asignatura proporcionará al estudiante:

- Comunicación a través de los foros con sus compañeros. Realizar prácticas con sus Profesores Tutores. Hacer los ejercicios de evaluación continua o solucionar dudas con el Equipo Docente de la asignatura. Entre las herramientas de comunicación el estudiante también contará con una dirección de correo electrónico para comunicar con compañeros, Profesores-Tutores y el Equipo Docente.
- Un módulo de Contenidos en el que el estudiante encontrará, estructurado por temas, los textos complementarios de la bibliografía, además de contenidos audiovisuales sobre los aspectos que el Equipo Docente considere que merecen ponerse de relieve a fin de aclarar conceptos o solucionar dudas.
- Un módulo de Evaluación a través del cual podrán realizarse las prácticas con su Profesor-Tutor y los ejercicios de evaluación continua.
- Herramientas de ayuda como preguntas más frecuentes, búsquedas etc. que le facilitará el estudio, las prácticas y la evaluación.

12.TUTORIZACIÓN

El estudiante tiene a su disposición diferentes medios para ponerse en contacto con el Equipo Docente:

teléfono, correo electrónico y los diferentes foros de la página web.

Para facilitar el contacto se especifican los días y el horario de atención al estudiante de los profesores, bien presencial o telefónica (existe un buzón de voz donde puede dejar su aviso).

Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

- Despacho 507, Edificio de Humanidades, UNED, Paseo de Senda del Rey, nº 7, 28040 Madrid.
- Teléfono: +34 913986786
- Correo electrónico: mantiguedad@geo.uned.es
- Horarios: Lunes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Miércoles de 10 a 14 horas.

Mª Teresa González Vicario

- Despacho 501, Edificio de Humanidades, UNED, Paseo de Senda del Rey, nº 7, 28040 Madrid.
- Teléfono: +34 913986787
- Correo electrónico: mgonzalez@geo.uned.es
- Horarios: Lunes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Miércoles de 10 a 14 horas.

Amparo Serrano de Haro Soriano

- Despacho 412, Edificio de Humanidades, UNED, Paseo de Senda del Rey, nº 7, 28040 Madrid.
- Teléfono: +34 913986788
- Correo electrónico: aserrano@geo.uned.es
- Horarios: Lunes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
- Miércoles de 10 a 14 horas.

Además del apoyo del Equipo Docente, el estudiante cuenta con la ayuda de un Profesor-Tutor en su Centro Asociado, en tutoría presencial o en red que seguirá sus prácticas y evaluará sus ejercicios de evaluación continua que ponderarán un 10% la nota final.

