

GUIA DOCENT

Impressionisme i Pintura de la segona mitat del segle XIX
LLICENCIATURA EN HISTÒRIA DE L'ART
CURS ACADÈMIC 2006-2007

PROFESSORA:

Carmen Gràcia Beneyto

Impressionisme i Pintura de la segona mitat del segle XIX

CURS 2006-2007

Carmen Gràcia

II.- Introducció a l'assignatura

Anàlisi dels diferents canvis en els sistemes de visualitat que desemboquen en l'Impressionisme i postimpressionisme.

III.- Volum de Treball

El mòdul comprén un total de 112'5 hores de classe i té una càrrega de 4'5 crèdits, distribuïts al llarg de 15 setmanes.

El total d'hores que l'alumne dedicarà a l'assignatura es distribuirà de la manera següent:

ASSISTÈNCIA A CLASSE

Assistència a classes teoricopràctiques 2 hores setmanals, amb un total de 30 hores

ESTUDI GENERAL I PREPARACIÓ D'EXÀMENS

Preparació de classes teoricopràctiques: 35'5 hores

Preparació d'exàmens: 33 hores

REALITZACIÓ DE TREBALLS I/O ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Realització del treball o activitat: 5 hores

Realització de la memòria relativa a l'activitat: 5 hores

ASSISTÈNCIA A TUTORIES: 2 hores

REALITZACIÓ D'EXÀMANES

Examen final: 2 hores

TOTAL VOLUM DE TREBALL

En síntesi

Assistència a classes teòric-pràctiques.....	30 hores
ESTUDI i preparació de classes teoricopràctiques.....	35'5 hores
ESTUDI i preparació d'exàmens.....	33 hores
Realització de treballs i/o activitats complementàries.....	10 hores
Assistència a tutories.....	2 hores
Realització d'examen.....	2 hores
Total volum de treball.....	112'5 hores

IV.- Objectius Generals

Comprensió dels processos històrics, culturals i visuals que han fonamentat la pintura occidental de la segona mitat del segle XIX.

Introducció a l'estudiant en l'adquisició d'uns criteris d'anàlisi d'obres pictòriques concretes, interrelacionant-les entre si i amb els processos culturals i socials que les sustenten.

Potenciació de la capacitat de reflexió sobre la incidència de la pintura en els sistemes de visió del segle XIX.

V.- Continguts

El programa esta dividit en tres parts: Una introducció i dos períodes de 1848 a 1870 i de 1870 a 1900 que al seu torn se subdividixen en dos parts cada u d'ells. La primera part analitza el substrat social i cultural del període en qüestió i la segona part desenvolupa els aspectes més clarament disciplinaries del programa.

VI.- Destreses a adquirir

Comprensió de la bibliografia bàsica de referència

Capacitat per a analitzar críticament una obra artística

Capacitat per a reflexionar sobre les peculiaritats de la pintura occidental durant la segona mitat del segle XIX.

Conéixer i utilitzar la terminologia adequada

VII.- Habilitats socials

Capacitat per a realitzar una prova escrita de manera organitzada

Capacitat per a argumentar i debatre sobre els temes proposats

Capacitat de manejar informació historicoartística i analitzar-la críticament

Capacitat per a dur a terme treballs individuals

VIII.- Temari i planificació temporal

Introducció a l'art del segle XIX 2 hores

Els canvis en la concepció del món i el seu reflex en l'art.2 hores

Període 1848-1870 14 hores

Les arrels del Realisme i la Revolució de 1848 ...7 hores

L'art i la política

La valoració de l'art com a lluita social

El Saló i el Saló dels Rebutjats

Influència de la crítica. Baudelaire

Pintura i impugnació social...7 hores

L'art de la caricatura en la Monarquia de Juliol: Charles Philipon i Li Charivari

La crítica social: Honoré Daumier

L'exaltació del llauradors: Francois Millet i Rosa Bonheur

Gustave Courbet i la lluita contra la convenció

La impugnació en l'Anglaterra victoriana: la Confraternitat Prerrafaelita

La pintura de la vida moderna: Edouard Manet i Berthe Morisot.

El naixement de la fotografia: Daguerre, Paul Nadar i Julia Margaret Cameron

Període 1870-1900 14 hores

Optimisme i pessimisme a fins del segle XIX...7 hores

La decadència refinada i la *Belle Époque*.

Ciència i Art: Hermann von Helmholtz: òptica. Ogden Rood: Cromàtica. Eugène Chevreuil:

La Llei dels contrastos simultanis dels colors.

Charles Henry: una estètica científica

William Morris: el moviment *Arts and Crafts*. La fascinació per la cultura japonesa.

L'evolució accelerada de l'estil.

La pintura com a recerca... 7 hores

Pintar la llum i el moviment: Impressionisme. Les diferents vies: Monet, Renoir, Pissarro, Degas.

Les investigacions fora de França: Els Macchiaioli. Fortuny. L'escola americana.

