

Historia de España a través de sus manifestaciones artísticas

VUSP: Universidad de Villanova (2015)

Código: AAH 3009

Fechas: del 22/9/2015 al 15/12/2015

Duración: 45 horas.

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Cádiz

Profesor: Miguel Ángel García Argüez.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso comprende 45 horas distribuidas como sigue:

- Instrucción presencial: Tres horas diarias de clase presencial a la semana (45 horas).
- En el horario lectivo se incluye dos visitas pedagógicas (6 horas) a Museo Arqueológico Provincial y al Oratorio de la Santa Cueva para el estudio *in situ* de las pinturas de Francisco de Goya.

OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo principal de la asignatura es acercar al alumno a la Historia del Arte de España desde sus orígenes hasta el inicio del siglo XXI, poniendo en relación el arte con las coordenadas históricas de las que es imposible separarlo. Para ello se conjugará el dato histórico con las distintas manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del país y su arte.

1. Adaptar al alumno a las aportaciones y perspectivas de la Historia del Arte Español como terreno específico para la comprensión de la historia general de España y de sus imbricaciones con las manifestaciones artísticas más identitarias, así como las líneas interdisciplinares de sus aportaciones teóricas y metodológicas.

2. Reconocer las distintas manifestaciones artísticas, más o menos conocidas, en las que se proyectan los acontecimientos del devenir histórico y analizar las distintas obras desde una perspectiva diacrónica de conceptos, corrientes y artistas.
3. Reflexionar en torno a conceptos generales como el de “arte religioso”, “arte culto”, “arte primitivo” y “arte popular”, la fragilidad de estos conceptos y la problemática que su interrelación plantea
4. Alentar la capacidad crítica y de síntesis de los estudiantes para desarrollar con mayor profundidad una perspectiva diacrónica y dialéctica de la producción artística en el devenir histórico de España.

Competencias transversales genéricas

1. Habilidades lingüísticas en el español como lengua en el aula
2. Habilidades lingüísticas en el español como medio comprensivo, analítico y expresivo.
3. Habilidades para procesar y analizar información a partir de textos críticos.
4. Habilidades de investigación
5. Reconocimiento a la diversidad y la multi-identidad de la cultura y el arte españoles.

Competencias específicas

1. Conocimientos generales de Historia del Arte y de Historia General de España y adquisición de una conciencia crítica en su inter-relación.
2. Visión interdisciplinar de las Artes.

3. Contextualización teórica y práctica de las manifestaciones artísticas en su contexto social y cultural.
4. Reconocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas no tenidas en cuenta por la habitual concepción elitista del arte.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo en el aula tomará como fundamento un enfoque de base ecléctica, caracterizado por su flexibilidad y adaptabilidad con respecto a los conocimientos y destrezas que pretendemos adquirir:

Exposición de los contenidos teóricos que se desarrollarán en el aula se llevará a cabo a través de explicaciones, lecturas y comentarios compartidos de textos seleccionados de la bibliografía.

Debates entre grupos de alumnos en torno a las cuestiones planteadas en la bibliografía y los fragmentos de ella seleccionados.

Uso de materiales audiovisuales a través de visionados de presentaciones, videos, esquemas y fragmentos de documentales que faciliten la conceptualización de las ideas básicas de cada tema a desarrollar.

Trabajos en torno al manual básico, de cuyas páginas se encargarán regularmente a los estudiantes lecturas, ejercicios y análisis como trabajo accesorio en casa. Se plantearán de igual manera actividades que favorecerán la comprensión general y específica de determinadas áreas de los contenidos, y, a su vez, el análisis de aspectos artísticos concretos.

Realización de esquemas sinópticos de cada tema una vez concluya su exposición y desarrollo para asegurar la adquisición de las estructuras conceptuales manejadas.

Visitas pedagógicas a espacios donde los alumnos puedan afrontar cara a cara la recepción directa de distintas obras de arte relacionadas con los contenidos a desarrollar. En este sentido se realizarán las siguientes visitas guiadas:

Museo Arqueológico de Cádiz: Obras de arte mueble prehistórico, arte antiguo (especialmente fenicio) y arte hispano-romano y Pinacoteca provincial: Pinturas barrocas (especialmente Murillo y Zurbarán).

