

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	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:	Presencial		
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

ACTIVIDADES PRESENCIALES

- Clases expositivas participativas: Exposición de los contenidos y actividades por parte del profesor, con participación de los estudiantes, tanto en los debates de la clase como en la presentación de las actividades
- Presentación de comentarios de textos en los que se relacionarán textos básicos de Teoría del Arte con obras artísticas
- Tutorías personalizadas y grupales: atención individual del estudiante y en grupos reducidos (en el caso de los trabajos) con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en clase, la preparación de los comentarios de texto así como las dudas que le vayan surgiendo
- Evaluación: Realización de pruebas de evaluación a lo largo del curso.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

- Lecturas tutorizadas: El alumno complementará las clases con lecturas comprensivas recomendadas y orientadas por el profesor con el fin de completar su conocimiento sobre los textos esenciales de la Teoría del Arte. Dichos textos deberá utilizarlos en los comentarios orales, así como en algunas de las pruebas escritas
- Trabajo cooperativo en grupos reducidos: el profesor propondrá el análisis de diversas cuestiones que no se han tratado específicamente en clase para que estas sean resueltas satisfactoriamente por grupos de alumnos en grupo.
- Visitas a museos y exposiciones de actualidad, individuales o en grupos reducidos: El profesor recomendará determinadas visitas a museos o exposiciones que deberán ser relacionadas por los alumnos con aspectos específicos del temario. Esto permitirá al alumno aplicar de manera práctica y específica diferentes métodos y teorías del arte. Estas actividades se evaluarán bien en clase, bien en el aula virtual a través de tutorías on-line.
- Tanto los trabajos cooperativos como las visitas requerirán de un tiempo de investigación por parte de los alumnos, donde desarrollarán su capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de los detalles contenidos en los textos histórico-artísticos.
- En el campus virtual el alumno dispondrá de recursos y actividades que contribuyan a la preparación de la materia

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
30 horas	45 horas
-Clases expositivas participativas -Actividades complementarias -Evaluación 30h	-Trabajos individuales o en grupo -Estudio teórico y práctico -Trabajo virtual en red 45h

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

- Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 60%
- Trabajos y ejercicios individuales y grupales: 30%
- Participación en las actividades y actitud manifestada: 10%

En el caso de que las recomendaciones sanitarias obliguen a volver a un escenario donde la docencia deba ser impartida exclusivamente en remoto, el sistema de evaluación alternativo será el siguiente:

- Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 60%
- Trabajos y ejercicios individuales y grupales: 35%
- Participación en las actividades y actitud manifestada: 5%

En cualquier caso, los exámenes se realizarán de manera 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., Estética 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 de 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

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

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

PANOFSKY, 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