La crisi de l'impressionisme i l'emergència del simbolisme i del naturalisme

Primitivisme i científisme en l'art de Gauguin i Seurat.

L'artista inadaptat: Vicent Van Gogh i Toulouse Lautrec

Paul Cézanne: sensacions i mètodes estilístics.

El naturalisme i la pintura fotogràfica en l'àmbit internacional.

IX.- Bibliografia de Referència

Bibliografia específica

Baudelaire, Ch., *Salons i altres escrits sobre art*, Madrid, Visor, 1999

Clark, T., *Imatge del poble. Gustave Courbet i la Revolució de 1848*, Barcelona, Gustau Gili, 1980.

Francastel, P., *L'Impressionisme*, Barcelona, Bruguera, 1983

Nochlin, L., *Realism*, Baltimore, 1971 (hi hi ha traducció castellana)

Rewald, J., *Història d'Impressionisme*, Barcelona, Seix Barral, 1972.

Rewald, J., *El postimpressionisme. De Van Gogh a Gauguin*, Madrid, Aliança, 1982

Bibliografia Bàsica

Gràcia, C., *Història de l'art del segle XIX*, Universitat de València, 2000.

Hamilton, George Heard, *Pintura i Escultura a Europa 1880-1940*, Madrid, Edicions Càtedra, 1987.

Janson, HW, *Història general d'art.4 El màs Modern*, Madrid, Aliança Editorial, 1991.

Novotny, E., *Pintura i Escultura europees. 1730-1880*, Madrid, Edicions Càtedra, 1981

Rosemblum,R., i HW Janson, *Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture*, Thames and Hudson, 1984 (hi ha traducció castellana)

X.- Metodologia

1. Dos hores de classe presencial per setmana

Estes classes tindran un caràcter teoricopràctic. En elles es desenvoluparen els aspectes essencials del contingut del programa. S'analitzaren imatges i textos a fi de guiar els treballs pràctics individuals. Abans de l'inici de cada tema, l'alumne haurà de llegir necessàriament els textos recomanats per les professores per a posseir uns coneixements previs a la matèria. Este requisit serà objecte d'avaluació durant tot el curs. Cada sessió setmanal es dividirà en dos parts: una classe teòrica introductòria, seguida d'un seminari en què s'analitzarà el material visual i s'estimularà la participació dels estudiants.

2. Preparació de classes teòriques

Els alumnes prepararen les classes teòriques a partir de la lectura dels textos recomanats. Este capítol serà objecte d'avaluació contínua.

3. Preparació de treballs

Els alumnes realitzaren una sèrie de treballs individuals consistents a desenrotllar les proves teoricopràctiques proposades per la professora. Este treball serà qualificat dins de l'avaluació d'aprenentatge i formarà part de la prova d'examen final.

4. Tutories

Els estudiants podran assistir a les hores d'atenció d'alumnes que la professora tinga establides per a realitzar consultes sobre qualsevol aspecte o dubte relacionat amb l'assignatura.

CRONOGRAMA DE L'ASSIGNATURA

Mes	setmana	
setembre		
	quarta	Informació sobre el sistema d'innovació educativa
octubre	primera	
	segona	
	tercera	
	quarta	
novembre	primera	
	segona	
	tercera	
	quarta	
desembre	primera	Activitat complementària (1er quadrimestre)
	segona	
	tercera	
	quarta	
gener	primera	
	segona	
	tercera	
	quarta	Període d'exàmens

febrer	primera	Període d'exàmens
	segona	Període d'exàmens
juny	Primera	Període d'examen
	segona	Període d'exàmens
	tercera	Període d'exàmens
	quarta	Període d'exàmens

XI.- Avaluació de l'aprenentatge

Es facilitarà als estudiants una llista de temes que hauran d'elaborar al llarg del curs, seguint el desenrotllament de les classes. D'eixos temes, la professora seleccionarà aquell que haja de ser redactat el dia de l'examen per a l'avaluació final de cada estudiant.

1. Examen:

Examen final sobre la matèria. La seua qualificació serà del 50 % de la nota final de l'assignatura

2. Preparació de classes teoricopràctiques

El seguiment del programa de lectures establert per les professores es realitzarà per mitjà dels debats establits i la síntesi escrita y entregats a les professores. El valor total de dites proves en la nota final serà del 30 %.

3. Treballs individuals

El primer dia de classe les professores facilitaren una sèrie de temes que l'alumne haurà de desenrotllar al llarg del curs i entregar-ho en la data prevista. La seua valoració suposarà el 20 % de la qualificació final de l'assignatura.

3. Segona convocatòria

Seràn tingudes en compte les qualificacions obtingudes durant el curs en les diverses tasques i activitats realitzades al marge de l'examen. En cas de no haver-se realitzat les citades activitats durant el curs, no es computarà en la nota final la part corresponent de la qualificació. Així mateix estes qualificacions només seran considerades en les dos primeres convocatòries, perdent-se el seu valor en les següents.

