

PAISAJES URBANOS Y VIDA COTIDIANA

Profesor: FRANCISCO JAVIER PÉREZ ROJAS

Créditos: 3.0

OBJETIVOS

Este curso aborda el estudio del paisaje como un género de honda proyección en la renovación de la plástica de los siglos XIX y el XX, proporcionando al alumnado unos conocimientos de los planteamientos teóricos del mismo y sus principales protagonistas; así como las interesantes correspondencias e intercambios entre el arte y la literatura. Dotar al alumnado de una formación y conocimientos que le abran las vías adecuadas para investigaciones específicas.

En este sentido, pretende que los alumnos conozcan bien las características del género y las aportaciones más relevantes al mismo; que sepan realizar con desenvoltura una selección de obras para proceder a su sistematización y análisis iconográfico; que estudien y conozcan las fuentes críticas precisas para llevar a cabo los análisis correspondientes de las obras y temas; y que aprenda a manejar la bibliografía con sentido crítico y analítico, distinguiendo las verdaderas aportaciones con respecto al tema de estudio.

Es objetivo igualmente del curso, transmitir los resultados, metodología y procesos de las investigaciones del profesor relacionadas con el tema del curso, en este caso el llevado a cabo con la realización de la publicación *La ciudad placentera*.

CONTENIDOS

Estudio de la relación ciudad y arte durante los siglos XIX y XX. Se plantea el desarrollo y evolución del paisaje en la plástica española; el paisaje como género pictórico, sus antecedentes en la edad moderna, las opciones paisaje natural paisaje urbano. Desarrollo de una iconografía urbana, con especial énfasis en los años del fin de siglo, atendiendo a la representación y confrontación entre la vida tradicional y la vida moderna. El proceso de modernización de la sociedad española y su recepción en el ámbito plástico; el ocio y el trabajo en la calle. Análisis del impacto y uso de una serie de marcos arquitectónicos y urbanísticos que funcionan como escenarios, tales como las alamedas, los jardines, las plazas y las modernas grandes vías, pero también los cafés, los teatros, los cines o los cabarets. Los tipos urbanos y la figura del flâneur.

Estos contenidos se desarrollan a través de los siguientes enunciados:

1. La ciudad como panorámica. Antecedentes. La tradición de las vistas urbanas y su evolución en el XIX.
2. Escenarios urbanos. El tipismo urbano del romanticismo al realismo. La ciudad ritual. El ocio como protagonista.
3. El mundo del trabajo y la conflictividad en la pintura social.
4. Las visiones melancólicas y quietas. El paisaje de las ciudades muertas.
5. La visión placentera de la ciudad: espacios y usos.
6. Visiones de los tiempos modernos: la ciudad dinámica. Impregnaciones vanguardistas en la iconografía del paisaje urbano.

METODOLOGÍA

El curso está orientado a ampliar y profundizar en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera sobre el tema de la asignatura de doctorado en el supuesto caso de que hayan sido fragmentariamente abordados con antelación, pero abriendo nuevas vías de conocimiento que vayan sugiriendo otros planteamientos y percepciones de las obras de arte a través de distintos mecanismos de análisis. La metodología alternará las clases magistrales con otras de carácter práctico centradas en los análisis y comentarios de obras concretas sometidas a un proceso de disección lo más interdisciplinar posible.

