UNIVERSITY of VIRGINIA

UVA IN VALENCIA PROGRAM

OTOÑO 2026

SPAN 4708 PICASSO
or
ARTH 3545-2 Picasso

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

A lo largo del semestre se hará un recorrido por la producción artística del pintor y su relación con los distintos movimientos artísticos del momento en los que Picasso participó de una manera decisiva: cubismo, surrealismo, expresionismo...

El curso tendrá una perspectiva eminentemente cultural, tratando de ir más allá de un estudio netamente formal de las obras y de los estilos, para descubrir la cultura, el pensamiento o la sociedad que hay detrás de los mismos. De esta manera las referencias a la historia de España, la religión popular, la sociedad, la política, la música, incluso la vida privada y las costumbres de los personajes representados, serán temas de obligada referencia.

CALIFICACIÓN

La nota final de la asignatura se obtendrá de acuerdo con los siguientes criterios:

Participación activa en el aula que requerirá que los alumnos intervengan en clase haciendo comentarios de las obras pictóricas estudiadas, preguntando dudas y participando en las actividades que se realicen **(10%)**

Ejercicios y **presentaciones** realizados a lo largo del curso. Se realizará un trabajo por cada tema de varios folios de extensión cada uno y versará sobre un ensayo propuesto por el profesor. De la misma manera se pedirá que el alumno haga diversas actividades

relacionadas con la cultura de la época estudiada **(20 %)**

Exámenes parciales en la mitad de curso correspondiente a la materia que hasta ese momento se haya estudiado **(30%)**

Examen final de curso correspondiente a los temas más importantes de la materia que se haya estudiado a lo largo del curso **(40%)**

Participación	10%
Ejercicios	20%
1º examen parcial	30%
Examen final	40%
TOTAL	100%

Como en UVA, las notas seguirán el siguiente baremo de notas:

A+	100-99	B+	89-87	C+	79-77	D+	69-67
A	98-96	B	86-84	C	76-74	D	66-64
A-	95-90	B-	83-80	C-	73-70	D-	63-60
						F	59-0

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES

Diccionarios

BORRAS, G.M., y FATAS, G., *Diccionario de términos de Arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*, Madrid, Alianza, 1988.
CIRLOT, J.E., *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Labor, 1995 (1981) MORALES y MARÍN, J.L., *Diccionario de términos artísticos*, Zaragoza, 1982
REVILLA, F., *Diccionario de iconografía y simbología*, Madrid, Cátedra, 1996.

Colecciones

Ars Hispaniae. Madrid. Plus Ultra.
El Universo de las formas, Madrid, Aguilar.
Historia ilustrada de las formas artísticas. Madrid, Alianza.
Historia del Arte. Madrid, Historia 16.
Summa Artis. Madrid. Espasa Calpe.
Fuentes para el estudio de la Historia del Arte. Barcelona. Gustavo Gili. (textos)

Manuales

GOMBRICH, E.H., *Historia del Arte*, Madrid, Alianza, 1979.
LAFUENTE FERRARI, E., *Historia del arte*, 2 vols., Madrid, Akal.
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., *Historia del arte*, 2 vols., Barcelona, Gredos, 1992
RAMÍREZ, J.A. (dir.), *Historia del arte*, 4 vols., Madrid, Alianza, 1996

Arte español

J. BABELON, *El arte español.* Barcelona, Plaza y Janés, 1970.
V. BOZAL,*Historia del arte en España.* Madrid, Istmo, 1972, 2 vols.
J. R. BUENDÍA (dir.) y otros, *Historia del arte hispánico.* Madrid, Alhambra, 1978 y ss., 6 vols.
J.SUREDA (dir.) y otros, *Historia del arte español*. Barcelona, Planeta, 1995, 10 vols.
VV. AA., *Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico.* Madrid, Plus- Ultra, 1985 y ss., 20 vols.
VV.AA., *Introducción al arte español*. Madrid, Sílex, 1990 y ss., 9 vols.
VV.AA., *Summa artis.* Historia general del arte. Madrid, Espasa-Calpe (numerosos volúmenes dedicados al arte español).

