Historia del arte / History of art

Grado en Bellas Artes 2024-25

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Arte/ History of art

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Básica

Idioma: Castellano e inglés

Modalidad. Presencial

Créditos: 6 Curso:1º Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Manuel Arsenio Antón Salas.

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- 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 aspectosque 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.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.
- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.
- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos yculturales.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general, a los principios que se contienen enla Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Conocer y comprender la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, y conceptuales del arte.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Demostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas a través de sus

obras y textos.

- Desarrollar la capacidad de analizar la repercusión entre el arte y la sociedad.
- Conocer e integrar las herramientas digitales en la práctica artística.
- Conocer y aplicar las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.
- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las diferentes técnicas artísticas.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura)
- Conocer y aplicar las técnicas de representación bidimensional.
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional.
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística
- Manejar correctamente los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.
- Desarrollar estrategias de autoaprendizaje de las tecnologías relevantes para cada proyecto artístico.
- Demostrar habilidad para comunicar y difundir procesos artísticos en contextos de enseñanzaaprendizaje.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer los fundamentos básicos de las artes plásticas.
- Saber aplicar herramientas de representación de dibujo a un nivel básico.
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas.
- Aplicar e integrar las nuevas tecnologías en el entorno artístico.
- Situar en el contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas.
- Saber resolver problemas sencillos relacionados con el uso de dispositivos digitales.
- Planificar y gestionar el trabajo individual.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procesos pictóricos.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Recorrido general de los conceptos, teorías y obras de los artistas más representativos de la Historia del Arte

El Arte en el mundo clásico. Grecia y Roma

Del cristianismo al arte medieval

El Renacimiento en Europa

El Arte en el Barroco

Neoclasicismo y romanticismo

Los Siglos XIX y XX

General approach to the concepts, theories and artworks of the main outstanding artists from History of Art:

Art in the Classic Times:

Greece and Rome.

From Christianity to Medieval Art.

Renaissance Art in Europe.

Baroque Art.

Neoclassicism and Romanticism.

The Art of the XIX y XX centuries.

2.3. Contenido detallado

Conceptos básicos.

La asignatura propone un recorrido por la Historia del Arte que permita comprender los diferentes estilos, movimientos y contextos en los que se fueron desarrollando la arquitectura, la pintura y la escultura a través de cada período histórico. El objetivo es que el alumnado obtenga una visión de conjunto que le sirva para identificar cada uno de dichos estilos y movimientos mediante el conocimiento de sus rasgos característicos, lo que incluye autores destacados, obras de referencia y terminología específica.

Bloque I. Introducción.

- 1. La relevancia de la Historia del Arte y su importancia para la creación artística.
- 2. Dos conceptos fundamentales: forma y contenido.

Bloque II. Culto y magia en el arte de las primeras civilizaciones.

- 3. El germen de la representación: Mesopotamia.
- 4. Un arte para el más allá: Egipto.

Bloque III. La Antigüedad occidental.

- 5. Dioses humanizados y humanos divinizados: la evolución del arte griego.
- **6.** Apropiación, ingeniería y propaganda: los periodos del arte romano.

Bloque IV. El nuevo paradigma del cristianismo.

- 7. La aparición del arte cristiano bajo el poder de Roma.
- 8. La iconografía originaria del poder de la fe: el arte bizantino.
- 9. Perdurable, teológico y docente: el Románico, primer estilo internacional.
- **10.** Celebración, cálculo e iluminación: el Gótico, segundo estilo internacional.

Bloque V. Tiempos de cambio: la realidad y el canon clásico.

- 11. ¿Renacimiento, renacimientos, rupturas o continuaciones?
- 12. El siglo XV en Flandes: un naturalismo devoto.
- 13. El siglo XV en Italia: ciencia y herencia cultural desde Brunelleschi.
- 14. Colorito contra disegno: la escuela veneciana del siglo XVI.
- **15.** El clasicismo reinterpretado: el manierismo a partir de Miguel Ángel.

Bloque VI. El modelo clásico y la realidad inmediata en el siglo XVII.

- 16. Barroco como sustantivo y barroco como adjetivo.
- 17. Dramatismo, narración y naturalismo en Caravaggio.
- **18.** La sensualidad opulenta: Bernini, Rubens y el gusto por el exceso.
- 19. La escuela española: religión, poder y color.
- **20.** El realismo de la escuela holandesa: nuevos temas, nuevas formas.

Bloque VII. Mirando hacia el futuro: el siglo XVIII.

- 21. El arte al alcance de la sociedad burguesa.
- 22. El Rococó y sus malentendidos: Watteau, Boucher, Fragonard.
- 23. La revolución de los géneros hacia la modernidad.
- 24. La ¿reacción? neoclásica antes y después de la Revolución Francesa.

Bloque VIII. Tiempos modernos: el siglo XIX.

