10-11

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

PINTURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX

CÓDIGO 01449538

UNED

10-11

PINTURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX

CÓDIGO 01449538

ÍNDICE

OBJETIVOS
CONTENIDOS
EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta asignatura optativa es, obviamente, el estudio de la pintura universal, y especialmente de la europea, desde la Revolución francesa hasta la actualidad. Se concibe como un proceso histórico en el que intervienen diversos factores culturales, políticos, sociales y económicos de una forma interdependiente. Se analizarán los principales movimientos artísticos, los pintores más destacados y las realizaciones pictóricas más sobresalientes en la consideración, también, de la teoría que la motiva por medio de los manifiestos y de otros escritos teóricos.

Dado el carácter práctico de este tema, resulta fundamental la visualización normalizada de las obras de arte desde diversas perspectivas metodológicas: historicista, formalista, iconográfica, sociológica... Así, se ha procurado realizar un material docente que proporcione al alumno unos principios de conocimientos generales y específicos, y unas bases metodológicas suficientes para entender y poder comentar la pintura contemporánea, aspecto histórico-cultural tan ineludible hoy por su gran incidencia en la sociedad actual, de la que viene a ser una de sus principales imágenes.

CONTENIDOS

Comprende, así pues, el estudio de la pintura desde finales de la Ilustración, con la Revolución francesa, hasta la actualidad. La historiografía ha concebido el arte de la contemporaneidad como una fase de dos siglos constituida por otras tantas grandes etapas históricas, que, paradójicamente, se relacionan entre sí y se contraponen: el período comprendido entre 1789 y 1875, y desde la irrupción de las primeras vanguardias hasta finales del siglo XX. Sendas fases histórico-artísticas han sido consideradas, la primera, como un momento de reflexión, a veces hasta obsesiva, y de recreación de la pintura del pasado y, la segunda, de ruptura con la Historia para tratar de hallar la innovación en nuevas imágenes y formas expresivas, que reflejasen una nueva realidad. Pero las primeras vanguardias históricas ya se hallaban diluidas en la pintura de aquella primera etapa, aun sin sistematizar, en pintores tales como, por ejemplo, Goya, Blake, Delacroix…

Se estudian, por lo tanto, estilos y tendencias artísticos tales como: la pintura neoclásica, los pintores visionarios, el Romanticismo, el realismo, los prerrafaelistas, los simbolistas, las relaciones entre pintores y fotógrafos, los impresionistas, el arte de finales del siglo XIX y el art nouveau, el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, la abstracción, el expresionismo abstracto, el informalismo, el Pop, optical-art, el minimal, .el arte povera, la nueva figuración, el happening, el arte en la calle, el arte ecológico, el hiperrealismo, el arte conceptual, la postmodernidad, el neo-expresionis-mo alemán, la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo americano, los años noventa, los montajes, y el arte y la tecnología.

Desde el punto de vista didáctico esta asignatura se concibe formada por dos partes: la pintura del siglo XIX, objeto de estudio y de examen en la primera prueba presencial, y el siglo XX, materia incluida en la segunda. A su vez, se ha diferenciado en tres bloques pedagógicos o unidades didácticas, cuyo contenido ha sido sistematizado por cada uno de los tres profesores de la asignatura: la pintura desde la Revolución francesa hasta las

primeras vanguardias artísticas (Dr. José Enrique García Melero), de éstas a la II Guerra mundial (Dra. Victoria Soto Caba) y de la postguerra a la actualidad (Dr. Jesús Viñuales González).

3.1. PROGRAMA

PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL

Primera Unidad Didáctica

TEMA 1.**La pintura durante la Ilustración:** 1. La Antigüedad y el cuerpo humano como ideal de belleza.- 2. El tema mitológico como expresión máxima del espíritu clásico.- 3. El valor educativo de las artes figurativas: la razón, la ética, la disciplina y el orden.- 4. Predominio de la forma sobre el colorido.- 5. La tendencia hacia lo ideológico: la Historia, el patriotismo y el culto a la heroicidad. 5.1. David y la pintura de historia.- 5.2 Napoleón como héroe.5.3. La visión de la Historia en Goya: el héroe, el antihéroe y lo anónimo.- 6. El retrato: entre lo sublime y el naturalismo. 6.1 El retrato inglés: originalidad y complejidad formales.- 7. Goya y la pintura costumbrista.- 8. El concepto de belleza en Mengs.

