

Historia del Arte (55025)

Estudio: Curso especial de extranjeros *Lenguas y cultura en la España actual*

Trimestre: tercero

Número de créditos ECTS: 3

Horas de dedicación del estudiante: 75 horas

Tipo de asignatura: Libre elección

Profesor/es GG: Marina Fichtenbaum

Lengua de docencia: castellano

1. Presentación de la asignatura

El objetivo principal de este curso es que los estudiantes conozcan a cinco artistas de proyección internacional que nacieron, vivieron en su juventud, o se formaron, en el ambiente catalán: Gaudí, Picasso, Dalí, Miró y Tapies, en relación con su arte, su origen español, su experiencia catalana y su influencia. Se analizan las obras, su simbolismo, sus actitudes políticas o sociales que llevan a detectar la impronta de haber estado en Catalunya.

Como objetivos específicos serán importantes: la adquisición de conocimientos, la capacidad de análisis y la comprensión de sus obras más representativas, la inserción de ellas en el mundo artístico de la época, la proyección futura de sus estilos, los movimientos que generaron o en los cuales participaron.

2. Competencias que se alcanzan

Se intentará iniciar a los estudiantes, que vienen de distintas disciplinas, en el análisis y comprensión de los elementos plásticos con el objetivo de poder acceder a un entendimiento formal y conceptual de las obras y sus autores.

Esta habilidad se trabajará a partir de la visión constante de las obras en clase, del análisis que impartiré de muchas de ellas y que luego aplicarán en posteriores intervenciones.

Se espera que como resultado de esta práctica puedan abarcar de manera académica la comprensión y la significación de tales obras y de sus artistas.

También se espera que puedan contextualizar obras, artistas y significados tanto visuales como conceptuales.

3. Contenidos

Gaudí, Picasso, Dalí, Miró y Tápies: cinco artistas, Catalunya y su proyección internacional.

- **Arte catalán**

Breve introducción de los artistas elegidos y su relación con Barcelona.

- **Antoni Gaudí**

Organicismo y gaudinismo. La arquitectura Art Nouveau europea. El Modernismo en Catalunya. La nueva sociedad burguesa. Su mecenas Eusebi Güell. La nueva arquitectura. La geometría reglada. La búsqueda de una forma artística. La inspiración en la naturaleza.

- **Pablo Picasso**

Picasso y Barcelona. Sus obras de adolescencia. Primer viaje a París. Las obras de sentimiento. Establecimiento en Francia. Los experimentos formales. Las conquistas que lleva a las "Démoeiselles d'Avignon".

- **Joan Miró**

Su formación y sus obras de aprendizaje. La significación de Montroig en su obra. "La masía" y el inicio del universo mironiano. Primer viaje a París y contactos con la vanguardia. El surrealismo y la "pintura-poesía". La búsqueda de un estilo espontáneo. Primitivismo e infantilismo. Los efectos de las guerras europeas. Exilio en Mallorca, la raíz mediterránea. El universo mironiano. Obra textil y escultura.

- **Salvador Dalí**

Su infancia entre Figueres y Cadaqués. La Academia de Bellas Artes y la Residencia de Estudiantes de Madrid. Encuentros con Lorca y Buñuel. Etapa lorquiana. Freud y el narcisismo. Las películas con Buñuel. Viaje a París y contacto con el surrealismo. La realidad y la surrealidad. La aparición de Gala. Establecimiento en Francia y ruptura con el Grupo Surrealista. Exilio en Estados Unidos. Fama y éxito. La nueva física y la reflexión en torno a la certeza. La vía intuitiva, el mundo espiritual. Religión y metafísica.

- **Antoni Tàpies**

Sus orígenes y su larga enfermedad. Los primeros dibujos. El encuentro de "Blau" y la revista "Dau al set". Joan Brossa y la poesía. Influencia del surrealismo. La etapa mágica. Signo y símbolo. Lo sagrado en el arte. La etapa matérica. El informalismo. El tejido y la retícula. El muro. Los objetos cotidianos. El arte povera. Epifanía.

4. Evaluación

Ordinaria

Evaluación continua a través de presentaciones orales, análisis de textos y entregas de trabajos individuales y en grupos. No habrá examen final de la asignatura. Los estudiantes que no cumplan estos requisitos deberán presentar un trabajo monográfico en el mes de julio y o septiembre de 10 páginas sobre un tema del programa a convenir para dar el curso como aprobado.

5. Metodología: actividades formativas

La clase se articula en principio de manera magistral y la última parte, media hora, se dedica al trabajo grupal o de presentaciones de los estudiantes. En este curso no tenemos seminarios.

Se trabajarán textos de los pintores, se pedirá la presentación oral, en grupo de a dos, de un tema elegido libremente que ilustre una parte de la obra o la vida de estos artistas.

Se realizarán análisis de obras en clase y se acentuará la visita virtual a los museos y fundaciones con las que cuenta Barcelona a través de los enlaces de páginas web.

