

**Modern & Contemporary Spanish Art:
Beyond Picasso, Dalí & Miró**
Zaragoza, June 26-30, 2017
Outline of topics and visits (*subject to change*)

Pre-seminar (online)

April 17-June 19

Overview of fundamental concepts of modern and contemporary art

June 26

Topic: The beginnings of modern art in Spain

Visit: Fuendetodos (birthplace of Goya)

June 27

Topic: Spanish art shaped by the European Avant-Garde (cubismo and expressionism)

Visit: Pablo Gargallo Museum

June 28

Topic: Surviving times of war and censorship (surrealism and abstract art)

Visit: Pablo Serrano Museum

June 29

Topic: Glimpses of modernity at the end of the dictatorship (pop art and hyperrealism; tour of “urban art” in Zaragoza)

Visit: Introduction to Ignacio Mayayo’s art and visit to his studio

June 30

Topic: Artistic transition during the return to democracy in Spain (conceptual, performance, and postmodern art)

Visit: Introduction to Paco Simón’s art and visit to his studio.

Descripción y objetivos

El artista a través de sus creaciones expresa su concepción del mundo de forma muy diversa. El arte puede ser resultado de muchas formas de entender la realidad. Es posible que el artista copie la realidad, la reinterpreté, la corrija, la critique o incluso se evada.

Esa complejidad de percepciones es un componente importante de los diferentes estilos y movimientos artísticos. Frente a la concepción teocéntrica medieval, el artista renacentista mira la realidad desde un punto de vista más humano, único y centralizado. A esa percepción objetiva otros movimientos como el Romanticismo añadirán una reivindicación de los sentimientos del individuo. Hasta aquí las imágenes son asequibles y claras y el espectador que observa cualquier obra comprende inmediatamente las intenciones del artista. Existe una clara identificación entre las pretensiones del artista y la recepción del mensaje por parte del espectador.

Sin embargo, ¿Qué tipo de percepción de la realidad corresponde al hombre moderno y cómo se refleja en la creación artística? ¿Cómo enfrentarnos a un tiburón de casi cinco metros en el interior de una urna llena de formol o a los quiebros visuales de la maternidad desgarrada del Guernica? Es un camino largo que requiere un esfuerzo importante para conocer y comprender nuestro entorno político, social, económico...pero también conocernos a nosotros mismos y pasar de una receptividad más pasiva del arte tradicional a una actitud más activa y hasta, en cierto modo, creativa.

El objetivo del presente seminario es conocer los movimientos y conceptos más importantes del arte moderno y contemporáneo y profundizar en las peculiaridades del mismo en el ámbito español.

MODULO I

Inicio: 17 de abril de 2017

Final: 19 de junio de 2017

Descripción: es un módulo previo al seminario presencial y sirve como preparación al mismo. Se trabajará *on line* sobre textos (fragmentos de diferentes libros) de la siguiente bibliografía básica a fin asimilar los conceptos fundamentales del arte moderno y contemporáneo. Semanalmente se asignaran actividades relacionadas con determinadas lecturas con un plazo determinado de entrega y revisión.

Bibliografía básica:

BOCOLA, Sandro: *El Arte de la Modernidad, estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*, Editorial Serbal, Barcelona, 1999.

CHIPP, Herschel B.: *Teorías del arte contemporáneo: Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Ediciones Akal, Madrid, 1996.

GOMPERTZ, Will: *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*, Editorial Taurus, Madrid, 2013.

MUÑOZ, Miguel Ángel: *Los sentidos de la mirada. Convergencia sobre arte de José Hierro*, Editorial Síntesis, Madrid, 2014

MODULO II

Inicio: 26 de junio de 2017

Final: 30 de junio de 2017

Descripción: Seminario de carácter presencial y dedicado exclusivamente a profundizar en el arte español Moderno y Contemporáneo.

Se utilizará documentación electrónica elaborada especialmente para el curso y adecuada a la materia y temas del Seminario. (Ibook: GUTIERREZ HERAS, Soledad: *Arte Moderno y Contemporáneo Español. Más allá de Picasso, Dalí y Miró*).

Se recomienda disponer de un dispositivo Mac durante la realización del curso. Los estudiantes que tengan PC podrán trabajar igualmente con el libro pero en formato PDF .

DÍA 26 DE JUNIO

LOS INICIOS DE LA MODERNIDAD

Mañana:

1. La importancia de Francisco de Goya.
2. “Las dos Españas”: La diversidad cultural española frente a la Modernidad. Del “Plein Air” de Ramón Casas a “Poema de Córdoba” de Julio Romero de Torres.

Tarde:

Visita a Fuendetodos (Casa Natal y Museo del Grabado)

<http://www.fundacionfuendetodosgoya.org/empresa.php/es/museo-grabado>

DÍA 27 DE JUNIO

LA RENOVACION DEL ARTE ESPAÑOL BAJO LA INFLUENCIA DE LAS VANGUARDIAS EUROPEAS

Mañana:

1. “Cubismo:” La ruptura con la perspectiva convencional renacentista de Pablo Ruiz Picasso, Juan Gris, María Blanchard y Pablo Gargallo
2. La influencia de Henry Matisse en la obra de Francisco Iturrino y Juan de Echevarría.
3. Los pintores de la expresión: José Gutiérrez Solana y Rafael Zabaleta.

Tarde: Visita al Museo Pablo Gargallo.

<https://www.youtube.com/watch?v=8hEmcJ9Phl8>

<https://www.youtube.com/watch?v=73MumXqUrKU>

<http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo>

DÍA 28 DE JUNIO

SOBREVIVIR EN TIEMPOS DE GUERRA Y DE CENSURA.

Mañana:

1. **Evasión o silencio:** La Guerra Civil (1936-1939).
Del “Guernica” de Pablo Ruiz Picasso a “Naturaleza muerta con zapato viejo” de Joan Miró.
2. **Realidad o sueño:** Salvador Dalí, Joan Miró, Oscar Domínguez, Alfonso Ponce de León y Ángeles Santos y el grupo Dau al Set. Las aportaciones de los artistas españoles al movimiento surrealista.
3. **1957:** Movimientos de cambio durante el Franquismo en el ámbito de la abstracción: el Informalismo del grupo el Paso, el Equipo 57 y Eduardo Chillida.

Tarde: Visita al IAACC Pablo Serrano.

<http://www.iaacc.es>

DÍA 29 DE JUNIO

ATISBOS DE MODERNIDAD AL FINAL DE LA DICTADURA.

Mañana:

1. **1964:** Movimientos de cambio durante el Franquismo en el ámbito de la figuración. La visión Pop del Equipo Crónica y el Hiperrealismo de Antonio López y Cristóbal Toral.
2. **Ruta de Arte Urbano por la ciudad.**

Tarde:

Introducción a la obra de Ignacio Mayayo y visita a su estudio.

<http://ignaciomayayo.com>

DÍA 30 DE JUNIO

FINAL DEL FRANQUISMO Y DEMOCRATIZACIÓN. LA TRANSICION ARTÍSTICA.

Mañana:

- 1.- **Arte conceptual, performance y postmodernidad:** Grupo ZAJ, Grup de Treball, Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Juan Muñoz

Tarde:

Introducción a la obra de Paco Simón y visita a su estudio.

<http://www.pacosimon.com>