TEMA 2.**Sublimes y visionarios:** 1. Blake y su teogonía cosmológica.- 2. Füssli.- 3. Goya.- 3.1 Los «Caprichos»: la gran comedia humana. 3.2 Los «Desastres de la Guerra». 3.3 Los «Disparates» o «Prover-bios». 3.4 Las pinturas negras.

TEMA 3.**La pintura durante el Romanticismo histórico:** 1. El paisaje durante el Romanticismo: la visión subjetiva de la naturaleza.- 1.1 La multiplicidad conceptual del paisaje romántico.- 1.1.1 La presencia divina en el paisaje: Friedrich.- 1.1.2 Los paisajes plácidos y nostálgicos de Constable.- 1.1.3 El dinamismo en el paisaje de Turner.- 1.1.4 Corot y el ensueño en el paisaje.- 1.2 El paisajismo en España.- 2. La Historia y la Literatura en las artes plásticas del Romanticismo.- 2.1 La diversidad de temas en la pintura de historia.- 2.2 Pintura y literatura.- 2.3 La pintura de historia en España.- 3. Eclecticismo y religión: los nazarenos.- 4. La representación de lo exótico y pintoresco.- 5. El tema costumbrista en España.

TEMA 4.**Realistas y prerreafaelistas:** 1. Las diversas interpretaciones de la realidad.- 1.1 Courbet y la realidad cotidiana.- 1.2 La realidad satírica y social en Daumier.- 1.3 El paisajismo realista: Millet y la escuela de Barbizon.- 1.4 Manet, entre el realismo y el impresionismo.- 1.5 El naturalismo alemán.- 1.6 Italia: «los macchiaioli». 1.7 El realismo en España.- 2. Los prerrafaelistas.- 2.1 Rossetti: de la mujer ideal a la perversa.- 2.2 Millais y la religiosidad de Holmunt Hunt.- 2.3 Burne Jones: la melancólica ensoñación y la perversidad femenina.-

TEMA 5.**Nexos e influencias entre la fotografía y la pintura en el siglo XIX:** 1. Los dos caminos paralelos hacia las vanguardias.- 1.1 Los detractores del daguerrotipo.- 1.2 Los pintores ante el nacimiento de una nueva profesión.- 2. La fotografía como modelo académico clásico.- 3. En busca de un lugar de encuentro: foto-pinturas y picto-fotografías.- 4. El paisaje y el rostro humano como objetivo principal de la primitiva fotografía.- 5. La fotografía de instantánea y la búsqueda del movimiento.- 5.1 Muybridge y el movimiento animal.- 5.2 Las cronofotografías de Marey.- 5.3 Las secuencias fotográficas del movimiento y el futurismo.

(Primera unidad didáctica a cargo del Dr. José Enrique García Melero)

Segunda Unidad Didáctica

TENA 6: **El Impresionismo**. La pintura au plain air.

TEMA 7: **Crisis, conflicto y alternativa.** El neoimpresionismo: Seurat y Signac. Genio e individualidad: Cézanne y el nuevo clasicismo. El primitivismo de P. Gauguin. La angustia expresiva de Van Gogh.

TEMA 8: **Fin de siglo / Art Nouveau.**

SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL

TEMA 9.**Las primeras vanguardias del siglo XX.** Primeras revoluciones estéticas y primeros trabajos experimentales: color, forma y composición.- El fauvismo o la condición libre y subjetiva del color. H. Matisse: el color, una base científica del sentimiento y una posibilidad ornamental y antinaturalista de la figuración. Propuestas heterogéneas del grupo: M. Vlaminck, A. Derain, R. Dufy. El caso de G. Rouault.