EVALUACIÓN

Para los criterios de evaluación se tendrán en cuenta la labor y participación desarrollada a lo largo del curso, así como la asistencia a las clases. Varios ejercicios de documentación y fuentes; trabajos de investigación que evidencien la asimilación y procesamiento de la materia expuesta a lo largo del curso. Así como la exposición oral de los trabajos realizados.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCAIDE, José Luis, “La ilustración valenciana en la década de los treinta. Déco, vanguardia y compromiso político” en *Arte valenciano años treinta*, Generalitat Valenciana, 1998.
- AMORÓS, Andrés, “Los espectáculos”, *La edad de plata de la cultura española (1898-1936) Letras, ciencia, arte, sociedad y culturas*, Volumen XXXIX de la *Historia de España* de Ramón Menéndez Pidal.
- ARCEDIANO, Santiago y GARCÍA DÍEZ, J., *Antonio. Carlos Sáenz de Tejada*, Madrid, Centro Cultural Conde Duque, 1995.
- ARIÈS, Philippe y DUBY, Georges (Dir.), *Historia de la vida privada*, Vol. 8. Madrid, Taurus, 1991.
- AZNAR ALMAZÁN, Sagrario, *El arte cotidiano. Modernismo y simbolismo en la ilustración gráfica madrileña 1900-1925*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1993.
- AZNAR SOLER, Manuel, “Bohemia y burguesía en la literatura finisecular” en *Modernismo y 98* de José Carlos Maines. *Historia Crítica de la Literatura Española*, Volumen VI, (al cuidado de Francisco Rico).
- BAHAMONDE MAGRO, A. y OTERO CARVAJAL, L. E., “La reproducción patrimonial de la elite burguesa madrileña en la Restauración. El caso de Francisco de las Rivas y Ubieta, marqués de Mudela 1834-1882” en *La sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931*, Volumen 1, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1989.
- BAKER, Stephen, *Arte publicitario. Su dirección, creación y técnica*, Barcelona, Hispano-Europea, 1967.
- BARNICOAT, John, *Los carteles, su historia y su lenguaje*, Barcelona, Gustavo Gili, 1995.
- BAROJA, Pío, *Obras completas*, vol. V, Madrid, Biblioteca Nueva, 1948.
- BAROJA, Ricardo, *Gente del 98*, Madrid.

- BASSEGODA NONELL, Juan, *El Círculo del Liceo. 125 aniversario, 1847-1972*. Barcelona, 1972.
- BAUDELAIRE, Charles, *El pintor de la vida moderna. Prólogo de Antonio Pizza*, Colegio Oficial de Aparejadores, Murcia, 1995.
- BENNASAR, Bartolomé, *Historia de los españoles*, 2 Vols. Barcelona, Crítica, 1989.
- BOEHN, Max von, *La moda. Historia del traje en Europa*, Tomo VIII, Siglos XIX y XX, 1879-1914, Salvat Editores, Barcelona, edición de 1951, primera edición de 1929.
- BONET, Juan Manuel, *El Ultraismo y las artes plásticas*, IVAM, Valencia, 1996.
- , "Fichas para una lectura de los ismos ramonianos" catálogo exposición *Los ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1994.
- BONET CORREA, Antonio, *Discurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la recepción del Exc. Sr. D. Antonio Bonet Correa el día 13 de diciembre sobre los cafés históricos*, Madrid, 1987.
- BOZAL, Valeriano, "El grabado popular en el siglo XIX", en *El grabado en España (Siglos XIX y XX)*, Espasa-Calpe, Madrid, 1988.
- , "El siglo de los caricaturistas", en *Historia del Arte*, n. 40, Historia 16, Madrid, 1989.
- BRENAN, Gerald, *El laberinto español*, Globus, Madrid, 1994.
- BRIHUEGA, Jaime, *Las vanguardias artísticas en España, 1909-1936*, Istmo, Madrid, 1981.
- , *Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales*, Cátedra, Madrid, 1982.
- CALVO SERRALLER, Francisco, *Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De Eduardo Rosales a Miquel Barceló*, Alianza, Madrid, 1990.
- y VÁZQUEZ DE PARGA, Ana, catálogo exposición *Istmos. Vanguardias Españolas 1915-1936*, Fundación Caja Madrid, Madrid, 1998.
- CAMACHO MARTÍNEZ y MIRÓ DOMÍNGUEZ (Eds.), *Iconografía y creación artística. Estudios sobre la identidad femenina desde las relaciones de poder*, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Málaga, 2001.
- CAMPO FERNÁNDEZ, Misael, *Cien años de publicidad en Asturias*, CajAstur, Oviedo, 2000.
- CAPEL, Horacio, *La morfología de las ciudades. Sociedad, cultura y paisaje urbano*, Barcelona, La Serbal, 2002.
- CARMONA, Eugenio. *Picasso, Miró, Dalí y los orígenes del arte contemporáneo en España 1900-1936*, Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, 1991.
- CARRETE PARRONDO, J., VEGA, J., BOZAL, V. y FONTBONA, F., *El grabado en España (siglos XIX-XX)*, ("Summa Artis"), Espasa-Calpe, Madrid, 1988.
- CARULLA, Jordi y CARULLA, Arnau, *España en 1.000 carteles*, Postermil, Barcelona, 1995.
- , *La publicidad en 2.000 carteles*, Postermil, Barcelona, 1998.
- CASARES, Emilio, "El café concierto en España", en *Tiempo y espacio en el arte. Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa*, Ed. Complutense, Madrid, 1994.
- CASSIDY, Donna M., *Painting the musical city: Jazz and cultural identity in American Art, 1910-1940*, Smithsonian Institution Press, Washington, 1977.
- CLAIR, Jean (dir.), catálogo exposición *Les années 20: L'âge des métropoles*, Musée des Beaux-Arts du Montreal, 1991.
- CRESPILLE, Jean-Paul, *La vida cotidiana en el Montmartre de Picasso*, Barcelona, 1983 (edición francesa 1978).
- D'ORS, Eugenio, *Mis salones*, Aguilar, Madrid, 1967.

