

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

**BIZKAIKO
ESPERIENTZIA
GELAK
AULAS DE LA
EXPERIENCIA
DE BIZKAIA**

IRAKASGAIAREN TITULUA/ TÍTULO ASIGNATURA: EL SIGLO XIX. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA PINTURA, LA ESCULTURA Y LA MÚSICA

Irakaslea/Profesor/a: Mikel Bilbao Salsidua

Ikasgaiaren azalpena/Descripción de la asignatura

Esta asignatura pretende ahondar en algunos de los movimientos más significativos del arte del siglo XIX y más concretamente en aquellos que se identifican con los orígenes de la modernidad artística. En este periodo el/la artista comienza a tener una mayor independencia creativa y se dan fenómenos como el nacimiento de la crítica de arte o la creación de un mercado artístico que será el germen del mercado actual. Se pretenderá, por tanto, propiciar el conocimiento y comprensión de las realizaciones artísticas -y de los fenómenos ligados a ellas- en los diferentes movimientos artísticos que se desarrollaron durante el siglo XIX en Europa.

Gaitasunak/Competencias

El desarrollo de la docencia que a lo largo del curso se plantea en esta asignatura, está orientado a que el/la estudiante alcance las siguientes competencias:

- Conocer la Historia, la teoría y nociones del Arte, así como de la producción material y el pensamiento de los creadores a través de sus obras y textos.
- Reconocer las relaciones entre las producciones y los contextos sociales en los que tiene lugar, comprendiendo la importancia de sus funciones y significados para adquirir un punto de vista reflexivo y crítico de la cultura contemporánea.
- Conocer, caracterizar y situar cronológicamente cada uno de los estilos y movimientos de la historia del arte en el siglo XIX y apreciar las distintas aportaciones que realizan a la idea y práctica de arte, para tomar conciencia de los cambios que se producen en torno al arte a lo largo de la historia.

- Analizar, explicar e interiorizar los rasgos fundamentales del lenguaje plástico que utilizan los principales estilos y movimientos artísticos de la historia del arte, para distinguir las particularidades de cada uno de ellos y verificar las posibles relaciones entre ellos, así como su influencia en propuestas posteriores.
- Valorar de manera crítica la relación entre las diferentes propuestas artísticas y el contexto socio-cultural para ser conscientes del marco histórico y su influencia en el arte.

Edukiak/Contenidos

1. La mirada obligada al siglo XVIII. El arte del final del Antiguo Régimen.
2. El neoclasicismo.
 - Modelos de referencia y aspectos teóricos destacados del Neoclasicismo. El nacimiento de las Academias, la función de la obra de arte y el papel del artista
 - La escultura neoclásica. La mirada a la antigüedad clásica. Los ejemplos de Antonio Canova y Berthel Thorwaldsen
 - La pintura neoclásica. Características y referencias formales. David y los pintores davidianos
3. La música en el Clasicismo.
4. Francisco de Goya. La obra de un artista inclasificable. De los cartones para la Real Fábrica de Tapices a sus Pinturas Negras
5. El romanticismo. Definición y características fundamentales.
 - La pintura romántica en Inglaterra, Francia y Alemania a través de sus máximos representantes. De Constable a Friedrich
6. La más romántica de las artes: la música
7. El realismo. Arte y compromiso social. La pintura realista en Francia. Del paisaje realista de Corot al realismo de Millet
8. La pintura prerrafaelita. La "Pre-Raphaelite Brotherhood" y la obra pictórica de sus máximos representantes
9. La escultura del romanticismo al realismo. Los ejemplos de Rude y Carpeux
10. La música en la segunda mitad del siglo XIX
11. El impresionismo. Precedentes inmediatos: Jongkind y Boudin. Manet y el rechazo de la pintura académica. Los impresionistas: Monet, Pissarro, Sisley, Renoir y las mujeres impresionistas.

12. La evolución en la escultura de las últimas décadas del siglo XIX.

Metodología/Metodología

Esta asignatura cuatrimestral con una carga lectiva de 4,5 créditos ECTS se impartirá en treinta sesiones distribuidas en quince semanas. La modalidad docente imperante será la de "clase magistral", si bien se potenciará la participación activa del estudiantado en el desarrollo de todas las sesiones teóricas, con el fin de fomentar el debate y desarrollar tanto su juicio crítico como el intercambio de opiniones. Podrán plantearse actividades extraordinarias voluntarias fuera del horario lectivo, siempre que la dedicación docente y de gestión del profesor lo permita.

Evaluación sistema/ Sistema de evaluación

Tal y como se especifica en la normativa de evaluación del Título Universitario en Ciencias Humanas de las Aulas de la Experiencia, la asistencia de al menos al 80% de las clases será obligatoria para la obtención de la calificación de aprobado. La obtención de calificaciones superiores estará supeditada a otros aspectos como la participación activa en clase o la elaboración de trabajos. A este respecto, el estudiantado que tenga un interés especial por ampliar conocimientos en algún tema relacionado con los contenidos de la asignatura, podrán realizar un trabajo optativo dirigido por el profesor. La ejecución de dicho trabajo se valorará y cuantificará en la nota final de la asignatura, en función de la calidad de las aportaciones del/la estudiante. Los temas deberán ser propuestos al profesor durante el mes de octubre.

Bibliografía/Bibliografía

ARGAN, G. C., *El Arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: Akal, 1991.

ARIAS DE COSSÍO, A.M.: *La pintura del siglo XIX en España*. Barcelona: Vicens Vives, 1989.

ARNALDO, J.: *El movimiento romántico*. Madrid: Historia 16, 1989.