Arte español contemporáneo y Picasso

AAVV: Col. *Artistas Españoles Contemporáneos*. Ministerio de Educación y Ciencia. Serie pintores. Serie escultores. Serie arquitectos.
AAVV: *Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX.* Forum Artis, Madrid, 1995-.
AAVV: *Arte en España 1918-1994* en la Colección Arte Contemporáneo. Alianza Editorial, Madrid, 1995.
AREAN, Carlos: *5 momentos en 100 años de arte español: 1874-1973.* Ed. Sala, 1972.
ARIAS ANGLÉS, Enrique: *Historia del arte español: Del Neoclasicismo al Impresionismo.* Madrid: Akal, 1999. Colec. Arte y estética.
AZCÁRATE, J.M. de: *Panorama del arte español del siglo XX.* UNED, Madrid, 1978. Colección Biblioteca de Educación permanente.
AZPEITIA BURGOS, Ángel: *Diccionario de Arte Contemporáneo y Terminología de la Crítica Actual*. Compañía General de Bellas Artes S.A. 2002. Colección Crítica de Arte.
BONET, Juan Manuel: *Diccionario de las Vanguardias en España 1907-1936.* Alianza. Madrid, 1995, (1999 1º reimpresión)
BOZAL, V y LLORENS, T.: *España, vanguardia artística y realidad social., 1936-1976.* Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
BOZAL, V.: *Arte del siglo XX en España.* I. Pintura y escultura 1900-1939; II. Pintura y Escultura 1939-1990. Ed. Espasa Calpe, 1995. (2000 2ª reimpresión)
BRIHUEGA, Jaime: *Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España. 1910-1931.* Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1982 (2ª edición).
BRIHUEGA, Jaime: *Las vanguardias artísticas en España 1909-1936.* Istmo, 1995. Colec. Fundamentos.
CALVO SERRALLER, F.: *Pintores españoles entre dos fines de siglo, 1880-1990. De Eduardo Rosales a Miquel Barceló.* Alianza, Madrid, 1990.
CALVO SERRALLER, F.: *Enciclopedia del arte español del siglo XX.* Mondadori, Madrid, 1991. 2 vols.
CALVO SERRALLER, F.: *España. Medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985*. 2 vol., Madrid, Ministerio de Cultura, ed. Santillana, 1985.
CALVO SERRALLER, F.: *Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo.* Ed. Alianza Forma, Madrid, 1988.
CAMPOY, A.M.*: Los maestros de la pintura española contemporánea.* Ibérico Europea de Ediciones, Madrid, 1976. Colección Arte español Contemporáneo.
GARCÍA DE CARPI, Lucía: *la pintura surrealista española (1924-1936).* Madrid: Ed. Istmo, 1995. Colec. Fundamentos.
GAYA NUÑO, J. A.: *La Pintura Española del s. XX*. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1972.
LARCO, Jorge: P*intura española moderna y contemporánea. De Goya al Impresionismo.* Ed. Castilla. Madrid, 1964.
NAVASCUES, P., PÉREZ, C., ARIAS DE COSSÍO: *Del Neoclasicismo al Modernismo.* Tomo V de Historia del Arte Hispánico. Ed. Alhambra, 1979.
PÉREZ REYES, Carlos: *La pintura española del siglo XX.* Barcelona, Vicens Vives, 1990.
SAMBRICIO, C., PORTELA, F., TORRALBA, F.: *El Siglo XX.* Tomo VI de Historia del Arte Hispánico. Ed. Alhambra, Madrid, 1980.
UREÑA, Gabriel: *Las vanguardias artísticas en la posguerra española 1940-1959*. Madrid: Istmo. 1995. Colec. Fundamentos.

VVAA: *Picasso.* Editor: Fundación Cultural Mapfre Vida 2003
VVAA: *El surrealismo y sus imágenes.* Editor: Fundación Cultural Mapfre Vida
VVAA: *Ismos. Vanguardias españolas 1915-1936*. Catálogo exposición Sala de las Alhajas, Fundación Caja Madrid, Madrid, octubre-diciembre 1998

PROGRAMA LECTIVO

TEMA 1

Periodo de formación del artista: Las primeras obras

La pintura académica española y su influencia en Picasso

Descripción

Estudio de la pintura "Académica de Picasso", tras el análisis de lo que significa pintura académica y de ver varios ejemplos, nos detendremos en estas primeras obras del pintor, intentando descubrir en ellas diversas influencias del mundo académico (clasicismo, romanticismo, realismo)

TEMA 2

Primeros contactos con el arte moderno: Los "ismos" en la obra de Picasso

El Impresionismo
El Postimpresionismo (Van Gogh, Gauguin, Cezanne, Toluse Lautrec, Münch)
El Picasso modernista

Descripción

Tras su llega a Francia, la pintura del artista cambia, se hace "moderna", esto es se influye de las corrientes impresionistas y postimpresionistas del París de finales del siglo XIX, estudiaremos todas estas manifestaciones y trataremos de descubrirlas en las obras de esta época del pintor.