TEMA 10.**El expresionismo:** La postura expresiva de la pasión. Antecedentes y precursores; Van Gogh, Munch y Ensor. El contexto ale-más: Dresde versus Munich, Die Brücke y Der Blauer Reiter. W. Kandinsky. La influencia de las técnicas del grabado y la crítica social: O. Dix y G. Grosz. La evolución ulterior en centroeuropa: M. Beckmann y O. Kokoschka.

TEMA 11**El cubismo:** Las Señoritas de Avignon, un mito para un punto de partida. Pablo Picasso. Georges Blaque y Juan Gris. La reacción al volumen estático: el orfismo de Delaunay.

TEMA 12.**El futurismo:** Marinetti y el valor de los manifiestos. El interés por el progreso y el movimiento. Carrá y Boccioni. La “aeropittura”.

TEMA 13.**La rebelión dadaísta y el surrealismo.** Zurich y el Cabaret Voltaire: Tristan Tzara. Marcel Duchamp: una trayectoria radical. El movimiento Dadá en Alemania.-

TEMA 14.**La abstracción:** El final del arte imitativo.

(Segunda unidad didáctica a cargo de la Dra. Victoria Soto Caba).

Tercera Unidad Didáctica:

TEMA 15.**Introducción:** Aproximación al arte contemporáneo. Los años cincuenta. Expresionismo abstracto. Expresionismo abstracto americano.- El informalismo.- Abstracción postpictórica.

TEMA 16.**La década prodigiosa:** El Pop.- Optical-art.- El Minimal.- Arte Povera.- Intermedio: La Nueva Figuración.

TEMA 17.**La década de los años setenta:** Happening. El arte en la calle.-Arte ecológico.- El Hiperrealismo.- Arte conceptual.- Artistas conceptuales.

TEMA 18.**La postmodernidad:** Neo-expresionismo alemán.- La Transvanguardia italiana.- Neoexpresionismo americano.- Los años noventa.- Los montajes.- Arte y tecnología.- Apéndice sobre arte español.

(Tercera unidad didáctica a cargo del Dr. Jesús Viñuales González).

EQUIPO DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13):9788436247534
Título:PINTURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX. (DEL NEOCLASICISMO AL PRERRAFAELISMO) (1ª)
Autor/es:García Melero, José Enrique ;
Editorial:U.N.E.D.

ISBN(13):9788436247541
Título:PINTURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX. LA PINTURA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (1ª)
Autor/es:Viñuales González, Jesús Miguel ;
Editorial:U.N.E.D.

Los profesores de esta asignatura han redactado unas unidades didácticas, constituidas por tres tomos, que se corresponden con el programa indicado anteriormente. No existe una guía didáctica específica; pero puede consultar los capítulos dedicados a las metodologías de la Historia del Arte y a los comentarios de obras de arte incluidos en la *Guía didáctica de Historia del Arte Moderno*, realizada por los profesores de esta asignatura. Su falta la suplen dichas unidades didácticas:

- GARCÍA MELERO, José Enrique: *Pintura de los siglos XIX y XX: I. Del neoclasicismo al prerrafaelismo*. Madrid, UNED, 2002. (Publicado).
- SOTO CABA, Victoria: *Pintura de los siglos XIX y XX: II. Del impresionismo a la II Guerra Mundial*. Madrid, UNED, 2002. (No se han redactado y se suple con la bibliografía alternativa).
- VIÑUALES GONZÁLEZ, Jesús: *Pintura de los siglos XIX y XX: III. De la II Guerra Mundial a la actualidad*. Madrid, UNED, 2002. (Publicado).

Se recomienda al alumno que entre y participe en la Enseñanza Virtual de la asignatura. En ella se ha formado una Base de reproducciones de obras de arte, útil para preparar la parte gráfica de la asignatura. Asimismo, se ha incluído una Base de textos de los profesores de la asignatura.

Aunque estas dos unidades didácticas, cuyos textos se ha procurado que sean lo más autosuficientes posible, proporcionan algunas ilustraciones sobre determinadas obras esenciales, para preparar las pruebas presenciales se recomienda la consulta de otras publicaciones con ilustraciones, así como la *Base de reproducciones de obras de arte de la Enseñanza Virtua*l de esta asignatura con la finalidad de completar el aparato gráfico citado en esas dos unidades didácticas. Así, por ejemplo, pueden ser útiles los libros siguientes:

HUYGHE, René, y RUDEL, Jean: *El arte y el mundo moderno*. Barcelona, Editorial Planeta, (s.a.. Hay varias reediciones). 2 vols: Vol. I: 18801920.- Vol. II: 1920-a nuestros

días.

