

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Humanidades

Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades

Facultad/Escuela:	Educación y Humanidades

Asignatura:	Teoría y Método del Arte

Tipo:	Obligatoria

Créditos ECTS:	3

Curso:	2

Código:	5529

Periodo docente:	Cuarto semestre

Materia:	Arte

Módulo:	Herramientas para la Expresión Cultural y Estética

Tipo de enseñanza:	A distancia

Idioma:	Castellano

Total de horas de dedicación del alumno:	75

Equipo Docente	Correo Electrónico
Javier Martín Jiménez	javier.martin@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Teoría y Método del Arte introduce a los alumnos en las principales metodologías utilizadas por la historiografía artística. Esto supone ahondar en el conocimiento de los instrumentos y herramientas de las que se sirve el historiador para periodizar, caracterizar o clasificar las obras de arte, así como para relacionarlas con el contexto histórico-artístico y social en el que se producen.

Asimismo, se analizan las teorías y el pensamiento artístico formulados por los propios artistas, críticos y teóricos a lo largo de la historia, analizando las sinergias entre arte y pensamiento, así como la capacidad del arte para absorber o enfrentarse a los diferentes procesos históricos. Se analizarán las producciones artísticas en relación con las teorías que lo arropan, con su contexto y con los relatos que han sido elaborados en torno a ellas,

englobando así a todos los agentes que intervienen en el hecho artístico

OBJETIVO

Adquirir conocimientos, bibliografía y capacidad de análisis en torno a las principales corrientes metodológicas de la Historia del Arte dentro del contexto del desarrollo de las humanidades.

Establecer, por parte del alumno, un mapa mental en torno a los diferentes agentes que intervienen en el hecho artístico y en su historiografía, así como la asimilación de un vocabulario teórico y crítico para analizar los textos y las imágenes artísticas como parte integrante del debate intelectual de su momento.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado

CONTENIDOS

UD1. Análisis de obras de arte

- Aprender a ver
- El significado de los géneros: retratos, desnudos, naturalezas muertas, paisajes, etc.

UD2. El arte y sus fuentes para su estudio y análisis

- La historia del arte y su objeto de estudio: consideraciones previas
- La obra de arte como fuente para la historia: nuevas aproximaciones
- Las fuentes de la historia del arte: marco general

UD3. Historia y métodos de la historiografía del arte

- Antigüedad y Edad Media
- Renacimiento, Clasicismo y Neoclasicismo
- La historiografía positivista, los modelos formalistas y la Escuela de Viena.

UD4. Estilo e iconografía

- La problemática de los estilos en la historia del arte
- El método iconográfico: aspectos básicos
- Ámbitos de aplicación de la iconografía

UD5. La función de las imágenes

- Usos y funciones del arte: presentación
- Historia, memoria y conmemoración

UD6. El arte desde la historia social

- Historia social del arte y sociología del arte
- Referentes de la historia social del arte

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica online (Modalidad a distancia)
Actividades prácticas online (Modalidad a distancia)
Trabajos individuales o en grupo (Modalidad a distancia)
Estudio teórico y práctico (Modalidad a distancia)
Evaluación

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
2,50 horas	72,50 horas
Evaluación 2,50h	Clase teórica online 20h Actividades prácticas online 7,50h Trabajos individuales o en grupo 10h Estudio teórico y práctico 25h Diario online de Aprendizajes y Descubrimientos 10h

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

Integrar los saberes filosóficos, históricos, lingüísticos y artísticos con el fin de construir una visión compleja de la realidad en cada tiempo y de cada cultura

Conocer y aplicar las herramientas lógicas y metodológicas propias del ámbito de la reflexión y el estudio de las humanidades y ciencias sociales

Competencias específicas

Desarrollar una creatividad y sensibilidad estéticas para poder valorar adecuadamente distintas obras y sus relaciones

Ser capaz de analizar y valorar la dimensión profundamente humana de la historia, la cultura y la sociedad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Posee los conocimientos que le permiten entender, comentar, analizar y emitir un juicio crítico sobre la obra de arte y argumentar sobre ella, con unas bases teóricas fundamentadas y contrastadas.
- Domina los conceptos artísticos e históricos necesarios para los fines específicos de esta asignatura.
- Conoce y se ejercita en el proceso de concepción estética, de ideación y de creación artística, así como el contexto cultural de las principales técnicas tal y como se han desarrollado a lo largo de la historia.
- Conoce las principales técnicas de las artes plásticas, de composición y de diseño gráfico, digital y de animación.
- Conoce las principales técnicas de las artes escénicas

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN CONTÍNUA

Requisitos:

- Asistencia mínima a un 80% de las clases.
- Trabajo individual.
- Trabajo en grupo.

