Historia del Arte I

Curso Académico: (2020 / 2021) **Fecha de revisión: 09-07-2020**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte

Coordinador/a: HERNANDEZ MATEO, FRANCISCO DANIEL

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS : 6.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

OBJETIVOS

Entre las competencias que debe adquirir un alumno con el estudio de esta asignatura destacan las siguientes:

- Saber analizar la imagen artística a partir de sus elementos integrantes y en relación con los estilos a los que pertenece.
- Saber relacionar la obra artística con el contexto histórico en el que ésta se crea.
- Saber interpretar los significados culturales y valores simbólicos que toda obra artística conlleva.
- Saber analizar e interpretar fuentes directas y textos historiográficos con el fin de profundizar en la naturaleza de la actividad artística y sus implicaciones sociales, políticas y económicas.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura presenta una parte introductoria de fundamentos de la Historia del Arte y luego se centra en el estudio de las distintas manifestaciones de la creación artística en el mundo occidental, desde la Prehistoria hasta los albores de la Edad Moderna, con especial dedicación al Mundo Clásico y los grandes estilos medievales (Románico y Gótico).

Presentación de la asignatura: explicación de la guía docente, de la estructura del programa, del trabajo práctico de los alumnos, del sistema de tutorías.

Tema 1. Introducción
1.1. Definición y finalidad del arte. La creación artística y sus medios de expresión. Tendencias estilísticas. Materiales, técnicas y terminología artística.
1.2. Introducción a la Historia del Arte: metodología y fuentes documentales.
Presentación de las Prácticas:
Trabajo con Fuentes Documentales
Comentario de Imágenes
Visitas a Museos

Tema 2. El arte en las primeras culturas y civilizaciones
2.1. El arte en la Prehistoria. Los orígenes del Arte: arte paleolítico y arte neolítico.
2.2. El arte en Egipto: La arquitectura.
2.3. El arte en Egipto: Escultura, pintura y artes suntuarias.

Tema 3. El mundo grecorromano
3.1. Arquitectura griega: simetría y armonía. La perspectiva naturalis y la creación de los órdenes arquitectónicos. El templo y la polis.
3.2. Antecedentes del arte griego: Creta y Micenas.
3.3. Escultura griega arcaica. La pintura en la cerámica griega.
3.4. Escultura griega severa o preclásica, de la herencia oriental a la conquista del canon.
3.5. Arquitectura romana: el desarrollo del arco, la bóveda y la cúpula. La arquitectura al servicio del poder: las obras públicas; la ciudad, del castrum a la urbe. Marco Vitruvio Polión y la tratadística arquitectónica (De Architectura libri decem). (I)
3.6. Escultura griega: el esplendor del clásico.
3.7. Arquitectura romana: el desarrollo del arco, la bóveda y la cúpula. La arquitectura al servicio del poder: las obras públicas; la ciudad, del castrum a la urbe. Marco Vitruvio Polión y la tratadística arquitectónica (De Architectura libri decem). (II)
3.8. El arte helenístico o la superación del canon.

3.9. Escultura romana. La herencia clásica. El retrato romano. La escultura imperial. Pintura romana: los cuatro estilos de la pintura pompeyana.

Tema 4. Arte paleocristiano y bizantino
4.1. Arquitectura y arte funerario: las catacumbas y los cubícula. El templo cristiano: de la domus ecclesiae a la basílica.
4.2. La pintura paleocristiana: la desintegración de la forma y del canon clásico. La formación de la iconografía cristiana: la tradición clásica y las fuentes escriturísticas.
4.3. Arquitectura bizantina. Iglesias de planta centrada cupuliformes y nuevos sistemas constructivos. Análisis de Santa Sofía de Constantinopla.
4.4. El mosaico bizantino. El canon estético en época de Justiniano y Teodora.

Tema 5. Artes prerrománicas y románicas
5.1. Arte y arquitectura en la Europa de las invasiones.
5.2. Arquitectura románica. Peregrinaciones, Cruzadas y Monasterios: soluciones técnicas y espaciales para un estilo internacional.
5.3. Artes figurativas románicas. Iconografía y simbología románicas. Escultura monumental. Pintura mural.
5.4. Arte y Arquitectura Islámicos, el esplendor de Oriente.

