

HAMILTON COLLEGE

ACADEMIC YEAR IN SPAIN

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Asignatura: *Siglo XX: Tradición y Vanguardia*

Profesora: Ruth Gallego Fernández

Semestre: Primavera

Horario: martes y jueves de 16:30-18:00 h.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

La clase propone a los estudiantes un recorrido por las manifestaciones artísticas más relevantes de la modernidad, tomando como precedente la obra de Francisco de Goya, artista fundamental en el desarrollo del arte moderno, cuya influencia se extiende a todo el arte posterior. Continuaremos con el Impresionismo, época en la que se producen importantes novedades en la práctica artística, que convierten a Francia en el país de referencia hasta la Segunda Guerra Mundial. En el cambio de siglo se produce el nacimiento de varios movimientos artísticos conocidos como Vanguardias Históricas (Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo), que introducen un nuevo universo estético y profundos cambios en la representación. Uno de esos cambios fundamentales será la aparición del arte Abstracto que modificará la relación del arte con el mundo real. Tras la guerra llegamos a una época de decepción a la que tratan de dar respuesta el Informalismo europeo y el Expresionismo Abstracto americano, momento en el que Estados Unidos toma el relevo como referente artístico mundial. El recorrido termina en los nuevos lenguajes vinculados a la cultura de masas como el arte Pop, y los nuevos comportamientos artísticos como el arte Conceptual.

2. OBJETIVOS

A principios del pasado siglo XX el artista y teórico húngaro László Moholy-Nagy decía que el analfabeto del futuro sería el que no supiera ver ni leer imágenes. Ahora más que nunca nuestra adquisición de conocimientos se produce en términos visuales. Por esa razón, entre los objetivos de la clase habría que destacar:

- Aprender a mirar y analizar una obra de arte.
- Conocer las claves histórico-artísticas de esta época, necesarias para la comprensión del arte moderno.
- Identificar los diferentes movimientos artísticos por sus características más importantes y a los artistas más destacados.
- Desarrollar un pensamiento crítico a través de la observación, la investigación y la interpretación.
- Mejorar el nivel de español hablado y escrito a través de la participación, las lecturas, los ensayos y las presentaciones.

3. METODOLOGÍA

El curso tendrá una parte teórica con clases magistrales basadas en el estudio del contexto histórico-artístico de las diferentes épocas, poniendo un especial énfasis en los artistas más importantes de cada una de ellas y en las obras de referencia. La parte práctica nos dará la posibilidad de ver, estudiar y estar en contacto directo con las obras de arte en las visitas al Museo del Prado, el Museo Thyssen y el Museo Reina Sofía.

4. EVALUACIÓN

Durante el curso se realizará una evaluación continua a través varias pruebas: un ensayo corto y una presentación sobre una obra de arte (**15%**), un examen a mitad de semestre (**25%**) y un ensayo final sobre un tema de carácter transversal (**40%**). El resto de la nota se repartirá entre las actividades curriculares (**10%**) y la participación/asistencia (**10%**).

Ensayo corto + Presentación

Se trata de realizar un breve ensayo histórico-artístico (extensión mínima de **3 páginas**, a doble interlineado en Times New Roman 12) de una obra facilitada por la profesora que forme parte de la colección del Museo Thyssen, donde se realizará una presentación de 10 minutos. La bibliografía será en formato MLA, preferentemente libros en español, y con un mínimo de 4 referencias. **24 de febrero**.

Examen parcial

A mitad del semestre se realizará un examen, que servirá para evaluar los contenidos estudiados hasta ese momento en la clase. La prueba consistirá en la identificación de obras de arte con sus datos básicos, el desarrollo de ensayos breves, preguntas cortas, etc. Incluirá una prueba práctica con la construcción de un *Ready made*. **17 de marzo**.

Ensayo final + Presentación

El tema del ensayo se elegirá antes del **29 de abril** y deberá ser aprobado por la profesora. Los estudiantes prepararán un esquema con la tesis principal, los artistas y las obras que se incluirán. El tema no se podrá repetir, por lo que la adjudicación se hará por orden de elección.

