

GUÍA DOCENTE

Historia del arte

(Asignatura optativa de la Licenciatura de Historia
(Código 13838. 9 créditos)

Prof. Dr. José Martín Martínez
(Departamento de Historia del Arte)

I. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura:	Historia del arte
Carácter:	Optativo (y “transversal”)
Créditos:	9 créditos
Titulación:	Licenciatura en Historia (y otras)
Ciclo:	Primer ciclo
Departamento:	Historia del Arte
Profesor:	José Martín Martínez jose.martin@uv.es

II. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

“Historia del arte” es una asignatura de carácter introductorio al arte y la cultura visual a través una doble perspectiva: una sucinta historia de la tradición artística occidental representada en un selecto conjunto de obras maestras de todos los tiempos, y de un análisis crítico de los lenguajes de las imágenes en el actual contexto de la sociedad de la información.

Más que una historia del arte al uso, centrada en los géneros y los estilos a través de todos los tiempos, pretende ofrecer una historia crítica de la representación plástica, es decir, de la evolución de la *imaginación* humana y su representación visual; razón por la que se hará especial énfasis en las artes de la pintura y la escultura.

La asignatura tiene un enfoque humanístico idóneo para todo estudiante que desee enriquecer su cultura con una formación básica sobre arte, por lo que no se presupone un nivel previo de conocimientos artísticos; de hecho, sus contenidos y metodología están especialmente concebidos como una primera aproximación académica a la historia del arte. No obstante, su enfoque de la evolución histórica de las imágenes y la atención prestada al análisis pormenorizado de grandes obras maestras, pretende interesar también a aquellos estudiantes que ya hayan cursado esta materia en 2º de Bachillerato.

III. VOLUMEN DE TRABAJO

Teniendo en cuenta el valor de la asignatura en créditos y su correspondencia en horas — tanto presenciales como de trabajo personal— se estima que la dedicación del alumno deberá distribuirse del siguiente modo:

- 1) Asistencia a clases
 - a) Asistencia a clases teórico-prácticas: 60 h.
- 2) Estudio general y preparación de exámenes
 - a) Estudio para el seguimiento de las clases: 35 h.
 - b) Estudio para la preparación de exámenes: 65 h.
- 3) Realización de trabajos prácticos
 - a) Redacción de comentarios de obras artísticas: 30 h.
- 4) Actividades complementarias

- a) Visionado y análisis de documentales: 20 h.
- b) Asistencia a visitas guiadas a museos: 5 h.

5) Tutorías

- a) Asistencia a tutorías programadas: 5 h.

6) Realización de exámenes

- a) Realización de dos pruebas de evaluación: 5 h.

ACTIVIDAD	HORAS/CURSO
1.a. Asistencia a clases teórico-prácticas	60
2.a. Estudio para el seguimiento de las clases	35
2.b. Estudio para la preparación de exámenes	65
3.a. Redacción de comentarios de obras artísticas	30
4.a. Visionado y análisis de documentales	20
4.b. Asistencia a visitas guiadas a museos	5
5.a. Asistencia a tutorías programadas	5
6.a. Realización de pruebas de evaluación	5
TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO	225

IV. OBJETIVOS GENERALES

- 1) Adquirir los conocimientos históricos necesarios que permitan entender la obra de arte como documento cultural y explicar su función en la sociedad que la produjo.
- 2) Comprender la evolución profunda de la creatividad artística y sus ideales estéticos de forma que se haga inteligible la sucesión de estilos y permita su reconocimiento.
- 3) Aprender a “ver” las obras de arte como imágenes plásticas y a “leer” su lenguaje como simbolizaciones religiosas, filosóficas o políticas.
- 4) Despertar la curiosidad por conocer el pasado histórico a través de las manifestaciones artísticas y su vigencia educativa en el mundo actual.
- 5) Educar una sensibilidad estética que propicie la comprensión, disfrute y conservación del patrimonio artístico y el arte actual.

V. CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Introducción a la apreciación de las obras artísticas
- 1.2. El arte, un concepto cultural en cambio constante
- 1.3. Identificación, análisis e interpretación de las obras artísticas

2. LA ANTIGÜEDAD: DEL ARTE SAGRADO AL ARTE PROFANO

- 2.1. Las raíces del arte: arte prehistórico y “primitivo”
- 2.2. Artes de lo sagrado: Egipto, Mesopotamia y el Egeo
- 2.3. El despertar de la conciencia estética: el arte griego
- 2.4. La extensión del clasicismo: el arte romano

3. LA EDAD MEDIA: UNA CONCEPCIÓN METAFÍSICA DEL ARTE

- 3.1. El primer arte cristiano: paleocristiano, bizantino y prerrománico
- 3.2. El arte románico y la religiosidad monástica y feudal
- 3.3. El gótico, la nueva espiritualidad urbana y el redescubrimiento del naturalismo

4. LA EDAD MODERNA: LA FORMACIÓN DEL CANON ESTÉTICO OCCIDENTAL

- 3.1. El Renacimiento o la conquista de la realidad
- 3.2. Culminación y crisis del ideal renacentista durante el siglo XVI
- 3.3. El Barroco de la Europa católica
- 3.4. Arte de los siglos XVII y XVIII en la Europa protestante