BARÓN, J. [et al.]: *Los orígenes del arte moderno*. Madrid. Fundación Cultural Mapfre Vida, 2004

BENEVOLO, L., *Historia de la Arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili, 1987.

DENVIR, B.: *El postimpresionismo*. Barcelona: Destino, 2001.

- FRANCASTEL, P.: *El impresionismo*. Barcelona: Bruguera, 1983.
- FRIED, M.: *El realismo de Courbet*. Madrid: La balsa de Medusa, 2003.
- FRIEDLANDER, W.: *De David a Delacroix*. Madrid: Alianza, 1989.
- GARCÍA MELERO, J.E.: *Arte español de la ilustración y del siglo XIX*. Madrid: ediciones Encuentro, 1998.
- HEARD HAMILTON, G.: *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*. Madrid: Cátedra, 1993.
- HITCHCOCK, H-R., *Arquitectura de los siglos XIX y XX*. Madrid: Cátedra, 1985.
- HONOUR, H., *El neoclasicismo*. Madrid: Alianza, 1982.
- HONOUR, H., *El romanticismo*, Madrid: Alianza, 1986.
- JANSON, H. W., *Historia general del Arte 4. El mundo moderno*. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
- LEVEY. M.: *Pintura y escultura en Francia (1700-1789)*. Madrid: Cátedra, 1994.
- LEVEY, M.: *Del rococó a la revolución*. Barcelona: Ediciones Destino, 1998.
- MARTIN REYNOLDS, D.: *El siglo XIX*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.
- MINGUET, P.: *Estética del Rococó*. Madrid: Cátedra, 1992.
- NAVASCUÉS, P.; QUESADA, M.J.: *El siglo XIX. Bajo el siglo del romanticismo* [arte español]. Madrid: Sílex, 1992.
- NOCHLIN, L.: *El realismo*. Madrid: Alianza, 1991.
- NOVOTNY, F., *Pintura y escultura en Europa 1780-1880*. Madrid: Cátedra, 1994.
- RAMÍREZ, J.A.[Dir.]: *El Mundo Contemporáneo* [Vol. 4 de la Colección "Historia del Arte" dirigida por Juan Antonio Ramírez]. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
- REWALD, J., *Historia del impresionismo*. Barcelona: Seix Barral, 1994.
- REWALD, J., *El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin*. Madrid: Alianza, 1982.
- REVERO, C.; FREIXA, M.: *Pintura y escultura en España, 1800-1910*. Madrid: Cátedra, 1995.
- ROSENBLUM, R.; JANSON, H. W., *El arte del siglo XIX*. Madrid: Akal, 1992.
- SCHAPIRO, M.: *El arte moderno*. Madrid: Alianza, 1988.
- SHIFF, R.: *Cézanne y el fin del impresionismo*. Madrid: La balsa de Medusa, 2002.
- STANGOS, N.: *Conceptos de arte moderno*. Barcelona: Ediciones Destino, 1995.
- *TOMAN, R.: *Neoclasicismo y Romanticismo*: Köln: H.F. Ullmann, 2006.

TOMPSON, B.: *El impresionismo*. Barcelona: Ediciones Destino, 2000.

THOMPSON, B.: *Postimpresionismo*. Londres: Ediciones Encuentro, 2000.

VAUGH, W.: *Romanticismo y arte*. Barcelona: Ediciones Destino, 1995.

* Esta bibliografía se puede completar con catálogos de exposiciones de los/as artistas tratados/as en el desarrollo del temario de la asignatura que, generalmente, suelen contar con textos elaborados por especialistas en la materia.

Bibliografía específica de historia de la música

AA.VV.: Atlas de los instrumentos musicales. Madrid: Alianza, 1999.

ABRAHAM, G.: Historia universal de la música. Madrid: Taurus, 1987.

AUSTIN, W. W.: La música en el siglo XX: Desde Debussy hasta la muerte de Stravinsky. 2 vols. Madrid: Taurus, 1985.

BELTRANDO-PATIER, M.C.: Historia de la música: La música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días. Madrid: Espasa, 1996.

BENEDETTO, R.: Historia de la música 8. El siglo XIX (primera parte). Madrid: Turner, 1986.

BOYDEN D.: Introducción a la música. Madrid: Felmar, 1982.

CASINI, C.: Historia de la Música 9. El siglo XIX (segunda parte). Madrid: Turner, 1986.

COOK, N.: De Madonna al canto gregoriano: Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza, 2001.

COPLAND, A.: Cómo escuchar la Música. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.

DAHLHAUS, C.: Fundamentos de la historia de la música. Barcelona: Gedisa, 1997.

FUBINI, E.: La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza, 1988.

GARCÍA LABORDA, J.M.: La música del siglo XX, 1ª parte (1890-1914): Modernidad y emancipación. Madrid: Alpuerto, 2000.

GROUT, D. PALISCA, C.: Historia de la música occidental, vol. 2. Madrid: Alianza, 1988.

LONGYEAR, R.M.: La música del siglo XIX: El romanticismo. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1983.

LÓPEZ, J.: La música de la modernidad (de Beethoven a Xenakis). Madrid. Alianza, 1984.

MICHELS, U.: Atlas de Música. I. Madrid: Alianza Editorial, 1982.

MITCHEL, D.: El lenguaje de la música moderna. Barcelona: Lumen, 1972.

PLANTINGA, L.: La música romántica. Madrid: Akal, 1992.

SADIE, S.: Guía Akal de la Música. Madrid: Akal, 1994.

SALVETTI, G.: Historia de la música, 10: El Siglo XX (Primera Parte). Madrid: Turner, 1986.

SALZMAN, E.: La música del siglo XX. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1979.

VINAY, G.: Historia de la música, 11: El Siglo XX (Segunda Parte). Madrid: Turner, 1986.