Oratorio de la Santa Cueva: Obras religiosas de Francisco de Goya

Mediación lingüística: se fomentará el uso de recursos y dinámicas en el aula que favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa mediante la puesta en práctica de actividades de interacción, tanto en el nivel oral, como en el escrito.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- La evaluación del alumno será continua. En la nota final se reflejarán los siguientes elementos:
- **Participación activa en clase.** Interés por las materias impartidas y participación activa en los diálogos, discusiones y foros que se produzcan. La asistencia, así como la puntualidad, será obligatoria. Cada ausencia habrá de ser justificada suficientemente. La tercera falta podría suponer su evaluación negativa. 30% de la calificación final.
- **Pruebas parciales (centrada en las primeras siete sesiones y las siete posteriores).** Redacción de dos ensayos en clase a partir de una de las obras de arte que hayan sido analizadas y comentadas durante la asignatura con los que el estudiante demuestre la adquisición de conocimientos y la relación de conceptos artísticos e históricos. 40% (20 x 2) de la calificación final.
- **Creación de una presentación audiovisual** individuales sobre un artista o artistas pertenecientes al siglo XX. Los alumnos tendrán libertad para escoger entre pintores, músicos, fotógrafos, directores de cine, etc. Esta elección se realizará a partir de una lista propuesta por el profesor en la que se dará una especial atención a la transversalidad “de género”, por lo que se otorgará gran importancia a la presencia de artistas mujeres, habitualmente marginadas o invisibilizadas en la historia “oficial” del Arte. **Esta lista puede ser ampliable según intereses o curiosidades de los estudiantes.** (30% de la calificación)

CONTENIDOS

BLOQUE 1	La piedra y el hierro (La Edad Antigua)
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hacia una redefinición del concepto de “Arte” desde una óptica culturalista (e historicista) ✓ Arte, arqueología y antropología ✓ Prehistoria, protohistoria y primeras civilizaciones: <i>De Altamira y los vasos campaniformes a las “Damas” íberas.</i> ✓ Auge y esplendor de la Hispania Romana.
BLOQUE 2	La media luna y la cruz (La Edad Media)
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paleocristianismo y la orfebrería visigótica. ✓ Del Califato a los almohades: <i>La Mezquita de Córdoba como radiografía de los cambios sociales y políticos.</i> ✓ El Arte Nazarí: <i>Un viaje a La Alhambra</i> ✓ España de la “Reconquista”: <i>La arquitectura prerrománica y el arte paleocristiano.</i> ✓ El camino de Santiago y la revolución arquitectónica europea del Arte Románico. Nuevos tiempos: el Arte Gótico. <i>Las Catedrales en España, arte y poder.</i>
BLOQUE 3	Las luces y las sombras (El Gran Barroco)
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imperialismo, Contrarreforma y Barroco II: Arquitectura y manierismo (El Greco). ✓ Imperialismo, Contrarreforma y Barroco II: La pintura en libertad (Diego de Velázquez). ✓ Una parada en <i>Las Meninas</i>: el Arte como concepto y como conciencia. ✓ Otros pintores del Barroco: Ribera y Murillo. ✓ La escultura Barroca: Retablos e Imaginería.

BLOQUE 4	La realidad y el sueño (el Arte Contemporáneo)
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">✓ La arquitectura neoclásica y el rey iluminado.✓ La amarga Invasión Napoleónica: El Romanticismo y Francisco de Goya.✓ Hacia el siglo XX: Urbanismo y arquitectura monumental.✓ Antoni Gaudí y la arquitectura visionaria.✓ Iluminismo, Impresionismo y Expresionismo: poco y tarde.✓ Picasso y las vanguardias. La revolución cubista.✓ El surrealismo de Salvador Dalí y Joan Miró.✓ España hacia el siglo XXI: Chillida, Barceló, Calatrava...

BIBLIOGRAFÍA

MANUAL DE LA ASIGNATURA

QUESADA MARCO, S. *Historia del Arte de España*, Edelsa-Grupo Didascalia, Madrid, 2005

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ANGULO, D. *Velázquez: como compuso sus cuadros y otros escritos sobre el pintor*, Istmo, Madrid, 1999.
- AZÚA, F. *El nuevo diccionario de las Artes*, Debate, Barcelona, 2011
- BARCELÓ, *Historia de la Hispania romana*, Alianza editorial, Madrid, 2008
- BLASCO, E. *La etnografía encarnada en el arte*, Visor, Madrid, 2012
- BONET, A. *Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español*, Akal, Barcelona, 1990
- BROWN, J. Y GARRIDO, C. *La técnica del genio*, Encuentro, Madrid, 1999
- DIAZ-PADRÓN, M. *Van Dyck en España*, Prensa Ibérica, Madrid, 2012
- FONTAINE, J. *El Prerrománico*, Madrid, 1978.
- GÓMEZ, R.E. *Barroco y Neoclasicismo*, La Unión Libros, Madrid, 2011
- HISLOP, M. *Cómo construir una catedral*, Akal, Barcelona, 2013
- SAURA. P.A. *Altamira*, Lunwerg, Barcelona, 2003
- SCHLUNK, H. "Arte Visigodo" en *Ars Hispaniae*, vol. II. Madrid, 1947.
- VV.AA. *El gótico*, Larousse, Barcelona, 2006
- VV.AA. *Las andalucías de Damasco a Córdoba*, Fund. Legado Andalusí, Granada, 2000
- VV.AA. *Las técnicas artísticas del Barroco*, Akal, Barcelona, 2005
- WATT, M.W. *Historia de la España islámica*, Alianza, Barcelona, 2013