

Programa docente del Grado en Diseño

FICHA TÉCNICA

Nombre de la asignatura	Historia y teoría del arte I
Curso	Primero
Itinerario	Todos
Nombre del docente	María Bendito
Núm. de créditos ECTS	6

Descripción asignatura

La asignatura plantea una aproximación historiográfica de los principales discursos teóricos, ideas estéticas y manifestaciones artísticas de la Historia del arte occidental, poniendo un especial énfasis en la pintura, la escultura, la arquitectura y las artes aplicadas. Con ello se quiere introducir al alumnado a la comprensión, el estudio y la lectura de la manifestación artística contemplando su proceso de ideación, su 'materialización' y su valor y recepción sociocultural.

El eje cronológico de la asignatura inicia en el siglo XIX y se extiende hasta la Primera Guerra Mundial. No obstante esto, se realizará un reconocimiento historiográfico de los acontecimientos socioculturales y manifestaciones artísticas que permitieron el nacimiento de lo que llamamos arte moderno.

Los trabajos que acompañan el desarrollo teórico de la asignatura están pensados para poner en práctica el pensamiento analítico, sintético y crítico, la familiarización con textos teóricos y la expresión escrita y la puesta en práctica de los conceptos que trata la Historia del arte en la vida profesional de los/las estudiantes.

Objetivos aprendizaje

Competencias básicas

CB1 - 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.

CB2 - 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.

Competencias específicas. Objetivos de aprendizaje. Que el alumno/a sea capaz de:

1. Tener los conocimientos del arte y las teorías que de él hubo de los siglos XVIII al XX.
2. Comprender el impacto y el papel del arte en el desarrollo del arte en el despliegue de la sociedad moderna.
3. Reconocer los contextos históricos, político-económicos y socioculturales de los movimientos artísticos a estudio.

4. Reconocer la relevancia de los movimientos artísticos a estudio en el marco de la Historia del arte en general y la visualidad de los siglos XVIII al XX.
5. Comprender los mecanismos de producción, comunicación, recepción y valoración del objeto artístico para el período a estudio.
6. Aprender a localizar la manifestación artística dentro del conjunto de dinámicas culturales e identificar qué relaciones y de qué tipo establece la práctica artística con otros campos de acción.
7. Adquirir una visión global, analítica y sintética de los movimientos artísticos a estudio que permita elaborar un discurso propio.
8. Adquirir una capacidad de lectura y comprensión de textos que se adecue a la complejidad de los contenidos, así como la nomenclatura y vocabulario específico.
9. Adquirir una capacidad de redacción crítica de las ideas propias siempre asentada en su interrelación con el contenido de la asignatura y sus presupuestos teóricos.
10. Manejar un pensamiento crítico sobre las manifestaciones del arte a modo de saberlo aplicar en el ejercicio de su profesión.
11. Utilizar correctamente la bibliografía.
12. Cumplir de forma satisfactoria con los trabajos que se proponen.

Temario básico

- Cuestiones previas:
 - Definición concepto de arte, función, agentes, cambios históricos.
 - Binomio arte-historia o la Historia del arte. Términos.
 - Escribir la historia. Fuentes para el estudio y ejemplo de escritura básica.
 - Lenguajes artísticos
- Reconocimiento siglo XVIII:
 - Aura del mundo antiguo, neoclasicismo y repartición de la arqueología.
 - El movimiento romántico.
- El paso a las vanguardias históricas.
- Introducción a las vanguardias históricas:
 - Aproximación general a sus términos y movimientos.
 - Contexto geográfico, político y cultural.
- Las vanguardias históricas:
 - Impresionismo
 - Postimpresionismo
 - Fauvismo
 - Expresionismo
 - Cubismo
 - Futurismo
 - Abstracción
 - Constructivismo y suprematismo
 - Dadaísmo
 - Neoplasticismo
 - Surrealismo
 - Interacción con otras manifestaciones artístico-culturales

Metodología docente

La asignatura contempla varias líneas metodológicas diferentes entre sí. En primer lugar, el contenido de los bloques que conforman el peso teórico de la asignatura se basa en un ejercicio de abstracción que sintetiza el que consideramos son las herramientas esenciales para la comprensión y el estudio de la práctica artística en la cronología dada.