TEMA 3

La etapa azul

Pinturas de la época azul

Descripción

Estudiaremos la pintura de la llamada etapa azul, las obras más representativas, así como el estudio de su significado y de las primeras influencias de los movimientos de vanguardia que se pueden rastrear en ellas

TEMA 4

La etapa rosa

Pinturas de la etapa rosa

Descripción

Estudiaremos la pintura de la llamada etapa rosa, las obras más

representativas, así como el estudio de su significado y de las primeras influencias de los movimientos de vanguardia que se pueden rastrear en ellas.

TEMA 5

El cubismo

Protocubismo
Cubismo analítico
Cubismo sintético
Otros cubismos y su influencia en Picasso (orfismo, sincronismo...)

Descripción

Significación del cubismo en el arte (una nueva forma de ver el mundo)
Influencias cubistas en movimientos posteriores (orfismo, sincronismo)
Estudio de las obras de Picasso

TEMA 6

La vuelta al Clasicismo

Estudio del periodo clásico de Picasso

Descripción

Este retorno al orden se estudiará en los siguientes apartados:
Características de la pintura clásica de Picasso
Influencias de los diferentes movimientos artísticos(Realismo social, suprematismo, neoplasticismo, pintura metafísica, dadá, 2ª generación expresionista)
Estudio de obras concretas

TEMA 7

El surrealismo

Estudio de este movimiento artístico: sus características generales
Comparación con otros surrealismos (Dalí, Miró...)

Descripción

Tras la explicación del surrealismo a través de obras de otros autores surrealistas españoles, tal es el caso de Dalí y Miró se pasará al análisis de las características del estilo a través de la obra de Picasso, a la vez que se profundizará en algunas de ellas con el fin de poder acercarnos a la personalidad del pintor.

TEMA 8

La pintura en el periodo de guerras

Las pinturas de Picasso tras la 2ª Guerra Mundial (años 50)

Descripción

Mención especial merecen las pinturas de este periodo por sus temas específicos, así como el estudio más particular del Guernica, analizando el cuadro y tratando de averiguar su significado a través de las muy diversas interpretaciones que sobre él se han hecho a lo largo del tiempo.

TEMA 9

Las reinterpretaciones de las obras maestras

Las obras de los años 60

Descripción

Estudiaremos la reinterpretación en clave vanguardista que Picasso hace de algunas de las obras más importantes del arte occidental, preguntándonos sobre las razones de este cambio, así como rastreando en cada una de ellas las influencias que han tenido de los diferentes movimientos de vanguardia.

TEMA 10

Últimas obras

Estudio de las últimas producciones del pintor

Descripción

Bajo este epígrafe recogemos algunas de las obras del final de su vida, tratando de buscar la síntesis que el pintor realiza de todas sus etapas anteriores.

PLANIFICACIÓN

El curso consta de cuarenta horas lectivas cuya planificación es la siguiente:

TEMA	TÍTULO	PERIODIFICACIÓN
1	**Periodo de formación del artista: Las primeras obras**	2 horas
2	**Primeros contactos con el arte moderno: Los "ismos" en la obra de Picasso**	4 horas
3	**La etapa azul**	2 horas
4	**La etapa rosa**	2 horas
5	**El cubismo**	5 horas

Examen	**Examen de la materia**	1 hora
6	**La vuelta al Clasicismo**	5 horas
7	**El surrealismo**	5 horas
8	**La pintura en el periodo de guerras**	5 horas
9	**Las reinterpretaciones de las obras maestras**	5 horas
10	**Últimas obras**	2 horas
Examen final	**Examen final de la materia**	2 horas

NOTA: Las actividades se realizarán fuera del horario lectivo

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1) Uso del español dentro del centro

Se recomienda encarecidamente el uso del español en el centro. Recuerda que has venido a España para aprender español e integrarte en su cultura y qué mejor forma de hacerlo que utilizar el español en el mayor número de ocasiones.

2) Asistencia y retrasos a las clases

2.1) La asistencia y la puntualidad son esenciales para completar el curso con éxito. Como consecuencia, las ausencias y retrasos no justificados afectarán negativamente en la nota final.

