

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Humanidades
-------------	----------------------

Ámbito	Historia, Arqueología, Geografía, Filosofía y Humanidades.
--------	--

Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación
-------------------	-----------------------------

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
Carolina Díaz de Lope-Díaz Molins	c.diazdelopediaz@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 arrojan, 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

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
30 horas	45 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar la capacidad de análisis, síntesis y relación, que permita elaborar juicios críticos fundamentados y argumentados lógicamente.

Analizar y valorar la dimensión humana de la historia, la cultura y la sociedad.

Identificar las principales corrientes artísticas y la realidad de las obras de arte, su fundamento y estructura.

Desarrollar la creatividad y la sensibilidad estética para poder valorar las obras de arte.

Utilizar correctamente las herramientas de comprensión y expresión oral y escrita en lengua española.

Aplicar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS

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.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación será continua y su calificación final será el resultado de ponderar numéricamente las calificaciones de carácter individual y las que hubiera de grupo:

CONVOCATORIA ORDINARIA:

1. Examen de contenidos teóricos (pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test): 60% de la calificación final.
2. Trabajos y ejercicios individuales y grupales propuestos en clase: 30% de la calificación final.
3. Proyecto ABP: 5% de la calificación final.
4. Participación activa y la actitud (asistencia, participación en las tutorías, visitas y trabajos de grupo): 5% de la calificación final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en primera convocatoria deberán entregar todos los trabajos o proyectos exigidos durante el curso, con el mismo grado de exigencia que en convocatoria ordinaria, en el examen de convocatoria extraordinaria. Los criterios de evaluación para dichos trabajos o proyectos son los mismos que para los aprobados por curso. Los porcentajes de evaluación para la convocatoria extraordinaria serán los mismos que en convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Rudolf Arnheim ; traducción de María Luisa Balseiro. Arte y percepción visual: psicología de la visión creadora / Madrid :Alianza,2011.

Moshe Barasch; versión española de Fabiola Salcedo Garcés. Teorías del arte: de Platón a Winckelmann / Madrid :Alianza,1991.

Walter Benjamin. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica / México :Itaca,cop. 2003.

John Berger...[et. al]. Modos de ver / 3ª ed. Barcelona :Gustavo Gili,2016.

John Berger. Mirar / 1ª ed., 3ª reimp. Barcelona :Gustavo Gili,2006.

Fernando Checa Cremades, María de los Santos García Felguera, José Miguel Morán Turina. Guía para el estudio de la Historia del Arte / Madrid :Cátedra,1987.

Arthur C. Danto. Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia / Barcelona :Paidós,1999.

David Freedberg. El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta / Madrid :Cátedra,D.L. 1992.

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

Arnold Hauser. Historia social de la literatura y el arte / Barcelona :Debate,2003.

José Jiménez. Teoría del Arte / Madrid :Tecnos,2006.

Simón Marchán Fiz. La estética en la cultura moderna: de la Ilustración a la crisis del Estructuralismo / Madrid :Alianza,1987.

Erwin Panofsky. Idea :contribución a la historia de la teoría del arte / 5ª ed. Madrid :Cátedra,1984.

Erwin Panofsky ; versión de Nicanor Ancochea. El significado en las artes visuales / Madrid :Alianza,1998.

Götz Pochat. Historia de la estética y la teoría del arte: de la antigüedad al siglo XIX / Madrid :Akal,2008.

Jacques Ranciere. El espectador emancipado / Buenos Aires :Manantial,2021.

Complementaria

Hermann Bauer ; versión castellana de Rafael Lupiani. Historiografía del arte :introducción crítica al estudio de la historia del arte / Madrid :Taurus,1983.

Roland Barthes. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía / Barcelona :Paidós,2011.

Walter Benjamin ; edición y traducción de José Muñoz Millanes. Sobre la fotografía / Valencia :Pre-textos,2008.

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

Enrique Lafuente Ferrari. La fundamentación y los problemas de la historia del arte / Madrid :Instituto de España,1985.

Susan Sontag ; traducción de Carlos Gardini. Sobre la fotografía / 1ª ed., 4ª reimp. Madrid :Edhasa,1996.