



HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL, 726

Curso 2021-22

Profesor: Dr. Fernando Fernández Lerma
ferfernaum.uc3m.es

Descripción del curso:

Este es un curso sobre la historia de la pintura en España, sus características, principales autores y también el carácter de la misma, las diferencias con otras escuelas europeas (italiana, flamenca), en lo formal y en su sentido y contexto, destinado a que el alumno pueda apreciarla, diferenciarla y comprender su importancia en la cultura europea y mundial.

Comenzaremos con el momento del Renacimiento español, definiéndolo, citando los precedentes, las influencias de la pintura medieval y plantearemos las características del estilo llamado español, partiendo de El Greco y su singularidad.

El barroco (Siglo XVII) se estudiará principalmente a través de la obra y la personalidad de Velázquez, si bien se recorrerán las obras de artistas como Claudio Coello, Zurbarán, Sánchez Cotán o Sofonisba de Anguissola, entre otros.

Las clases magistrales en el aula se complementarán con visitas a museos, recorridos por barrios como el de los Austrias donde se entrará en contacto con los principios básicos de la arquitectura de los siglos XVI al XVIII.

La obra de Goya, otro de los grandes maestros españoles, servirá para explicar el tránsito a la modernidad, no solo por estar comprendida en una época de grandes cambios y conflictos sociales y políticos sino por su importancia como referente en las vanguardias.

El estudio del arte contemporáneo en España tendrá como protagonistas la obra de Sorolla y su tiempo y Picasso, Juan Gris, Dalí, Miró, Tapies, entre otros y movimientos como El grupo de Cuenca o el grupo El paso, que darán paso a una introducción a las últimas tendencias del arte actual.

La metodología comprenderá clases magistrales, visitas a museos, lecturas guiadas de artículos o fragmentos de libros y comentarios de textos o imágenes en grupo. La participación de los alumnos es esencial en este caso.

Objetivos del curso:

El curso está dirigido a aproximar al alumno a la historia del arte español, sus obras y movimientos principales, comprendiendo su sentido, su dimensión histórica y su calidad. Para ello se ayudará a educar la mirada del alumno, aprender a ver las obras de arte, descubriendo en ella su historia, su sentido y significado. Esta aproximación desde un punto de vista de **la historia cultural** se completará con conocimientos de algunos aspectos clave de la **teoría del arte** y la **estética**, indispensables para comprender las obras.

Método de evaluación:

Examen parcial 25% (eliminadorio)

Examen final 30%

Participación en clase, debates, comentarios, preguntas 20%

Trabajo escrito 25%

El examen constará de varias preguntas cortas (concretas), otras para un desarrollo algo mayor (temas) y el análisis de imágenes.

- El trabajo escrito consistirá en un ensayo-reflexión sobre una obra propuesta por el profesor de unas 6-8 hojas de extensión.

A tener en cuenta:

- ✓ La asistencia a clase es obligatoria y la nota final se verá afectada progresivamente desde la primera ausencia injustificada. Llegar más de 10 minutos tarde a clase supone una ausencia injustificada. En las visitas a los museos la puntualidad es **fundamental**. El profesor descontará de la nota final:
1ª falta sin justificar: -0,3;
2ª falta sin justificar: -0,5;
3ª falta sin justificar, equivale a suspenso de la asignatura.

Estas medidas no tendrán efecto en los primeros días del curso, dadas las restricciones que suponen los desplazamientos dentro del marco de la emergencia sanitaria.

- ✓ La entrada a los museos del Prado y Reina Sofía es gratuita para los estudiantes, pero es obligatorio traer 1 euro en cada visita para el alquiler del sistema de auriculares (obligatorio en los museos). Este recurso puede no estar activo como consecuencia de las medidas sanitarias. Algunos otros museos, como el Sorolla tienen una entrada de 1'5€ a los estudiantes acreditados. Total, aproximado: 12 euros.
- ✓ Es necesario traer el carnet de estudiante de la UC3m (no siempre será necesario usarlo, pero, en caso de tener que presentarlo, si el estudiante no lo puede aportar, deberá pagar su entrada).
- ✓ Hay que traer las lecturas preparadas.
- ✓ No está permitido traer invitados al aula o a las visitas a los museos.
- ✓ Si un estudiante no entrega una tarea el día indicado, podrá entregarla al día siguiente de clase con una penalización de 2 puntos. Después de ese día NO se aceptará la tarea.
- ✓ Aparte de estas consideraciones, la actual situación de emergencia sanitaria mundial, condicionará la asistencia a museos y lugares públicos, pudiendo verse modificada esta según los reglamentos de dichos museos. La universidad y este profesor pondrán todo de su parte para garantizar el número adecuado de visitas en el régimen más apropiado y seguro para los alumnos.