Participación en las actividades y actitud manifestada (Modalidad a distancia) 10%

Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test (Modalidad a distancia) (Prueba final presencial) 60%

Trabajos y ejercicios individuales y grupales (Modalidad a distancia) 30%

ADENDA A LA EVALUACIÓN POR INDICACIONES SANITARIAS Los sistemas de evaluación previstos (ordinario y extraordinario) se mantienen aun cuando las decisiones de la autoridad nos obligaran a un retorno a la docencia en remoto. En todos los casos, los exámenes se realizarán siempre de forma presencial.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARNHEIM, R. Arte y percepción visual: psicología del ojo creador, Madrid, Alianza, 2007

BARASCH, M.: Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann, Madrid, 1991.

BAUER, H., Historiografía del Arte. Introducción crítica al estudio de la Historia del Arte, Madrid, 1980.

BENJAMIN, W, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Buenos Aires, La Marca, 2017

BERGER, J., Mirar, Barcelona, Gustavo Gili, 2001

BERGER, J., Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gili, 2000

BORRÁS, G., Teoría del arte. I, Las obras de arte, Madrid, Historia 16, 1996

BOURRIAUD, N., Estetica relacional. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007

BOZAL, Valeriano (ed.), Historia de las Ideas Estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 vol., Madrid, 2000

BURKE, P. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Editorial Crítica, 2001

CHECA, F., GARCÍA, M.S. y MORÁN, M., Guía para el estudio de la Historia del Arte, Madrid, 1980.

DANTO, A. C., Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde la Historia, Barcelona, 1999

FOUCAULT, M., "¿Que es un autor?". Barcelona, Paidós, 1969

FRANCO LLOPIS, B. Imágenes de la tradición clásica y cristiana: una aproximación desde la iconografía, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2018

FREEDBERG, D., El poder de las imágenes, Madrid, 1992

GOMBRICH, E. H., Historia del Arte, Madrid, Alianza, 1992

GOMBRICH, E. H., Meditaciones sobre un caballo de juguete, y otros ensayos sobre la teoría del arte, Madrid, Debate, 1998

HAUSER, A., Historia social de la literatura y el arte, (1ªed. 1951)

JIMÉNEZ, J., Teoría del arte, Madrid, Alianza, 2002

KULTERMANN, U., Historia de la Historia del Arte. El camino de la ciencia, Madrid, 1996.

LAFUENTE FERRARI, E., La Fundamentación y los problemas de la Historia del Arte, Madrid, Instituto de España, 1985.

MARCHÁN FIZ, S., La estética de la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del estructuralismo, Madrid, 1996.

MARÍAS, F., Teoría del Arte II, Madrid, Historia 16, 1996

OCAMPO, E., Teorías del arte, Barcelona, Icaria, 1991

PANOFISKY, E., Idea: contribución a la historia de la teoría del arte, Madrid, Cátedra, 1995

PANOFISKY, E., Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza Editorial, 2001

PANOFISKY, E., El significado en las artes visuales, Madrid, Alianza, 1979

POCHAT, G., Historia de la estética y la teoría del arte: de la antigüedad al siglo XIX, Madrid, Akal, 2008

RAMIREZ, J.A., Ecosistema y explosión de las artes, Barcelona, Anagrama, 1994.

RAMIREZ, J.A., El sistema del arte en España, Madrid, Cátedra, 2010.

RANCIERE, J. El espectador emancipado, Vilaboa, Pontevedra, Ellago, 2010.

URQUÍZAR, A., Historiografía del arte, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017

YARZA, J., Fuentes de la historia del arte I, Madrid, Historia 16, 1997

Complementaria

BARTHES, R., La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 2010

BENJAMIN, W., Sobre la fotografía, Valencia, Pre-Textos, 2008

FONTCUBERTA, J., La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016

SONTAG, S., Sobre la fotografía, Madrid, Alfaguara, 2006