5. LA EDAD CONTEMPORÁNEA: EL IMPACTO DE LO NUEVO

- 4.1. Entre la razón y la subjetividad: Neoclasicismo y Romanticismo
- 4.2. De la realidad a la visión: Realismo e Impresionismo
- 4.3. Hacia una realidad más profunda: el arte de final del siglo XIX
- 4.4. La primera mitad del siglo XX: la época de las vanguardias
- 4.5. Triunfo y crisis de la modernidad en la segunda mitad del siglo XX

VI. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- 1) Comprensión y uso adecuado de la terminología y conceptos clave de la Historia del Arte, especialmente encaminado a la comprensión y comentario de las obras artísticas.
- 2) Adquisición de la capacidad de relación y síntesis sobre las distintas culturas estudiadas y sus producciones artísticas.
- 3) Aprendizaje de las técnicas de análisis y comentario escrito de obras artísticas y documentales de contenido histórico-artístico.
- 4) Adquisición de la capacidad de análisis crítico de los distintos enfoques metodológicos sobre el hecho artístico a través de las obras de relevantes historiadores.
- 5) Conocimiento y manejo de la bibliografía de referencia sobre Historia del arte, así como de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de contenido artístico.

VII. COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- 1) Capacidad de razonamiento crítico sobre argumentos históricos y estéticos, así como su correcta exposición escrita.
- 2) Habilidad para argumentar y expresar de forma coherente los contenidos históricos y estéticos abordados a lo largo del curso.
- 3) Compromiso ético con el uso de la documentación y su empleo en la elaboración de los trabajos personales.
- 4) Respeto de las distintas culturas, creencias e ideales que se han sucedido en el tiempo y perduran en el presente, desde posiciones reflexivas.
- 5) Capacidad para transmitir los conocimientos adquiridos sobre las obras artísticas y su valor estético a otras personas.
- 6) Compromiso social con la conservación del patrimonio histórico-artístico y su disfrute colectivo.

VIII. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

	TEMA	Semanas
1	Introducción	3
2	La Antigüedad: del arte sagrado al arte profano	6
3	La Edad Media: una concepción metafísica del arte	3
4	La Edad Moderna: la formación del canon estético oc.	8
5	La Edad Contemporánea: el impacto de los nuevo	10
	TOTAL	30

IX. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

a) Diccionarios

CHILVERS, Ian y Harold OSBORNE, dir., *Diccionari d'art Oxford* [1988], Barcelona, Edicions 62, 899 pp. Edición castellana: Madrid, Alianza.

Diccionario de pintura [1990], Barcelona, Larousse-Planeta, 1996, 436 pp.

*FAERNA GARCÍA-BERMEJO, José M.^a y Adolfo GÓMEZ CEDILLO, *Conceptos fundamentales de arte*, Madrid, Alianza Editorial, 2000, 203 pp.

*FATÁS, Guillermo y Gonzalo M. BORRÁS, *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*, Madrid, Alianza Editorial, 1999, 400 pp.

b) Bibliografía básica

*GOMBRICH, Ernst H., *Historia del arte* [1950/1996], Madrid, Destino, 1997, 688 pp.

HARTT, Frederick, *Arte. Historia de la pintura, escultura y arquitectura* [1976/1985], Torrejón de Ardoz, Akal, 1989, 1220 pp.

HAUSER, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte* [1951], Barcelona, Debolsillo 2004, 2 vols.

*HONOUR, Hugh y John FLEMING, *Historia mundial del arte*, Tres Cantos, Akal, 2004, 960 pp.

KRAUBE, Anna-Carola, *Historia de la pintura del Renacimiento a nuestros días*, Colonia, Könemann, 1995, 128 pp.

*RAMÍREZ, Juan Antonio, dir., *Historia del arte*, Madrid, Alianza Editorial, 1996-1997, 4 vols.

VV.AA., *Historia del arte Espasa*, Madrid, Espasa Calpe, 2002, 1400 pp. Hay una edición más profusamente ilustrada en 12 volúmenes.

WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios* [1977], Madrid, Alianza, 1980, 331 pp.

c) Bibliografía complementaria

ARGULLOL, Rafael, *Tres miradas sobre arte*, Barcelona, Destino (col. "Destinolibro"), 1989, 266 pp.

BERGER, René, *El conocimiento de la pintura* [1961], Barcelona, Noguer, 2002, 3 vols.

JIMÉNEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, 2002, 281 pp.

MARCHÁN FIZ, Simón, *El universo del arte*, Barcelona, Salvat, 1985, 64 pp.

