

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Bellas Artes		
Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Historia del Arte		
Tipo:	Formación Básica	Créditos ECTS:	6
Curso:	1	Código:	2609
Periodo docente:	Segundo semestre		
Materia:	Arte		
Módulo:	Concepto, Pensamiento y Discurso del Arte		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Pablo López Raso	p.lopez@ufv.es
Javier Martín Jiménez	javier.martin@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Visión general del Arte desde sus inicios, hasta mediados del siglo XX, centrándose especialmente en la época comprendida entre la Revolución francesa y la II Guerra Mundial, para entender las motivaciones de la modernidad en el arte, frente a los postulados de la tradición representada por la Academia.

OBJETIVO

ACOMPañAMIENTO en la contemplación – DESCUBRIMIENTO de los modos de ser de la belleza –
REVELACIÓN de la naturaleza transformadora del arte:

Conocer los diferentes modos en los que la belleza se ha manifestado a las personas a través del arte para penetrar en la verdad y experimentar el bien. Propiciar la experiencia estética como revelación para el alumno de sus dimensiones personales (espiritual, intelectual y afectiva) y desarrollo de una mirada metafísica sobre su conciencia, hacia el otro y abierta al diálogo con el Misterio.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado

CONTENIDOS

- 1- Introducción a la Historia del Arte. Las dimensiones comunicativas del arte
- 2- Romanticismo
- 3- Realismo
- 4- Del impresionismo al neoimpresionismo.
- 5- Simbolismo, modernismo y escultura del XIX.
- 6- Postimpresionismo
- 7- Primeras vanguardias
- 8- Vanguardias de entreguerras

Ampliación de la Información:

1-INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE. LAS DIMENSIONES COMUNICATIVAS DEL ARTE

Origen y sentido de las manifestaciones artísticas. Las dimensiones comunicativas del arte. De la Prehistoria al Barroco: fundamentos de las grandes épocas históricas del arte hasta el XVII. Síntomas y antecedentes de un nuevo arte en los tiempos de la Ilustración. El siglo XVIII como antesala de lo moderno. Sociedad, Pensamiento y Revolución. Arte Neoclásico. La pintura neoclásica en Francia. Un arte para la Revolución: David.

2- ROMANTICISMO

Rebelión contra las reglas de la Academia. Lo bello y lo sublime. El paisaje en Alemania: Friedrich. El paisaje en Inglaterra: Constable y Turner. Pintura romántica en Francia: Gericault y Delacroix. Ingres: Un clásico entre románticos. España: Goya como paradigma romántico.

3- REALISMO

Realismo en Europa. Realismo Paisajista. Francia: Corot. La Escuela de Barbizon y Rousseau. Realismo social: Millet y su compromiso con el campo. Daumier y el arte como arma política. Courbet y el nacimiento de la provocación.

4- DEL IMPRESIONISMO AL NEOIMPRESIONISMO.

Impresionismo. Antecedentes. Manet y el salón de los rechazados. La revolución impresionista. La influencia de la fotografía y el japonésismo. Monet y la transcripción de la realidad. Sisley, Pissarro, y Whistler. La rebeldía de Renoir. De la transcripción a la interpretación: Las Nipheas. El científismo neoimpresionista: Seurat.

5- SIMBOLISMO, MODERNISMO Y ESCULTURA DEL XIX

El simbolismo como reacción al naturalismo: la huida de los decadentes. Pubis de Chavannes y Moureau. Odilon Redon y la poesía pura. Nazarenos y Prerrafaelistas como antecedentes. El modernismo, movimiento internacional. Tendencia rectilínea y curvilínea. Rodin y la escultura moderna.

6- POSTIMPRESIONISMO

Origen y aspiración. Paul Cezanne: El arte sólido e intemporal. Las claves del lenguaje cezanniano: Implicaciones de una mirada fragmentada. Vincent Van Gogh. Diario íntimo: crónica de la desesperación. Del valor técnico-artístico, a la huella expresiva del estado anímico. Gauguin. La huida de las reglas y el encuentro con lo primitivo. La mirada serena desde el cloisonnisme. La evolución del sentimiento y la emoción. Degas: del momento luminoso al psicológico. Toulouse: Gesto y expresión.