- DAIX, Pierre, *Historia cultural del arte moderno*, Cátedra, Madrid, 2000.
- DÍAZ-PLAJA, Guillermo, *Estructura y sentido del Novecentismo español*, Alianza Editorial, Madrid, 1975.
- DÍAZ DE REVENGA, Francisco Javier, *Poesía española de vanguardia (1918-1936)*, Castalia, Madrid, 1995.
- DOUGHERTY, Dru, *Un Valle Inclán desconocido: entrevistas y conferencias*, Fundamentos, Madrid, 1983.
- DURÁN, María Ángeles, *La ciudad compartida, conocimiento, afecto y uso*, Madrid, Colegio de Arquitectos, 1998.
- EGUIZÁBAL MAZA, Raúl, *Historia de la publicidad*, Eresma & Celeste, Madrid, 1998.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio, (cord.) *Los fundamentos de la España liberal (1834-1900). La sociedad, la economía y las formas de vida*, Espasa-Calpe, Madrid, 1997.
- GALLEGO, Antonio, *Historia del grabado en España*, Cátedra, Madrid, 1979.
- GARCÍA MAROTO, Manuel, *El Año Artístico*, Madrid, 1912.
- GARCÍA MARTÍNEZ, José M^a, *Del fox-trot al jazz flamenco. El jazz en España: 1919-1996*, Alianza, Madrid, 1996.
- GIOIA, Ted, *Historia del jazz*, Turner / Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1997.
- GÓMEZ CARRILLO, *Sensaciones de París y de Madrid*, Madrid, 1900.
- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, *Ismos*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1931.
- GÓMEZ FERRER, Guadalupe: “La clase dirigente madrileña en dos novelas de 1890”, Madrid en la sociedad del siglo XIX. La ciudad y su entorno. *Madrid, centro de poder político. Poderes económicos y elites locales*, Edición a cargo de Luis E. Otero y Ángel Bahamonde, Comunidad de Madrid, Madrid, 1986.
- GONZÁLEZ MARTÍ, Manuel, Pinazo. *Su vida y su obra (1849-1916)*, Valencia, 1920.
- GORTAZAR, Guillermo, “La nobleza de Madrid en la época de la Restauración” en *Madrid en la sociedad del siglo XX*, Edición a cargo de L. E. Otero Carvajal y A. Bahamonde, Comunidad de Madrid, Madrid, 1986.
- HAUSER, Phillip, *Madrid bajo el punto de vista medico-social*, (Edición preparada por Carmen del Moral), Editora Nacional, 1979.
- HERBERT, Robert. L, *El impresionismo. Arte, ocio y sociedad*, Madrid Alianza Forma, 1989.
- HERNÁNDEZ PEZZI, Carlos, *La ciudad compartida. El género de la arquitectura*, Madrid, Colegio de Arquitectos, 1998.
- INGLADA, Rafael, *Alfonso Ponce de León (1906-1936)*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2001.
- JENTSCH, Ralph, *George Grosz. Los años de Berlín*, Madrid, Electa, 1997.
- JOVER ZAMORA, José María, “La época de la Restauración: Panorama Político Social, 1875-1902”, *Historia de España* dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, 1981, pp. 271-394.
- KIRPATRICK, Susan, *Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931)*, Cátedra, 2003.
- LAFUENTE FERRARI, Enrique, *Historia de la pintura española*, Salvat-Alianza, Madrid, 1971.
- , *La vida y el arte de Evaristo Valle*, Diputación Provincial de Oviedo, 1963.
- , *La vida y el arte de Ignacio Zuloaga*, Planeta, Barcelona, 1990.