AA.VV.: *Historia Universal del Arte*. Madrid, Espasa Calpe-ABC, 2000. Vols. 8 (Rococó y Neoclasicismo), 9 (Del Romanticismo al Modernismo) y 10 (Arte del siglo XX).

AA.VV.: *Historia del Arte*. Salvat-El País, 2005. Volumen 14: *Rococó, Neoclásico y Romántico*. Volumen 15: *El Realismo y el Impresionismo*. Volumen 16: *Las Vanguardias: Del Simbolismo al Cubismo*. Volumen 17: *Las Vanguardias: Expresionismo y Abstracción*.- Volumen 18: *Arte Contemporáneo*.

AA.VV.: *Historia del Arte*. Madrid, Historia 16, (s.a.). Vols.: 38 (Goya. Entre el Neoclasicismo y Romanticismo, por V. Bozal), 39 (El movimiento romántico, por J. Arnaldo), 40 (El siglo de las caricaturas, por V. Bozal), 41 (Del Realismo al Impresionismo, por M. Egea), 42 (Fin de Siglo: Simbolismo y Art Nouveau, por A. Fernández Polanco), 43 (Los orígenes del arte del siglo XX, por V. Bozal), 45 (Las vanguardias históricas, por J. Arnaldo), 46 (Las vanguardias históricas, II, por M. S. García Felguera), 49 (El arte después de Auschwitz, por M. S. García Felguera) y 50 (Modernos y postmodernos, por V. Bozal).

DE MICHELI, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza Editorial, varias ediciones.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13):9788420670201
Título:EL ROMANTICISMO (1)
Autor/es:Honour, Hugh ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.

ISBN(13):9788420670928
Título:DE DAVID A DELACROIX (1)
Autor/es:Friedlaender, Walter ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.

ISBN(13):9788437601663
Título:PINTURA Y ESCULTURA EN EUROPA, 1780-1880 (6)
Autor/es:Novotny, Fritz ;
Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788474904789
Título:EL ARTE ESPAÑOL DE LA ILUSTRACIÓN Y EL S. XIX: EN TORNO A LA IMAGEN DEL PASADO (1ª)
Autor/es:García Melero, José Enrique ;
Editorial:ENCUENTRO EDICIONES, S.A.

ISBN(13):9788476794258

Título:GOYA, ENTRE NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO (1ª)
Autor/es:Bozal, Valeriano ;
Editorial:HISTORIA 16. HISTORIA VIVA

ISBN(13):9788476794265
Título:EL MOVIMIENTO ROMÁNTICO
Autor/es:Arnaldo Alcubilla, Francisco Javier ;
Editorial:HISTORIA 16. HISTORIA VIVA

ISBN(13):9788476794296
Título:FIN DE SIGLO; SIMBOLISMO Y ART NOUVEAU (1ª)
Autor/es:Fernández Polanco, A. ;
Editorial:HISTORIA 16. HISTORIA VIVA

ISBN(13):9788476794302
Título:LOS ORÍGENES DEL ARTE DEL SIGLO XX (1ª)
Autor/es:Bozal, Valeriano ;
Editorial:HISTORIA 16. HISTORIA VIVA

ISBN(13):9788476794340
Título:MODERNOS Y POSTMODERNOS (1ª)
Autor/es:Bozal, Valeriano ;
Editorial:HISTORIA 16. HISTORIA VIVA

Libros de interés para el alumno por ofrecer visiones personales y originales planeamientos metodológicos son:

- HONOUR, Hugh: *El neoclasicismo*. Madrid, Xarait, 1982.
- HONOUR, Hugh: *El romanticismo*. Madrid, Alianza, 1981.
- FRIEDLAENDER, Walter: *De David a Delacroix*. Madrid, Alianza Editorial, 1989.
- GUASCH, A.: *El arte del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza Forma, 2000.
- NOVOTNY, Fritz: *Pintura y escultura en Europa. (1780-1880)*. Madrid, Cátedra, 1978 (1.ª ed.).
- ROSEN, Charles, y ZERNER, Henri: *Romanticismo y Realismo*. Los mitos del arte del siglo XIX. Madrid, Blume, 1988.