7- PRIMERAS VANGUARDIAS

Introducción general a las Vanguardias. Intención y compromiso moderno. Tendencias analítica e irracional. Expresionismo francés: Fauvismo, el cromatismo estridente de las Fieras. Matisse, Derain y Braque. Die Brücke (El puente): la comuna artística de Dresde. Kirchner y el ataque a la burguesía. Cubismo. Orígenes y vicisitudes de una asociación: Picasso y Braque. Juan Gris. Der Blaue Reiter (El jinete azul): Wassily Kandinsky y la teoría de la comunicación estética pura. De la abstracción lírica al lenguaje geométrico. Vanguardias Italianas. El futurismo o el culto a la ruidosa velocidad. La búsqueda de lenguaje futurista: de la cronofotografía al simultaneísmo. Boccioni. La reacción de la Pintura Metafísica. La inquietante quietud: De Chirico. La escuela de París: Modigliani y Chagall.

8- VANGUARDIAS DE ENTREGUERRAS

Utópicos. Constructivismo ruso. Tatlin. De Stijl holandés: el neoplasticismo de Mondrian. Pintura no objetiva. El suprematismo de Malevich. Bauhaus: el fecundo crisol. Proyecto didáctico y creativo. El origen del diseño contemporáneo. Gropius y la metodología Bauhaus. Escépticos. Dadá, El Cabaret Voltaire y Tristán Tzara. La

irrupción Duchamp y sus Ready Made. Fotomontadores berlineses. Schwitters y la metáfora de los merz. La revolución surrealista. Orígenes y objetivos. La experimentación en busca del subconsciente: Max Ernst, ManRay, Magritte, Miró y Dalí.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Clases expositivas

Mesa redonda/conferencia

Trabajo de investigación individual (Metodologías para su elaboración y seguimiento)

Tutoría.

Evaluación

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Estudio teórico

Trabajos de investigación

Actividades complementarias

Trabajo virtual en red

Ampliación de la Información:

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor con participación de los estudiantes en el comentario de las lecturas e imágenes recomendadas.

Los alumnos adquieren los conocimientos teóricos necesarios para entender y aplicar las teorías y visiones del arte a través de la historia, centrándose especialmente en el mundo contemporáneo que surge de la Revolución francesa y su propuesta de modernidad frente a tradición.

Los alumnos deben adquirir un método de análisis de la obra artística que les pueda ayudar a dar sentido crítico a cualquier imagen, convirtiendo esta asignatura en un saber útil y aplicable en el desempeño y crecimiento creativo que los alumnos puedan tener bien como diseñadores, bien como creadores experimentales.

Mesa redonda/conferencia/exposición: Desarrollo de la mesa redonda o conferencia con la participación de expertos en el tema. El alumno conoce el testimonio de profesionales (artistas, galeristas, comisarios, investigadores, etc), a los que puede plantear sus dudas y problemas relacionados con el fenómeno del arte, las teorías de la creatividad, y su materialización en proyectos personales. Presentación de memoria escrita con análisis crítico de la mesa redonda/conferencia

LA MEMORIA DEBERÁ DEMOSTRAR CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS POR PARTE DEL ALUMNO

Trabajos de investigación individual

(Metodologías para su elaboración, seguimiento y debate de los trabajos presentados por otros alumnos)

1.- El alumno realizará un panel de imágenes relativas a las tres dimensiones comunicativas del arte vistas durante el curso como apreciación comparada en formato audiovisual. El objetivo sería desarrollar una capacitación analítica frente a la tradicional memorística en su relación con la imagen, poniendo a éste en el centro de la experiencia del arte, que ya no sería pasiva, sino activa, pues sería él, el que propondría una consideración de la imagen desde la creatividad y criterio que implica la búsqueda y clasificación. El alumno entregará el trabajo en Aula Virtual

2.- El alumno realizará un trabajo en el que propondrá la influencia concreta de determinado estilo o época en determinados movimientos artísticos contemporáneos.