- LISTA, Giovanni, "El culto del frenesí urbano. Los futuristas y su influencia en Europa," *Visiones Urbanas*, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Electa, 1994.
- LITVAK, Lily, *Transformación industrial y literatura en España (1895-1905)*, Taurus Ediciones, Madrid, 1980.
- LLORENS SERRA, Tomás, catálogo exposición *Torres-García*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991.
- LÓPEZ RUIZ, José María, *La vida alegre*, Compañía Literaria, Madrid, 1995.
- MAINER, José-Carlos, *La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural*, Madrid, Cátedra, 1983.
- MARCHÁN FIZ, Simón, *Contaminaciones figurativas. Imágenes de la arquitectura y la ciudad como figuras de lo moderno*. Alianza. Madrid, 1986.
- , *Fin de siglo y los primeros del XX (1890-1917)*, Summa Artis, volumen XXXVIII, Espasa, Madrid, 1994.
- , "Berlín, punto de encuentro de lo moderno. Breve crónica artística, 1900-1930" en catálogo exposición *Berlín. Punto de encuentro*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1989.
- MARTÍNEZ MOLINA, Manuel, *Antiguas estampas de vinos de Málaga (1860-1960)*, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Málaga, 1998.
- MIGUEL, Amando de, *La España de nuestros abuelos*, Espasa-Calpe, Madrid, 1995.
- MORALES, María Luz, *La moda. El traje y las costumbres en la primera mitad del siglo XX*, Tomo IX, 1900-1920, Salvat, Barcelona-Buenos Aires, 1947.
- NADAL, J., *La población española, siglos XVI-XX*, Barcelona 1966.
- OYÓN, José Luis (ed.), *Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, 1918-1936*, Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea, 1998.
- PANTORBA, Bernardino de, *Historia y Crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España*, Editado por J. R. García Rama, Madrid, 1980.
- , *La Vida y la Obra de Joaquín Sorolla*, Madrid, 1970.
- PAREDES GIRALDO, Camino, *Gustavo de Maeztu*, Torres de Elorz, Caja Pamplona, 1995.
- PÉREZ ROJAS, F. Javier, *Art Déco en España*, Cátedra, Madrid, 1990.
- y ALCAIDE, José Luís, *Del Modernismo al Art Déco. La ilustración gráfica en Valencia*, Universitat de València, 1991.
- , "La mirada deslumbrada. Iconografía de la vida moderna en el arte español. 1910-1940", en *Las edades de la mirada*, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995.
- , "Joaquín Sorolla como cronista de la vida moderna", catálogo exposición *Joaquín Sorolla y Bastida*, Caja Salamanca y Soria, Salamanca, 1997.
- , "El mundo sobre ruedas. El coche en la ilustración gráfica", catálogo exposición *Garage: imágenes del automóvil en la pintura española del Siglo XX*, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2000.
- , *La ciudad placentera. De la verbena al cabaret*, Valencia, Consorcio de Museos, 2003.
- PÉREZ SEGURA, Javier, *Arte moderno, Vanguardia y Estado. La Sociedad de Artistas Ibéricos y la República (1931-1936)*, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, 2002.
- PERINAT, Adolfo y MARRADES, Mª Isabel, *Mujer, prensa y sociedad en España (1800-1939)*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1980.

- RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Juan Antonio, *Medios de masas e historia del arte*, Cátedra, Madrid, 1976.
- RICHARDSON, John, Picasso, *Una biografía*, Vol. I, 1881-1896, Alianza, Madrid, 1995.
- RUSIÑOL, Santiago, *Desde el molino*, Barcelona, 1894.
- SALAÜN, Serge y SERRANO, Carlos (Eds.), *1900 en España*, Espasa-Calpe, Madrid, 1991.
- SALAÜN, Serge, *El cuplé (1900-1936)*, Espasa-Calpe, Madrid, 1990.
- SATUÉ, Enric, *El diseño gráfico en España*, Alianza, Madrid, 1997.
- SERRANO, Mª Dolores, *Imágenes y Recuerdos. 1898-1910. Años de soberbia*, 2 Vols, Prólogo de Néstor Luján, Difusora Internacional, Barcelona, 1987.
- TERÁN, Fernando de, *Historia del urbanismo en España III. Siglos XIX y XX*, Cátedra, Madrid, 1999.
- VÁZQUEZ MONTALBÁN, M., *Crónica sentimental de España*, Grijalbo, Barcelona, 1998.
- VELA, Concha, *Carnavales. Colección de Carteles del Círculo de Bellas Artes*, Madrid, 1985.
- VIDELA, Gloria, *El ultraísmo. Estudios sobre movimientos poéticos de vanguardia en España*, Gredos, Madrid, 1971.
- VILA-SAN-JUAN, José Luis, *Alfonso XIII. Un rey. Una época*, Edaf, Madrid, 1993.
- VILLACORTA BAÑOS, Francisco, *La vida social y sus espacios*, pp. 663-725.
- VV.AA., Catálogo exposición *Madrid Pintado*, Museo Municipal de Madrid, 1992.
- VV.AA., *Maruja Mallo*, Textos de Pilar Corredoira, Santos Torroella, Corredor-Matheos, María Escribano y otros. Museo Nacional de Bellas Artes Buenos Aires, Conselleria de Cultura Dirección Xeral de Cultura, Xunta de Galicia, 1994.
- VV.AA., *La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925*, Textos de J. Brihuega, V. Bozal, E. Carmona y otros. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995.
- VV.AA., *Luces de la ciudad. Arte y Cultura en Zaragoza, 1914-1936*, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, 1995.
- VV.AA., Catálogo exposición *Arte y literatura en la Edad de Plata. La Mirada del 98*, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1998.
- VV.AA., Catálogo exposición *Madrid 1898*, Ayuntamiento de Madrid, 1998.
- VV.AA., *Xavier Gosé (1876-1915). El París de la Belle Epoque*, Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 1999.
- VV.AA., Les années 20. L'âge des métropoles, Montreal, 1991 (textos de J. Claire, Ch.S. Maier, J.L. Cohen, J.P. Bouillon...).
- VV.AA., Catálogo exposición *Ramón Casas. El pintor de la modernidad*, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2001.
- ZLOTESCU, Ioana, "Preámbulo al espacio literario de la ciudad", Vol XV de las Obras Completas de Ramón Gómez de la Serna, Círculo de Lectores, Barcelona, 1998.