El tema debe tener un carácter transversal y realizar un recorrido por al menos tres movimientos y artistas del siglo XIX-XX. Se establecerá una tesis principal de trabajo que se desarrollará a partir de las obras y artistas investigados, y unas conclusiones finales sobre la evolución e importancia de ese tema. La extensión será de **10 páginas**, a doble interlineado en Times New Roman 12. En un anexo se incluirán las imágenes comentadas y las citas bibliográficas de carácter académico, que serán preferentemente libros en español y con un mínimo de 8 referencias, con el sistema de citas MLA.

Se realizará una presentación en PowerPoint en la clase sobre el tema trabajado de aproximadamente 10 minutos. En la presentación (no leída) se valorará el conocimiento del tema, la fluidez del español, el uso de vocabulario específico, etc. **10 de mayo**.

Actividades Ccurriculares

Se trata de vincular los contenidos de la clase con actividades curriculares que se realicen de manera autónoma durante este semestre. Como parte de los requisitos del curso, los estudiantes deberán realizar **2 visitas** dentro de las opciones que se proponen. Se escribirá un breve ensayo de cada una de ellas (mínimo 350 palabras), relacionando la visita con lo estudiado en clase. Se adjuntará algún comprobante. **5 de mayo**.

- Centro de arte (exposición de arte del siglo XX)
- Galería de arte (exposición de arte del siglo XX)
- Museo de arte del siglo XX
- Exposición temporal en un museo de arte del siglo XX

5. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

La asistencia a clase es obligatoria. Solo se permitirán ausencias justificadas por enfermedad (mediante justificante médico) o por motivos realmente importantes. Las ausencias no justificadas serán penalizadas con la pérdida de 5 puntos sobre la nota final. La acumulación de más de tres retrasos sobre la hora de comienzo de la clase también se penalizará con 5 puntos menos en la nota final.

Los días de visita a los museos nos reuniremos 10 minutos antes de la hora de clase. La profesora anunciará con antelación el horario, que dependerá de la disponibilidad de los museos.

La participación se calificará de acuerdo con las intervenciones de los estudiantes que demuestren la preparación de las clases. Por ello será imprescindible realizar con antelación las tareas asignadas para cada tema leyendo los textos y, en algunos casos, haciendo pequeñas investigaciones y análisis de materiales.

□ Las tareas entregadas con retraso (si no se ha solicitado una extensión por causas justificadas) no serán calificadas.

Escala de notas

A+ = 98-100

A = 95-97

A- = 92-94

B+ = 88-91

B = 85-87

B- = 82-84

C+ = 78-81

C = 75-77

C- = 72-74

D+ = 68-71

D = 65-67

D- = 62-64

F = 58-61

6. HORARIO DE CONSULTAS Y TUTORÍAS

La profesora estará disponible para cualquier consulta al final de las clases o mediante una cita presencial o por Zoom escribiendo al correo electrónico: rutgallego8@gmail.com

7. LECTURAS

Los estudiantes tendrán disponible un *reader* con textos seleccionados por la profesora para cada tema del programa.

Bibliografía del *reader*

- Bozal, Valeriano. "La renovación en España: 1. El *arte nuevo*"; "La Segunda República, 1931-1936: 1. Los años de la Segunda República, 4. Los surrealistas", en *Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España, 1900-1939* (Vol. I). Madrid: La balsa de la medusa, 2013. Pp.163-166, 197-199, 216-223. Impreso.
- Janson, H.W. "Realismo e impresionismo"; "Postimpresionismo", en *Historia del arte: Panorama de las artes plásticas desde la Prehistoria a nuestros días* (Tomo II). Barcelona: Labor, S.A., 1972. Pp. 493-498, pp. 509-515. Impreso.
- Martínez, Amalia. "Fauvismo", "El expresionismo alemán", "El cubismo", "El futurismo", "El movimiento Dadá", "Malévich y el Suprematismo", "El Constructivismo", "El Neoplasticismo", "La Bauhaus", "El Surrealismo" en *Arte y Arquitectura del Siglo XX: Vanguardia y utopía social* (Vol. I). España: Montesinos, 2001. Pp.11-16, pp. 17-30, pp. 31-51, pp. 52-60, pp. 61-82, pp. 83-86, pp. 87-96, pp. 97-106, pp. 107-111, pp. 112-126. Impreso.
- . "El expresionismo abstracto americano", "Neodadaísmo neoyorquino", "El arte Pop", "Informalismos europeos", "Nuevos comportamientos artísticos: El arte como acción", "Arte Conceptual", en *Arte y Arquitectura del Siglo XX: La institucionalización de las vanguardias* (Vol. II). España: Montesinos, 2001. Pp. 13-23, pp. 42, 46, pp. 47-57, pp. 24-41, pp.86-101, pp. 102-114. Impreso.
- Robles, Rocío: *Picasso. Guernica 1937*. Madrid: Ediciones La Central, 2009. Impreso.
- Tomlinson, Janis. "Goya's Modernity", en *From El Greco to Goya. Painting in Spain 1561-1828*. London: Laurence King Publishing Ltd, 2012. Pp. 139-161. Impreso.