WOODFORD, Susan, *Cómo mirar un cuadro* [1983], Barcelona, Gustavo Gili, 1985, 114 pp.

d) Recursos en Internet

THE ARCHIVE: <http://artchive.com/>

ARTCYCLOPEDIA: <http://www.artcyclopedia.com/>

ART HISTORY RESOURCES: <http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>

ART ON THE WEB: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fmart/artbanner.html

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: <http://www.ucm.es>)

BUCM/ghi/arte.htm

CAROL GERTEN'S FINE ART: <http://cgfa.sunsite.dk/>

LA CIUDAD DE LA PINTURA. URL: <http://pintura.aut.org/>

MOTHER (University of Michigan): <http://www.art-design.umich.edu/mother/>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA: <http://hipatia.uab.es/internart/>

WEB GALLERY OF ART: <http://www.wga.hu/>

WORLD ART KIOSK (California State University): <http://worldart.sjsu.edu/>

X. METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología docente persigue lograr los objetivos enunciados favoreciendo el aprendizaje activo y continuo de los alumnos estimulando su estudio personal de cada uno de los temas, su participación en las clases y actividades, la comprensión de textos y documentales y la realización de análisis y comentarios personales de obras artísticas.

- 1) Clases teórico-prácticas sobre el arte de cada período histórico, apoyadas en la proyección y comentario de obras maestras representativas del mismo, en las que el profesor expondrá didácticamente los contenidos esenciales y la forma de abordarlos por parte del alumno.
- 2) Estudio para el seguimiento de las clases mediante la lectura previa de la *Historia del arte* de E. H. Gombrich y de otros textos que oportunamente se fijarán. Estas lecturas serán objeto de seguimiento y evaluación a lo largo del curso.
- 3) Trabajos prácticos consistentes en el comentario escrito de cinco obras artísticas propuestas con la suficiente antelación para que cada alumno realice un comentario personal que será entregado en la clase práctica fijada para el comentario colectivo. Estos comentarios se realizarán y evaluarán de acuerdo con las indicaciones apuntadas en el apartado siguiente.
- 4) Visionado y análisis de documentales de temática artística que se programarán a lo largo del curso y que serán objeto posteriormente de un análisis personal a través de un breve cuestionario.
- 5) Vistas a museos de la ciudad de Valencia en grupos reducidos. Hacia el inicio del segundo cuatrimestre se visitará el Museo de Bellas Artes y al final del curso el IVAM.
- 6) Tutorías programadas para la totalidad de los alumnos destinadas a orientar en la redacción de los comentarios, suministrar ampliaciones bibliográficas, etc.; y personalizadas para aquellos alumnos que las requieran.
- 7) Ensayo individual de carácter voluntario para aquellos estudiantes que tengan interés por profundizar en algún tema histórico-artístico, artista u obra, familiarizándose con la bibliografía específica y adquirir las destrezas propias de la redacción y presentación de trabajos académicos. Su contenido, características y extensión (entre 10 y 15 páginas) deberán ser acordadas con el profesor antes de las vacaciones de Navidad.

XI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- 1) Exámenes parciales. Se realizarán dos pruebas de la materia impartida en cada cuatrimestre, consistentes en la exposición de una cuestión abordada en el programa y el comentario de dos obras mostrada en las clases. Se valorará el nivel de conocimientos adquiridos, la capacidad de razonar sobre ellos y de relacionarlos entre sí y, por supuesto, la habilidad para exponerlos correctamente.
- 2) Lecturas bibliográficas y análisis de documentales. El estudio y comprensión de la bibliografía recomendada y los documentales proyectados a lo largo del curso serán evaluados mediante pruebas consistentes en breves cuestionarios.
- 3) Comentario escrito de obras artísticas. Cada alumno deberá realizar un total de cinco comentarios de obras previamente señaladas por el profesor, de acuerdo con las orientaciones que se irán exponiendo en las clases dedicadas a las puestas en común de los comentarios personales. Desde el punto de vista formal, no deberán superar las 2.000 palabras, ni el folio impreso por ambas caras, encabezado por el nombre del alumno y la ficha técnica de la obra. Estos comentarios deberán ser entregados en la clase fijada para la puesta en común de los comentarios personales.
- 4) Ensayo voluntario. La realización satisfactoria de este trabajo mejorará la nota final y será imprescindible para la obtención de Matricula de Honor.

La calificación final se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en los tres primeros conceptos señalados, lo que descrito en porcentajes quedaría del siguiente modo:

ACTIVIDAD EVALUADA	Porcentaje
1. Pruebas cuatrimestrales	50
2. Lecturas bibliográficas y análisis de documentales	25
3. Comentario de obras artísticas	25
TOTAL	100

Nota sobre la convocatoria de septiembre: De acuerdo con el criterio de evaluación continua y la metodología empleada en el análisis de documentales y el comentario de obras, en la convocatoria de septiembre se mantendrán las calificaciones obtenidas en ambas actividades. La prueba consistirá en un examen de contenidos similar a los cuatrimestrales, más un control global de las lecturas bibliográficas recomendadas a lo largo del curso. Por ello, la valoración de la prueba será de 6 puntos, los 5 correspondientes al examen y 1 al control de las lecturas.

Las calificaciones obtenidas en los análisis de documentales y en los comentarios de diapositivas sólo se mantendrán vigentes en las dos primeras convocatorias (junio y septiembre).