EL TRABAJO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DOCUMENTADO, ORIGINAL, BIEN REDACTADO Y CORRECTAMENTE ESTRUCTURADO.

Tutoría: Atención individual y por grupos de los alumnos, con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en clase y aclarar las dudas que puedan surgir en el desarrollo de las clases, o en la elaboración de trabajos y memorias. Seguimiento y afianzamiento de los conocimientos adquiridos por el alumno de manera personalizada

Evaluación: Realización de las pruebas de evaluación a lo largo del curso. El alumno deberá demostrar la adquisición de conocimientos acerca del discurso del arte y su pensamiento, así como su capacidad para relacionarlos con el ejercicio de su propio trabajo creativo, sometiéndose tanto a pruebas teórico-prácticas al final del semestre, como a la evaluación continua de sus progresos en el ámbito del análisis de la historia del arte y sus teorías, presentadas en trabajos y memorias individuales y en grupo

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Estudio teórico: Estudio de los contenidos de carácter teórico del programa y preparación de las lecturas recomendadas. Los alumnos profundizan en los conocimientos relativos a los diferentes momentos artísticos por los que ha pasado la humanidad, centrándose especialmente en el mundo contemporáneo que surge de la Revolución francesa y su propuesta de modernidad frente a tradición. Los alumnos deben adquirir un método de análisis de la obra artística que les pueda ayudar a dar sentido crítico a cualquier imagen, convirtiendo esta

asignatura en un saber útil y aplicable en el desempeño y crecimiento creativo que los alumnos puedan tener bien como diseñadores, bien como creadores experimentales.

Trabajos de investigación: Elaboración de trabajo relativo al discurso del arte a partir de los testimonios que el alumno conoce en mesas redondas, conferencias o videos.

Actividades complementarias: Visita exposiciones en museos y galerías, asistencia a conferencias y cursos fuera de la universidad. El alumno visita y experimenta ámbitos distintos al académico, enriqueciéndose con el contacto del plano cultural, así como del profesional

Viaje de estudios a una capital extranjera de la cultura como experiencia enriquecedora para la formación como diseñador del alumno

Trabajo virtual en red : Espacio virtual diseñado por el profesor y de acceso restringido, donde el alumno consultará documentos, podrá trabajar simultáneamente con otros compañeros, realizar actividades de autoevaluación de los contenidos analizados, participar en foro organizado y mantener tutorías con el profesor, así como obtener información de las actividades y oferta cultural impulsada desde los departamentos de Diseño y Bellas Artes

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

El alumno será capaz de poder trabajar como un asesor de arte a partir del estudio de las técnicas más diversas que permitan la expresión visual, las habilidades artísticas y la traducción de ideas críticas o de emociones en formas.

El alumno será capaz de ampliar y profundizar en los conocimientos del campo artístico a partir del aprendizaje del desarrollo de procesos formativos, didácticos, teóricos y experimentales.

El alumno será capaz de transmitir la diversidad cultural del campo artístico y del discurso crítico que lo envuelve.

El alumno será capaz de ser un profesional intelectualmente curioso, que rechace el pensamiento débil, y que aspire a mejorar la cultura contemporánea transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.

Insertarse como nuevo creador en el mundo profesional y desarrollar trabajos artísticos, programas y artefactos para su producción y presentación en todo tipo de formatos y espacios culturales.

Competencias específicas

Adquirir una comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte.

Adquirir una comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales.

Adquirir la capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.

Comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.

Adquirir la capacidad de producir y relacionar ideas.

Adquirir la capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

Conocer la teoría y el discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos.

Conocer el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes al ámbito artístico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes al ámbito artístico, y relacionarlos con los discursos artísticos actuales.

Distinguir los rasgos más característicos de cada artista en relación con los del movimiento artístico al que pertenece.

Explicar y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra artística.

Identificar el mensaje que quiere transmitir cada uno de los movimientos artísticos contemporáneos.

Diferenciar tradición de modernidad y revisar sus relaciones de oposición e influencia.

Relacionar el contexto histórico factores sociales políticos y económicos con el desarrollo de los movimientos artísticos.