2.2) Sólo se permite una ausencia sin justificar. Tenlo presente de cara a programar tus salidas.

2.3) Llegar más de 5 minutos tarde a clase se considera media ausencia (1/2). Es responsabilidad del estudiante avisar al profesor de una ausencia antes del comienzo de la clase.

2.4) Llegar más de 30 minutos tarde a clase se considerará como una falta de asistencia.

2.5) Cuatro (4) faltas de asistencia sin justificar supondrá la no obtención de créditos en la asignatura.

2.6) Sólo se consideran faltas de asistencia justificadas las documentadas: fiesta religiosa, emergencia en la familia o visitas al médico, constatadas mediante nota de este y entregada en la recepción el día de la reincorporación del alumno a clase cuando acabe la incidencia.

3) Integridad académica

3.1) El intercambio de información no sólo está permitido, sino que es un modo de enriquecimiento de los conocimientos adquiridos en el curso. Sin embargo, los trabajos entregados en cada asignatura han de ser necesariamente individuales e inéditos en todas y cada una de sus partes. Las fuentes y referencias textuales utilizadas han de ser citadas convenientemente.

3.2) Recuerda que el uso de la IA para realizar trabajos o exámenes está terminantemente prohibido, a menos que un profesor exprese lo contrario, pues supone una falta de autenticidad, cuando no plagio directo, además de la pérdida de habilidades críticas de pensamiento y redacción, uno de los fines prioritarios en los estudios de este programa. El incumplimiento de esta norma implicará la calificación de "F" en esa asignatura.

3.3) Todo trabajo que haya sido considerado como crédito para un curso dado NO será considerado válido para otro. NO habrá excepciones a esta regla. La repetición supondrá la reprobación inmediata del segundo curso. Si los trabajos de dos cursos diferentes estuvieran relacionados de algún modo, y el estudiante tuviera alguna duda sobre la legalidad del segundo proyecto, deberá discutir el problema con todos los profesores involucrados. De este modo, se evitará cualquier posible e inadvertida trasgresión a esta regla.

3.4) De la misma forma que con los retrasos, los trabajos han de presentarse con puntualidad, cualquier retraso en la entrega supondrá un detrimento en la nota de este.

3.5) El incumplimiento de lo establecido anteriormente supondrá la pérdida de los pertinentes créditos en la asignatura en la que se haya vulnerado lo establecido en esta disposición.

3.6) Si tiene alguna necesidad especial documentada que requiera adaptaciones académicas (SDAC), debe estar certificada por su institución de origen. Por favor, diríjase a la jefa de estudios, María Andrés (maria.andres@uvavalencia.org).

4) Actividades, talleres y conferencias

A lo largo del curso se organizan diversas actividades, talleres y conferencias de participación voluntaria u obligatoria si el profesor lo considera relevante en el contexto de la asignatura.

5) Normas de conducta dentro del aula

5.1) Es muy importante que todos los estudiantes "lleguen" puntualmente a la clase, preparados y con los materiales del día disponibles. Durante la clase, los estudiantes deben tratar a los demás y al profesor con respeto, demostrar una actitud positiva y contribuir a crear un ambiente participativo y colaborativo para el mejor aprovechamiento de la materia. Cualquier infracción en este sentido tendrá consecuencias directas.

5.2) Los dispositivos electrónicos (laptop, teléfono móvil, smartwatch) solo se pueden usar en la clase para las necesidades de la asignatura. Si un estudiante utiliza dicha tecnología por razones personales durante el desarrollo de la clase, podrá ser penalizado con una ausencia no justificada.

5.3) Durante los exámenes está prohibido la utilización de tecnología informática salvo que el profesor dictamine lo contrario conforme al modelo de examen.

6) Contenido de los temas

En alguna ocasión, y siempre en el contexto de la asignatura, podría tratarse algún tema "delicado" tanto dentro como fuera del aula. Por ello, si algún estudiante se sintiera ofendido por este motivo en alguna clase, podrá ausentarse de la misma, lo que en ningún caso supondrá el más mínimo perjuicio en su nota final. El profesorado siempre estará abierto a la comunicación y al diálogo para un mejor entendimiento intercultural.

7) Aclaración final

El profesor podrá modificar, agregar actividades y/o cambiar las fechas indicadas de acuerdo con las necesidades de aprendizaje del grupo. Para aprender, no solo se necesita planificar adecuadamente, sino también cierta dosis de flexibilidad.

1)