- 25. El romanticismo, una nueva sensibilidad.
- 26. La honestidad del horror: Goya.
- 27. El realismo como arte sociológico.
- 28. La revuelta impresionista.
- 29. Decadencia y huida de lo moderno: el simbolismo.
- 30. La revolución formal hacia la vanguardia: Van Gogh y Gauguin.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): realización de un comentario analítico sobre una obra específica perteneciente a los períodos históricos estudiados durante el curso. Cada obra será asignada por el profesor al alumnado y a partir de ella se realizará la Actividad 2. (10% de la nota final).

Actividad Dirigida 2 (AD2): realización de una obra artística (en cualquier formato, lenguaje, medio o soporte) en la que se reinterpreten los valores estilísticos y conceptuales de los distintos períodos históricos analizados durante el curso. El objetivo es que el alumnado demuestre la capacidad de trasladar los parámetros históricos a las formas de expresión contemporánea, para lo cual, además, se valorará una exposición en clase que explique el proceso de creación y la vinculación con la historia del arte que poseen su obra. (20% de la nota final).

Examen Parcial: se evaluará la capacidad del alumnado para comentar una selección de las obras analizadas durante el curso en base a una correcta identificación de cada obra y una apropiada descripción de sus características formales y conceptuales dentro de su estilo histórico correspondiente. (10% de la nota final).

Examen Final: se evaluará la capacidad del alumnado para comentar una selección de las obras analizadas durante el curso en base a una correcta identificación de cada obra y una apropiada descripción de sus características formales y conceptuales dentro de su estilo histórico correspondiente. (50% de la nota final).

2.5. Actividades formativas

- Clases de teoría y práctica (30%): 45h.100% presencialidad
- Trabajo personal (50%): 75h. 0% presencialidad
- Tutorías (10%): 15h. 50% presencialidad
- Evaluación (10%): 15h. 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Prueba parcial	10-15%
Actividades académicas dirigidas	25-30%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Trabajos prácticos	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4.-BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- -Argan, G. C. (2004). El arte moderno. Madrid: Akal.
- -Baxandall, M. (2000) Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona: Gustavo Gili.
- -Boardman, J. (2002) El arte griego. Barcelona: Destino.
- -Eco, U. (2012) Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona, Debolsillo.
- -Frankfort, H. (2008). Arte y arquitectura del Oriente Antiguo. Madrid: Cátedra
- -Gombrich, E (2011) La Historia del Arte, Londres: Phaidon.
- -Gómez Cedillo, A. y Ramirez, J. A. (Coord.) (1996) Historia del Arte. Madrid: Alianza. 4 vols.
- -Hartt, F. (1989) Arte: Historia de la pintura, escultura y arquitectura. Madrid: Akal.
- -Hatje, U. (2016) Historia de los estilos artísticos, 2 vols. Madrid: Itsmo.
- -Hauser, A. (2016) Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: Debolsillo. 2 vols.
- -Kemp, M (2015) El arte en la historia: 600 a.C. 2000 d.C., Turner: Madrid
- -Martín González, J. J. (1996). Historia del Arte. (2 vols.). Madrid: Gredos.
- -Wölfflin, H. (2012) Conceptos fundamentales de la historia del arte. Barcelona: Austral.

Bibliografía recomendada

- -Casal, F. y Caralt, M. (2012). La historia del arte explicada a los jóvenes. Barcelona: Paidós.
- -Moxey, K. (2015). El tiempo de lo visual. La imagen en la historia. Vitoria: Sans Soleil.
- -Revilla, F. (1990). Diccionario de iconografía. Madrid: Cátedra.
- --Schinner, L. (2014) La invención del arte. Barcelona: Paidós.
- -Stoichita, Victor L. (2019) Cómo saborear un cuadro y otros estudios sobre arte. Madrid: Cátedra.
- -Ward, O. (2019) Volver a mirar. Cómo aproximarse a los artistas clásicos. Barcelona: Gustavo Gili.
- -Zamora, M. I. (1994). Introducción General al Arte. Arquitectura. Escultura, Pintura. Artes Decorativas. Madrid: Akal.

5.-DATOS DEL PROFESOR

Nombre y apellidos	Dr. D. Manuel Arsenio Antón Salas
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte
Correo electrónico	mantons@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesoraplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Doctor Cum Laude en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. PDI de vanguardias en el Máster de Mercado de Arte y Empresas Relacionadas de la Universidad Nebrija, compagina la docencia con el trabajo de crítico de arte y comisario independiente. Sus líneas de investigación se centran, como su tesis doctoral, en los imaginarios de masas de la modernidad tardía, los ámbitos sociales en los que se desarrollan y los intercambios lingüísticos con las corrientes artísticas de cada contexto. Sobre todas estas cuestiones ha publicado artículos académicos, capítulos de libros y catálogos de exposiciones. Actualmente se encuentra ultimando la publicación de su tesis doctoral y preparando un texto para un libro colectivo sobre el arte durante la Alemania de entreguerras.