Identificar la secuencia cronológica así como las diferentes interrelaciones entre las distintas corrientes artísticas en la historia de la humanidad.

Reconocer el repertorio bibliográfico fundamental de la H del Arte así como sus fuentes originales y las revistas y web actuales que mejor retratan el panorama contemporáneo de la creación artística.

Analizar la oferta cultural tanto nacional como internacional museos galerías ferias como factor fundamental para la ampliación y actualización del conocimiento del arte como medio de alcanzar la experiencia estética.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

30% Prueba escrita comentario imágenes. Primera mitad del temario

35% Prueba escrita comentario imágenes. Segunda mitad del temario

10% Trabajo de investigación: apreciación comparada de las Dimensiones Comunicativas del Arte

15% Trabajo de investigación: influencias de la tradición en movimientos artísticos contemporáneos

5% Análisis crítico mesa redonda/conferencia/exposición

5% Asistencia y participación activa en clases y tutorías de grupo e individuales, así como en Aula Virtual

Ampliación de la Información:

CONVOCATORIA ORDINARIA Segundo semestre (MAYO)

El alumno que no cumpla con los requisitos mínimos de asistencia (20%) perderá la posibilidad de tener el seguimiento de su evaluación durante el curso

La calificación final será el resultado de ponderar numéricamente una serie de calificaciones de carácter individual con otras obtenidas a través del trabajo en grupo:

o La prueba escrita en la que el alumno deberá responder a cuestiones de tipo teórico - práctico sobre la materia. o

Las actividades diarias propuestas para afianzar los contenidos desarrollados a lo largo del cuatrimestre y profundizar en ellos.

o El trabajo de investigación propuesto, en el que se valorará el cumplimiento de las pautas establecidas para elaborarlos, el rigor y la coherencia de los contenidos, la creatividad con la que se aborda y la redacción cuidada.

o La asistencia, participación y actitud manifestada

1. Prueba escrita de contenidos (dominio teórico de los contenidos teóricos): 65% de la calificación final.

30% Prueba escrita comentario imágenes. Primera mitad del temario***

35% Prueba escrita comentario imágenes. Segunda mitad del temario (una imagen procedente de la colección permanente del Museo Thyssen-Madrid) ***EL ALUMNO DEBERÁ PUNTUAR AL MENOS LA MITAD DE CADA IMAGEN COMENTADA DE LA PRIMERA PARTE DEL TEMARIO PARA PODER PRESENTARSE A LA PRUEBA ESCRITA CORRESPONDIENTE A LA 2º PARTE DEL TEMARIO. DE NO SER ASÍ, DEBERÁ PRESENTARSE A UN EXAMEN FINAL EN EL QUE ENTRARÁ TODO EL TEMARIO Y DEBERÁ COMENTAR 4 IMÁGENES ***PARA QUE TRABAJOS Y ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN PUNTÚE, EL ALUMNO DEBERÁ OBTENER ENTRE AMBOS EXÁMENES PARCIALES O EN EL FINAL AL MENOS 3 PUNTOS DE LOS 6,5 POSIBLES

2. Trabajo de investigación: 30% de la calificación final:

10% Elaboración trabajo de investigación personal aplicando las metodologías básicas de trabajo científico. El alumno propondrá un ejemplo de Dimensiones Comunicativas del Arte, estableciendo la relación entre tres obras (a través de un motivo o concepto) así como su sentido con cada dimensión propuesta. Así mismo deberá proponer asociaciones con la música y la literatura. Se valorará la originalidad de la propuesta, así como una justificación correctamente fundamentada en las fuentes consultadas.

15% Elaboración trabajo con análisis crítico sobre influencias de la tradición en movimientos artísticos contemporáneos

5% Análisis crítico mesa redonda/conferencia/exposición

3. Técnica de observación (Asistencia y participación activa en clases y tutorías de grupo e individuales, así como en Aula Virtual): 5%. de la calificación final: El profesor verificará regularmente, tanto la participación, como el interés del alumno por los contenidos tratados en la asignatura.