Tema 6. Arte gótico
6.1. Pintura gótica. Italia: la Escuela de Siena y la Escuela de Florencia.
6.2. Arquitectura gótica. La gran revolución tecnológica del gótico: la catedral, técnica constructiva, distribución espacial, la luz y el color en las paredes.
6.3. Pintura gótica. El estilo gótico internacional.
6.4. Arquitectura gótica. Las variaciones tipológicas en su expansión por Europa: Francia y España.
6.5. Escultura gótica. Retablos, sillerías y arte funerario.
6.6. Arquitectura gótica. Las variaciones tipológicas en su expansión por Europa: Inglaterra.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las clases presenciales de Historia del Arte se organizan a través de un doble criterio: clases teóricas (aula) y clases prácticas (aula y visita a museos), existiendo entre ellas una relación directa por lo que se refiere a los contenidos.
Las clases prácticas en el aula se dedican al análisis de la imagen artística y al comentario de textos.
El número de horas que corresponden a estas clases presenciales es de 60 (2,5 créditos ECTS). De las cuales 36 (1,5 ECTS) son de clases teóricas y 24 (1 ECTS) de clases prácticas
Los exámenes(*) se harán en las fechas previstas en el calendario oficial de la universidad y -como es lógico y evidente- se hacen para ser aprobados, si se aprueban se hace media con la nota de las prácticas, si no se aprueba es que se ha suspendido la asignatura.
84 horas (3,5 créditos ECTS) son las que corresponden a la preparación por parte del alumno de clases teóricas y prácticas, a partir de las indicaciones recogidas en la guía docente de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación persigue medir el progreso del alumno tanto en conocimientos como en las competencias buscadas. Así, un 60% de la nota definitiva concierne al examen final(*) y la otra mitad a la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos trabajos prácticos (comentarios de imágenes, textos, y cuestionario de visita a museos, así como trabajos en grupo) realizados a lo largo del periodo de estudio de la asignatura.

Peso porcentual del Examen Final:	60
Peso porcentual del resto de la evaluación:	40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AA.VV., Introducción a la Historia del Arte., Barcelona, Barcanova, 1990..
- BANGO TORVISO, Isidro G., El Románico: arte de la Alta Edad Media,, Madrid, Espasa, 2002..
- BLANCO FREIJEIRO, Antonio, Arte Griego, Madrid, CSIC, 1990 (7º).
- CHUECA GOITIA, Fernando Historia de la arquitectura occidental,, Madrid, Dossat, 2000..
- ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, Introducción General al Arte,, Madrid, Istmo, 1994..
- FATÁS, Guillermo y BORRÁS, Gonzalo, Diccionario de términos de arte,, Madrid, Alianza, 2002..
- FOCILLON, Henri, Arte de Occidente: la edad media románica y gótica, Madrid, Alianza, 1988..
- GARCÍA Y BELLIDO, Antonio Arte Romano, Madrid, CSIC, 1990..

- GOMBRICH, Ernst H., Historia del Arte, Barcelona, Debate, 1997..
- IMPELLUSO, Lucia, Héroes y dioses de la Antigüedad (Los diccionarios del arte),, Barcelona, Electa, 2004..
- JANSON (et al.), Anthony F. Janson's History of Art, Prentice Hall, 2012
- JANSON, H. W., Historia General del Arte(I. El mundo antiguo; II. La Edad Media), Madrid, Alianza, 1990..
- JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, Las claves del arte etrusco y romano,, Barcelona, Planeta, 1991..
- MUÑOZ PÁRRAGA, María del Carmen, El Gótico: arte de la Baja Edad Media., Madrid, Espasa, 2002..
- PANIAGUA, José R., Vocabulario básico de arquitectura,, Madrid, Cátedra, 1984..
- PLAZAOLA, J., Modelos y Teorías de la Historia del Arte,, San Sebastián, Mundáiz, 2003 (1ª 1987)..
- POLLITT, Jerome Jordan, El Arte Helenístico, Madrid, Nerea, 1989..
- POLLITT, Jerome Jordan, Arte y experiencia en la Grecia clásica,, Bilbao, Xarait, 1990..
- RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.), Historia del Arte (I, El Mundo Antiguo; II, La Edad Media), Madrid, Alianza, 1996..
- SANCHIDRIÁN, José Luis, Manual de arte prehistórico,, Barcelona, Ariel, 2005..
- TATARKIEWICZ, W., Historia de seis ideas., Madrid, Tecnos, 1997..
- TRACHTENBERG, Marvin; IMÁN, Isabelle, Arquitectura: de la prehistoria a la posmodernidad,, Madrid, Akal, 1990..
- WOLFFLIN, Heinrich, El arte clásico., Madrid, Alianza, 1995..
- ZUFFI, Stefano, Episodios y personajes del Evangelio, (Los diccionarios del arte),, Barcelona, Electa, 2003..