Tales unidades didácticas se completan en el campo de la pintura española de los siglos XIX y XX con los dos libros siguientes:

- GARCÍA MELERO, José Enrique: *Arte español de la Ilustración y del siglo XIX*. En torno a la imagen del pasado. Madrid, Encuentro, 1998.
- VIÑUALES, J.: *Arte español del siglo XX*. Madrid, Encuentro, 1998.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

7.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No se han hecho pruebas de evaluación a distancia para este curso. En su momento se realizará una selección de pinturas de los siglos XIX y XX en el programa de enseñanza virtual para que sirvan al alumno de complemento a las ilustraciones incluidas en las unidades didácticas de esta asignatura y para que realice prácticas de comentarios de obras de arte con ellas con la finalidad de preparar los exámenes.

7.2. PRUEBAS PRESENCIALES

Cada una de las dos pruebas presenciales o personales, tanto en las convocatorias ordinarias de enero-febrero y de mayo-junio como en sendas de la extraordinaria de septiembre, constará de dos partes: la primera de ensayo con la propuesta de dos temas de amplitud similar para que el alumno conteste a uno de ellos a su libre elección, y la otra práctica con la inclusión de una lámina con cinco o seis reproducciones con la finalidad de que realice los comentarios oportunos. El examen tendrá una duración máxima de dos horas. Ambas partes se propondrán con la idea de que dedique la mitad del tiempo a cada una de ellas. Los temas a contestar se entresacarán del programa de la asignatura y de los contenidos incluidos en las unidades didácticas.

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A la hora de calificar se tendrán en consideración tanto la respuesta a la prueba de ensayo como los comentarios a las reproducciones de obras incluidas. Así pues, se deberá contestar ineludiblemente a ambas partes. No se tendrán en cuenta los que sean meramente descriptivos

o identificativos, aunque lo hagan con toda exactitud, sin un comentario reflexivo y lo más completo posible. El alumno deberá aproximarse a una identificación de las obras objeto de examen, e intentará incluirlas dentro de sus tendencias o movimientos artísticos y en su contexto cronológico. Realizará un análisis de la forma y del contenido en la consideración, además, de los contextos histórico y artístico en que la pintura se realizó.

La calificación final de cada convocatoria será la media aritmética entre la obtenida en la primera y la segunda pruebas personales; pero obligatoriamente se tendrá que aprobar ambas durante el mismo curso. Nunca se conservará la nota aprobada de una prueba presencial en un curso para el siguiente. Las reclamaciones a las calificaciones se harán preferentemente por escrito, indicándose en él la dirección y un teléfono de contacto en un horario accesible para el profesor, y en todo caso se llevarán a cabo dentro de los quince días siguientes a su recepción.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

D. José Enrique García Melero

Martes, de 9 a 14 h.Jueves, de 9 a 14 y de 16 a 18 h.Tel.: 91 398 67 98. Correo electrónico: jgarcia@geo.uned.es Despacho 511.

D. Jesús Viñuales González

Martes, de 9 a 14 h.Jueves, de 9 a 14 y de 16 a 18 h.Tel.: 91 398 76 41. Despacho 511.

D. Victoria Soto Caba
Lunes, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.Martes, de 10 a 14 h.
Despacho común: 511. 5.ª planta Departamento de H.ª del Arte Facultad de Geografía e Historia. UNED
P.º Senda del Rey, s/n (Ciudad Universitaria) 28040 MADRID

MATERIAL AUDIOVISUAL

Existe una *Guía de Medios Audiovisuales*, donde se refleja toda esta programación. La Mediateca, servicio de la Biblioteca de la sede central de la UNED, ha realizado un catálogo de videos existentes en esta Universidad.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.