8. CRONOGRAMA

NOTA. Este programa está sujeto a posibles cambios o modificaciones debido a la situación sanitaria y a los horarios disponibles en los museos. La profesora avisará previamente de ellos.

Semana 1 - 3 de febrero

Clase: Presentación del curso

Clase: Conceptos del arte moderno

Semana: 8 - 10 de febrero

Clase: Goya y los orígenes de la modernidad

Visita: Museo del Prado

Lectura: "Goya's Modernity", Janis Tomlinson, 2012

Semana: 15 - 17 de febrero

Clase: Realismo, Impresionismo y Postimpresionismo

Visita: Museo Thyssen

Lectura: "Realismo e impresionismo"; "Postimpresionismo", H.W. Janson, 1972

Semana: 22 - 24 de febrero

Clase: Las primeras vanguardias: Fauvismo y Expresionismo

Visita: Museo Thyssen - **Ensayo y presentación**

Lectura: "Fauvismo"; "Expresionismo alemán", Amalia Martínez, Vol. I, 2001

Semana: 1 - 3 de marzo

Clase: Picasso y el Cubismo

Visita: Museo Reina Sofía

Lectura: "Cubismo", Amalia Martínez, Vol. I, 2001

Semana: 8 - 10 de marzo

Clase: Primera abstracción: Futurismo, Suprematismo, Constructivismo, Neoplasticismo y la Bauhaus

Visita: Museo Thyssen

Lectura: "Futurismo"; "Malévich y el Suprematismo"; "El Constructivismo"; "El Neoplasticismo"; "La Bauhaus", Amalia Martínez, Vol. I, 2001

Semana: 15 - 17 de marzo

Clase: Dadaísmo

Clase: Examen

Lectura: "El movimiento Dadá", Amalia Martínez, Vol. I, 2001

Semana: 22 - 24 de marzo

Clase: La vanguardia en España

Visita: Museo Reina Sofía

Lectura: "La renovación en España: 1. El *arte nuevo*"; "La Segunda República, 1931-1936: 1. Los años de la Segunda República, 4. Los surrealistas", Valeriano Bozal, Vol. I, 2013

Semana: 29 - 31 de marzo

Clase: Surrealismo

Visita: Museo Reina Sofía

Lectura: "El Surrealismo", Amalia Martínez, Vol. I, 2001

Semana: 5 - 7 de abril

Clase: Picasso y *Guernica*

Visita: Museo Reina Sofía

Lectura: *Picasso. Guernica 1937*, Rocío Robles, 2009

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Semana: 19 - 21 de abril

Clase: Informalismo y Arte Pop

Visita: Museo Reina Sofía

Lectura: "Informalismos europeos", Amalia Martínez, Vol. II, 2001

Semana: 26 - 28 de abril

Clase: Expresionismo abstracto americano | Neodadaísmo | Pop Art

Visita: Museo Thyssen

Lectura: "El expresionismo abstracto americano"; "Neodadaísmo neoyorquino"; "El arte Pop", Amalia Martínez, Vol. II, 2001

Semana: 3 - 5 de mayo

Clase: Nuevos comportamientos artísticos

Visita: Museo Reina Sofía

Lectura: Nuevos comportamientos artísticos: "El arte como acción"; "Arte Conceptual", Amalia Martínez, Vol. II, 2001

Martes 10 de mayo: Entrega de ensayos finales y presentaciones