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., Crisol de tres culturas: lo islámico, lo judío y lo cristiano,, Barcelona, Planeta, 1995..
- CALVO CAPILLA, S., Urbanismo en la Córdoba islámica, Madrid, Edilupa, 2002.
- CERAM, C., Dioses, tumbas y sabios., Destino Book, 1998..
- CONANT, K., Arquitectura carolingia y románica, 800-1200,, Madrid, Cátedra, 1982..
- DELFANTE, Charles, Gran historia de la ciudad. De Mesopotamia a Estados Unidos,, Madrid, Abada Editores, 2006..
- DODWELL, Charles Reginald, Artes pictóricas en Occidente, 800-1200,, Madrid, Cátedra, 1995..
- ECO, Umberto, Arte y belleza en la estética medieval, Barcelona, Lumen, 1997..
- ETTINGHAUSEN, R.; GRABAR, O., Arte y arquitectura del Islam,, Madrid, Cátedra, 1996..
- FRANKFORT, H., Arte y Arquitectura del Oriente Antiguo,, Madrid, Cátedra, 2004..
- GIEDION, Sigfried, El presente eterno: los comienzos del arte: una aportación al tema de la constancia,, Madrid, Alianza, 2003..
- HEINEN, Heinz, Historia del Helenismo: de Alejandro a Cleopatra, Madrid, Alianza, 2007..
- HOMERO, Ilíada., Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1982..
- HOMERO, Odisea, Madrid, Rialp, 2000..
- KRAUTHEIMER, R., Arquitectura paleocristiana y bizantina,, Madrid, Cátedra, 1984..
- MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., Historia del Arte. 2 Vols., Madrid, Gredos, 1994..
- PANOFSKY, Erwin, La perspectiva como forma simbólica,, Barcelona, Tusquets, 1999..
- PIJOÁN, José, El arte prehistórico europeo,, Madrid, Espasa-Calpe, 1991..
- PRESSEFIELD, Steven, Puertas de Fuego., Barcelona, Grijalbo, 1999..
- RAMÍREZ, Juan Antonio, Arte prehistórico y primitivo,, Madrid, Anaya, 1989..
- RICHTER, Gisela M. A., El arte griego., Barcelona, Destino, 1980..
- ROBERTSON, Martin, El arte griego: introducción a su historia., Madrid, Alianza, 1997..
- RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano,, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996..
- SCHAPIRO, Meyer, Estudios sobre el arte de la antigüedad tardía, el cristianismo primitivo y la Edad Media,, Madrid, Alianza, 1986..
- SIMSON, O. von, La catedral gótica,, Madrid, Alianza Editorial, 1980..
- TZONIS, A.; et. alt., El clasicismo en arquitectura. La poética del orden,, Barcelona, Blume, 1980..

- VIRGILIO MARÓN, Publio, La Eneida., Madrid, Espasa Calpe, 1981 (12ª).

- WHITE, John, Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico,, Madrid, Alianza, 1994..

- WILDER, Thorton, Los idus de marzo., Madrid, Alianza, 1997..

- WINCKELMANN, Johann Joachim, Reflexiones sobre imitación del arte griego en pintura y escultura., Barcelona, Península, 1998..

- WITTKOWER, Rudolf, La escultura: procesos y principios,, Madrid, Alianza, 1983.

- YOURCERNAR, M., Memorias de Adriano., Barcelona, Edhasa, 1990..

- ZEVI, Bruno, Saber ver la arquitectura,, Barcelona, Poseidón, 1991..