Bibliografía:

BERGER, J. Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 2000. BROWN, J. *La edad de oro de la pintura en España*, Editorial Nerea, 1990 (edición original: *Painting in Spain 1500- 1700*. Yale: Yale University Press. 1989.

BOZAL, V. *Arte del siglo XX en España. I. Pintura y escultura 1900-1939; II. Pintura y Escultura 1939-1990*. Ed. Espasa Calpe. 1995. (2000 2ª reimpresión)

BUERO VALLEJO, Antonio. *Las Meninas*. Austral (Obra de teatro basada en una interpretación de algunos episodios de la vida de Velázquez)

CALVO SERRALLER, F. (Comisario). El Museo del Prado y los artistas contemporáneos. (Catálogo de exposición 23 septiembre 2014- 12 enero 2015, Museo de Bellas Artes de Bilbao). Madrid: Fundación Museo del Prado, 2014.

CARALT, M., CASAL, F. La Historia del Arte explicada a los jóvenes. Barcelona: Paidós, 2012. Libro introductorio muy general (quizá excesivamente) pero que puede servir como introducción a la historia general del arte occidental en caso de que nunca se haya cursado una clase de arte previamente y se desee contextualizar o tener una perspectiva más amplia del curso.

GIORGI, R. Santos. Diccionarios del Arte. Barcelona: Electa. 2002.

GAYA, Ramón. *El sentimiento de la pintura*. Arión

GOMBRICH, E.G. *The Story of Art*. Londres, Phaidon, 2006.

JIMÉNEZ BLANCO, M. D (Ed.). La Guía del Prado. Madrid, Museo del Prado. 2009.

ORTEGA Y GASSET, José. Velázquez. Austral. Espasa Calpe

LÓPEZ, F.; MARTÍN, C. y ROBLES, R. La colección. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de la lectura (parte 1). Madrid: La Central/MNCA

MARAVALL, Antonio *Velázquez y el espíritu de la modernidad*. Alianza Universidad

VERGARA, A. *Diccionario de arte español*. Madrid, Alianza Editorial. 1996.

WILLIAMS, R. *Art Theory. A Historical Introduction*. Oxford, Wiley-Blackwell, 2008.

ZAMBRANO, María. *Algunos lugares de la pintura*. Acanto

CRONOGRAMA (por semanas)

1ª	Presentación de la asignatura y el profesor. Planificación. Objetivos. Metodología. Los métodos de estudiar la historia. Visitas y excursiones. Bibliografía, lecturas recomendadas, tutorías y trabajos. Presentación del contenido del curso. Indicaciones generales sobre los objetivos de la asignatura, el método de estudio y aprendizaje y la formación que ha de adquirir el alumno para superar la asignatura. Análisis formal y comentario de una obra de arte.
2ª	Historia artística y cultural de España. Los periodos. Nacimiento de la nación española, hegemonía, influencias culturales, declive, romanticismo y modernidad. ¿Arte español, o arte en España? Los rasgos de identidad de la pintura española. Hacia el no-color. Una ¿pintura que es filosofía?
3ª	La pintura de los siglos XV y XVI (Renacimiento) en Europa y España: La pintura en su contexto. Fra Angelico, Mantegna, Rafael, Campin, Van der Weyden, El Bosco, Durero, El Renacimiento internacional y la Corte de los Austrias: Tiziano.
4ª	La pintura del Manierismo en Europa y España. 1ª Visita al Museo del Prado
5ª	Repaso a la pintura del Renacimiento en Europa. Introducción al concepto del Barroco en el arte. Los cambios, del humanismo al pesimismo. 2ª Visita al Museo del Prado
6ª	Velázquez: el autor y la obra.
7ª	Repaso a la pintura del siglo XVII y Goya. Expresionismo y <i>Pinturas negras. Los desastres</i> . 3ª Visita al Museo del Prado
8ª	Actividades. Velázquez. Análisis de textos. Discusión/debate sobre Las Meninas. Visita al Barrio de los Austrias
9ª	Examen Parcial de la asignatura. Visita al Museo Sorolla

10ª	Introducción a la pintura de fin de siglo: La España Negra.	1ª Visita al Museo Reina Sofía
11ª	Introducción a Las vanguardias artísticas y sus manifiestos. Cubismo y surrealismo	
12ª	Picasso, Braque y Gris y <i>El Guernica</i>	2ª Visita al Museo Reina Sofía
13ª	Picasso y las vanguardias	
14ª	Actividad/ debate. ¿Qué es el arte moderno? Apuntes sobre estética.	
15ª	Informalismo y la abstracción en España: Saura, Tàpies y Millares. Segunda mitad del siglo XX. Modernismo, Neo-Dadá/ Popart: de París a EEUU.	
16ª	Examen final	
*	Estos horarios pueden verse sujetos a variaciones debido a las actuales normas de seguridad y salud o a cuestiones académicas.	