Dados estos bloques, problemas o enunciados principales de la asignatura se aplica una segunda metodología

basada en la selecció de casos de estudio que permetan comprendre el que se proposa demostràndolo.

Estos contenidos teóricos se verán complementados con ejercicios de lectura, comprensión y síntesis de textos vinculados a los varios bloques teóricos. Esta actividad será realizada parcialmente en el aula.

De otra parte, se considera una línea metodológica basada en el ejercicio de experimentación personal con el objeto artístico. Esta línea se fundamenta en la disposición positiva del alumno y su compromiso para visitar un museo, galería, centro cultural, etc.

Finalmente, y dada la evaluación, la otra línea metodológica de aprendizaje recae en la ejecución de diferentes unidades evaluables que tendrán que demostrar positivamente la adquisición de los objetivos.

Se pide una participación activa, es decir, que use la herramienta dialógica como recurso de aprendizaje.

De forma sintética:

- Sesiones de carácter general e introductorio a la asignatura
- Sesiones de carácter específico y teórico sobre los contenidos de la asignatura
- Sesiones de carácter específico y práctico sobre los contenidos de la asignatura
- Sesiones de lectura conjunta y evaluación de la comprensión de los textos
- Sesiones de introducción a los trabajos de la asignatura
- Sesiones de realización, puesta en común y/o seguimiento de los trabajos
- Sesiones de carácter tutorial
- Sesiones de carácter evaluador

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa?

Q1:

Puntualidad, implicación y participación activa en clase; trabajo autónomo y trabajo en grupo: 10%

Trabajo 1: Elaboración de una ficha catalográfica, 25%

Trabajo 2: Reseña de un texto teórico (a determinar durante los primeros días de clase), 25%

Examen: 40%

Q2:

Puntualidad, implicación y participación activa en clase; trabajo autónomo y trabajo en grupo: 10%

Trabajo 1: Elaboración de un dossier de colección a partir del objeto artístico trabajado en la ficha catalográfica, 40%

Examen: 50%

¿Cuándo?

El calendario de entregas se hará público al inicio del curso académico.

Ponderación de las actividades de evaluación

Véase sección: ¿Qué se evalúa?

Asistencia a clase

El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de asistencia a clase para poder superar la asignatura.

En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado, previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la evaluación.

Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información

ADES, Dawn. *El DADA y el surrealismo*. Barcelona: Labor, 1975.

ANTAL, Frederick. *Clasicismo y romanticismo*. Madrid: Alberto Corazón, 1978.

AZÚA, Félix de. *Baudelaire y el artista de la vida moderna*. Barcelona: Anagrama, 1999.

BAUDELAIRE, Charles. *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: Visor, 1996.

BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Itaca, 2003.

BÜRGER, Peter. *Teoría de la vanguardia*, Barcelona: Península, 1987.

CIRLOT, Lourdes (Ed.). *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona: Labor, 1995.

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza, 2009.

FRANZINI, Elio. *La estética del siglo XVIII*. Madrid: Visor, 2000.

GOMBRICH, Ernst. *La Historia del Arte*. Madrid: Debate, 1997.

GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel *et al.* *Escritos de arte de vanguardia*. Madrid: Akal, 1999.

HUYSEN, Andreas. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 1986.

MARCHÁN FIZ, Simón. *La estética en la cultura moderna*. Madrid: Alianza Forma, 1987.

NOVOTNY, Fritz. *Pintura y escultura en Europa 1780-1880*. Madrid: Cátedra, 1994.

SAFRANSKI, Rüdiger. *Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán*. Barcelona: Tusquets, 2018.