5% Participación en tutorías, participación activa en Aula Virtual y asistencia regular a clase (no exceder 20% de faltas no justificadas)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JUNIO-JULIO)

1.- REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA EL DÍA DEL EXAMEN: COMENTARIO 4 IMÁGENES (una imagen procedente de la colección permanente del Museo Thyssen-Madrid): 65% de la calificación

2.- ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, O EN SU CASO, AQUELLOS ALUMNOS QUE PRESENTARON TRABAJO EN CONVOCATORIA ORDINARIA PODRÁN VOLVER A PRESENTARLO INTRODUCIENDO LAS CORRESPONDIENTES MEJORAS: 35% de la calificación

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

Concesión Matrícula de Honor: la Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concederá exclusivamente a aquellos alumnos que destacan por encima de sus compañeros, no solo con respecto a sus resultados académicos dentro de la asignatura, sino también con respecto a su actitud e interés frente al estudio y la asignatura, su compromiso, trabajo en equipo a lo largo de todo el curso, solo se concederá una por cada 20 alumnos o fracción y no es obligatorio concederla, pudiendo quedar desierta.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Pablo Blanco Sarto. Estética de bolsillo / 2ª ed. Madrid :Palabra,2007.

E.H. Gombrich. La historia del arte / 16ª ed. London :Phaidon Press Limited,2012.

López Raso, Pablo Insolente belleza 1ª

Dyckinson – Sínderesis- Ed. UFV. Madrid, 2024. ISBN ed. impresa: 978-84-10083-83-7 ISBN ed. digital: 978-84-10083-84-4

dirigida por Juan Antonio Ramírez; coordinada por Adolfo Gómez Cedillo. Historia del arte.4,El mundo contemporáneo / Madrid :Alianza,1997.

Complementaria

Giulio Carlo Argan. El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos / Torrejón de Ardoz (Madrid) :Akal,D.L.1991.

Alfredo Aracil, Delfín Rodríguez. El siglo XXI: entre la muerte del arte y el arte moderno / Madrid :Istmo,1982.

Benevolo, Leonardo . Historia de la arquitectura moderna / 8ª ed. rev. y amp. Barcelona :Gustavo Gili,2005.

Renato de Fusco. Historia de la arquitectura contemporánea / Buenos Aires :Editorial Nobuko,2015.

Mario de Micheli; versión de Angel Sánchez Gijón; traducción de los nuevos textos de la vigésima edición italiana de Pepa Linares. Las vanguardias artísticas del siglo XX / Madrid :Alianza,1999.

Nelson Goodman. Los lenguajes del arte: aproximación a la teoría de los símbolos / Barcelona :Paidós,2010.

Arnold Hauser. El manierismo :crisis del Renacimiento y los orígenes del arte moderno / Madrid :Guadarrama,[1965]

Robert Hughes ; traducción de Manuel Pereira. El impacto de lo nuevo :el arte en el siglo XX / Ed. ampl. y act. [Barcelona] :Galaxia Gutenberg :Círculo de Lectores,2000.

H.W. Janson ; edición revisada y ampliada por Anthony F. Janson ; versión de Francisco Payarols ; revisión de Elena Luxán y Gian Castelli. Historia general del arte., 4. El mundo moderno / 1ª ed., 2ª reimp. Madrid :Alianza,1991.

[director] José Pijoán. Summa Artis: historia general del arte /XXXIV,arte europeo y norteamericano del siglo XIX / por J. Rogelio Buendía y Julián Gallego. 4ª ed. Madrid :Espasa Calpe,1997.

[director] José Pijoán. Summa Artis: historia general del arte /XXXVIII,fin de siglo y los primeros ismos del XX : 1890-1917 / por Simón Marchán Fiz. 4ª ed. Madrid :Espasa Calpe,1998.

Meyer Schapiro; traducción de Francisco Rodríguez Martín; prólogo de José Jiménez. Estilo artista y sociedad: teoría y filosofía del arte / Madrid :Tecnos,1999.

Aaron Scharf ; versión española de Jesús Pardo de Santayana. Arte y fotografía / Madrid :Alianza,D.L. 1994.