Se estimulará la práctica oral del idioma castellano para ayudar a incorporar la terminología adecuada al análisis de obras plásticas o de movimientos históricos y estilos.

6. Bibliografía básica de la asignatura

- CHIPP, Herschel Browning, *Picasso's Guernica history, transformations*, Berckley University, USA, 1988
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *1900 en Barcelona modernismo, modern style*, Polígrafa, Barcelona, 1967
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *El Arte catalán*, Alianza, Madrid, 1988
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *El Arte modernista catalán*, Aymá, Barcelona, 1951
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *Esgrafiados de Picasso en el Colegio Oficial*, Colegio Oficial de Arquitectos de Barcelona, Barcelona, 1965
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *La Sagrada Familia de Antonio Gaudí*, Omega, 1952
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *Miró and his world*, Polígrafa, Barcelona, 1985
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *Miró en su obra*, Labor, Barcelona, 1970
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *Picasso antes de Picasso*, Iberia - Gil, Madrid, 1946
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *Picasso: Su vida y su obra*, Círculo de, 1981
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *Tàpies 1954-1964*, Gustavo Gili, Madrid, 1964
- CIRICI I PELLICER, Alexandre, *Tàpies: witness of silence*, Tudor, N. Y., 1972
- DAIX, Pierre, *Picasso 1900-1906*, Blume, 1974
- DALÍ, Salvador, *Diario de un genio*, Tusquets, 1983
- DALÍ, Salvador, *El Mito trágico del Angelus de Millet*, Tusquets, 1989
- DALÍ, Salvador, *Los Cornudos del viejo arte moderno*, Tusquets, 2000
- DALÍ, Salvador, *Vida Secreta*, Empúries, Barcelona, 1993
- DESCHARNES, Robert, *Dalí la obra y el hombre*, Tusquets, 1984
- DESCHARNES, Robert, *Salvador Dalí 1904-1989*, Taschen, 1990
- ERBEN, Walter, *Joan Miró 1893-1983*, Tachen, 1988
- GIMFERRER, Pere, *Antoni Tàpies y el espíritu catalán*, Polígrafa, Barcelona, 1974
- LAHUERTA, Juan José, *Antonio Gaudí (1852-1926)*, Electa, Milano, 1992
- MARTINELL, Cèsar, *Gaudí. His life, his theories, his work*, Editorial Blume, Barcelona, 1975
- McCARTHY, M. J., *Catalan "Modernisme" and English Cultural Movements of the Nineteenth Century*, PhD dissertation, Cambridge University Library, Cambridge, 1973
- McCULLY, Marilyn, *Els Quatre gats. Art in Barcelona around 1900*, The Art Museum Princeton University, Princeton University Press, New Jersey, 1978
- PALAU I FABRE, Josep, *Picasso cubismo 1907-1917*, Polígrafa, 1990
- RAFOLS, J. F., *Modernismo y modernistas*, Barcelona, Ediciones Destino, 1949
- RAMIÉ, Georges, *Cerámica de Picasso*, Polígrafa, 1984
- SANTOS-TORROELLA, Rafael, *"Los Putrefactos" de Dalí y Lorca*, Amigos, 1998
- SANTOS-TORROELLA, Rafael, *La miel es más dulce que la sangre*, Seix Barral, Barcelona, 1984
- SPIES, Werner, *La escultura de Picasso*, Polígrafa, 1989
- SWEENEY, James & SERT, Joseph Lluís, *Antonio Gaudí*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1961
- TÀPIES, Antoni, *El arte contra la estética*, Ariel, Barcelona, 1978
- TÀPIES, Antoni, *El arte y sus lugares*, Ciruela, Barcelona, 1999

TÀPIES, Antoni, *La práctica del arte*, Ariel, Barcelona, 1971

TÀPIES, Antoni, *Memoria personal*, Seix Barral, 1983

V. V. A. A. *Picasso, Paisatges 1890-1912*, Ajuntament de Barcelona, 1995

V. V. A. A., *Álbum de «Les demoiselles d'Avignon»*, Polígrafa, 1988

V. V. A. A., *Col·lecció completa de les escultures*, Dau al Set, 1981

V. V. A. A., *Klee, Tanguy, Miró*, Fundació Miró, Barcelona, 2000

V. V. A. A., *La Obra completa de Picasso azul y rosa*, Noguer, 1976

V. V. A. A., *Miró escultor*, Fundació Joan Miró, Barcelona, 1987

V. V. A. A., *Picasso 1905-1906*, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1992

V. V. A. A., *Tàpies, the complete works*, Köneman, 1997

V. V. A. A., *Ver Miró, la irradiación de Miró en el arte español*, Fundació "La Caixa", Barcelona, 1993

WARNCKE, Carsten-Peter, *Pablo Picasso 1881-1973*, Taschen, 1995