

25107 - Teoría e historia del arte

Información del Plan Docente

Año académico: 2020/21

Asignatura: 25107 - Teoría e historia del arte

Centro académico: 301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Titulación: 278 - Graduado en Bellas Artes

Créditos: 8.0

Curso: 1

Periodo de impartición: Anual

Clase de asignatura: Formación básica

Materia: Materia básica de grado

1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura debe permitir al alumno conocer los diferentes estilos artísticos, las técnicas y los métodos de trabajo en Historia del Arte. El alumno tiene que ser capaz de reconocer los diferentes métodos de análisis artísticos así como alcanzar un conocimiento básico de las realidades artísticas del pasado que le permitan fomentar su propia creatividad mediante un aprendizaje autónomo. Del mismo modo el alumno debe desarrollar una correcta la comunicación oral y escrita en términos artísticos Esta asignatura debe desarrollar su capacidad de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.

A partir de esta asignatura el alumno tiene que conseguir diferentes objetivos de nivel tales como el saber utilizar correctamente el vocabulario específico de la disciplina en el análisis de las distintas obras de arte. Del mismo modo, el alumno debe saber distinguir las ideas principales de las que son secundarias o dependen de las primeras. Otro de los objetivos de nivel que el alumno tiene que conseguir con la asignatura de Teoría e Historia del arte es que tiene que saber relacionar correctamente los conceptos y ser capaz de expresar por escrito de forma correcta los conocimientos adquiridos.

Del mismo modo, el alumno tiene que conocer la metodología de trabajo propia de la disciplina con el fin de que se acostumbre al trabajo de documentación (individualmente o en grupo) y adquiera hábitos de lectura. Igualmente el alumnado debe desarrollar una capacidad crítica respecto a las obras y autores analizados con el objetivo de que adquiera hábitos perceptivos, dada la naturaleza visual de la obra de arte y la posición de ésta como objeto de estudio de la Historia del Arte para que desarrolle una sensibilidad fundamental hacia las obras de arte, de forma que pueda disfrutarlas y valorarlas y adquiera la costumbre de visitar museos y colecciones fuera del horario lectivo.

Otro de los objetivos es que el alumno sea capaz de conocer, comprender e interpretar las situaciones culturales de otras épocas y poder compararlas con la situación cultural actual, así como potenciar la capacidad personal de actualizar los conocimientos y procesos para poder valorar y potenciar la calidad del trabajo propio.

Uno de los objetivos que se pretende en esta asignatura es que el alumno domine el análisis formal de las obras pertenecientes a distintas manifestaciones artísticas, diferenciando sus características concretas. Del mismo modo, el alumno debe saber contextualizar la obra de arte en el marco histórico y cultural en el que se gestó así como conocer las obras y artistas más significativos de cada período.

Igualmente el alumno tiene que ser capaz de analizar de forma correcta los textos y fuentes seleccionadas por el profesor para el estudio de las obras de arte, así como identificar las técnicas y materiales con los que ha sido realizada una obra artística y sea capaz de reconstruir el proceso de ejecución de la misma, las técnicas y métodos de trabajo en Historia del Arte.

De igual forma el alumno tiene que ser capaz de comprender la importancia y el modo en que los procedimientos técnicos condicionan el resultado de la obra. Es fundamental que el alumno sepa utilizar la bibliografía proporcionada por el profesor y extraer la información fundamental que las fuentes bibliográficas le proporcionan en cada caso.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta es una asignatura incluida dentro del primer ciclo de la licenciatura de Bellas Artes, por lo que debe entenderse desde un punto de vista general e introductorio. El objetivo básico en este sentido es el de aproximar a los alumnos al conocimiento, comprensión y valoración de las obras artísticas desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo XIX.

A través de esta asignatura se puede incidir en las formas de estudio e interpretación de las obras, y familiarizarse con el uso de la terminología artística adecuada así como la diversidad y la multiculturalidad histórica y artística con el fin de que el alumno desarrolle su capacidad de análisis, síntesis, de organización y de planificación.

Del mismo modo, el alumno puede desarrollar su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua propia así como el tratamiento y gestión de la información mediante el aprendizaje autónomo con el fin de favorecer su creatividad y el conocimiento de otras culturas y costumbres.

Introducir al alumno en el conocimiento de los procesos históricos desde diferentes puntos de vista, social, económico, cultural, político... y la relación que todos ellos han tenido con el proceso de creación artística a través de la Historia, ha de considerarse una formación básica para formar adecuadamente a alumnos de Bellas Artes implicados en la producción artística contemporánea.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura

Como conocimientos y/o destrezas previas se considera un nivel mínimo de 2º de bachillerato. Conocimientos generales de Historia Universal y Arte. Manejo de terminología artística básica.

2.Competencias y resultados de aprendizaje

2.1.Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

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.

CB3. 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 .

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

CG01. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente, los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE01. Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.

CE02. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar de la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.

CE05. Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores.

CE06. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.

CE08. Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.

CE19. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.

2.2.Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

NIVEL 1. Indispensable. Contribuye al logro del 100%-75% de la competencia.

1.Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.

2.Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar la valoración de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.

5.Conocimiento de la teoría y del discurso del arte, así como el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores.

6.Conocimiento del vocabulario, códigos y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.

8. Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.

19. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.

22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativos.

NIVEL 2. Necesaria. Contribuye al logro del 75%-50% de la competencia.

9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.

23. Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.

24. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.

33. Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

36. Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.

NIVEL 3. Conveniente. Contribuye al logro del 50%-25% de la competencia.

46. Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.

47. Habilidad para realizar e integrar proyectos artísticos en contexto más amplios. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.

48. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje que se obtienen con esta asignatura se consideran de gran importancia para la formación de los alumnos ya que comprenden:

Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.

Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativos.

Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.

Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.

Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.

Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.

Habilidad para realizar e integrar proyectos artísticos en contexto más amplios. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.

Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.

3. Evaluación

3.1. Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

El estudiante que se comprometa y cumpla con una asistencia activa a las clases presenciales y las actividades propuestas, de al menos un 85%, tendrá derecho a ser evaluado de manera continuada a lo largo del curso.

La evaluación final del aprendizaje del alumno se obtendrá de la suma de las diferentes partes de que consta la asignatura (teoría y práctica, lecturas, ejercicios, participación en las clases, pruebas objetivas, actividades, etc.) de acuerdo al siguiente baremo:

? Controles de pruebas objetivas teóricas. Un control por cada bloque de contenido de la asignatura. Representan el 30% de la calificación final. El alumno deberá demostrar haber asimilado los conocimientos básicos del programa teórico explicado, valorándose el grado de madurez adquirido así como la capacidad intelectual y crítica.

? Elaboración de dos trabajos de curso, uno sobre Historia del Arte fuera de Europa, y otro que consistirá en la biografía de un artista. Ambos trabajos deberán ser tutorizados por el profesor. (30% de la nota final).

? Una prueba objetiva a final de curso en la que los alumnos deberán desarrollar un tema transversal a toda la asignatura. El tema de dicha prueba objetiva será publicado con antelación a la prueba para que los alumnos puedan prepararlo adecuadamente, manejar bibliografía apropiada, y ajustar el desarrollo de un tema por escrito al tiempo disponible. (30% de la nota final)

? Elaboración de trabajos en el aula, comentarios de texto, comentarios de vídeos históricos o de películas visualizadas en el aula, participación en las actividades. (10% de la nota final).

El alumno será evaluado a partir del método de evaluación continua basado en el sistema metodológico participativo propuesto para la asignatura y se tendrán en cuenta los tres conceptos en partes iguales.

El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por el procedimiento de evaluación continua, o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas. El modelo de prueba global consistirá en el desarrollo de un total de 5 preguntas, una por cada bloque de contenido del temario general. Para superar la asignatura será necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos sobre 10 en cada una de las preguntas. Para la obtención de la calificación final se sumarán las calificaciones de cada pregunta y se dividirá por 5.

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa, por una parte, en un modelo participativo, y por otra en un modelo de investigación-acción. Se trata de que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas con los que pueda enfrentarse en el desarrollo de su actividad profesional. En la docencia, se combinan la exposición teórica de contenidos con la proyección de materiales audiovisuales. Clases presentadas en PowerPoint, complementadas con la lectura e interpretación de textos y con la participación de los alumnos, al término de cada lección, a través del debate y la reflexión crítica. Cuando la ocasión lo requiera se proyectarán películas y vídeos como apoyo a la docencia. Posteriormente el alumno demostrará los conocimientos adquiridos a través de las actividades de evaluación, que están diseñadas para que se cumpla con el modelo citado.

4.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

Tanto las clases teóricas como los ejercicios están orientados a fomentar la participación de los alumnos. Se facilitará la intervención de los alumnos, a través de debates y exposiciones en clase. Estas exposiciones, deben entenderse como una aproximación personal a los aspectos tratados en clase y deben estar basadas en lecturas o análisis críticos de los contenidos de la asignatura. Actividades académicas dirigidas, con trabajos autónomos (con búsqueda de información, reflexión escrita, dibujada y expuesta; debates y presentaciones públicas de trabajos). Conferencias, visitas a edificios y museos y viajes.

Actividades propuestas

Actividades generales.

Computable a: horas de trabajo personal:

Elaboración de un trabajo cuatrimestral de primer cuatrimestre.

Tema a elegir entre un periodo o conjunto de manifestaciones fuera del ámbito occidental. Preferiblemente Arte Oriental, Arte Africano, Arte Precolombino. Características: 25 folios, 2500 caracteres por página. Tamaño de letra Times de 12. En la extensión final no cuentan las fotografías que se puedan incluir. Manejo de un mínimo de 4 referencias bibliográficas. A entregar el último día lectivo antes de vacaciones de navidad.

Elaboración de un trabajo cuatrimestral de segundo cuatrimestre.

Tema: Estudio biográfico de un artista cuya obra se encuentre dentro del periodo de tiempo que abarca la asignatura. Características: 25 folios, 2500 caracteres por página. Tamaño de letra Times de 12. En la extensión final no cuentan las fotografías que se puedan incluir. Manejo de un mínimo de 4 referencias bibliográficas. A entregar 15 días naturales después de la finalización de las clases presenciales.

Seminario transversal:

-Organización de un seminario en el que participen especialistas en la Historia del Arte de otros contextos regionales como China, Japón, India, África o Sudamérica. Duración de 10 horas lectivas. Desarrollado dentro del primer cuatrimestre del curso.

Actividad transversal:

-Viaje realizado exclusivamente con los alumnos de la asignatura. Se procura que el coste económico por alumno sea el mínimo posible, con la contratación de los vuelos en compañías de bajo coste y del alojamiento en establecimientos adscritos a la Red Europea de Albergues Juveniles. Dependiendo de la distribución horaria del curso, el viaje durará 4 días completos.

-Visita a la Catedral de Teruel. Al finalizar el desarrollo del tema de Arte Medieval.

-Visita al Museo de Arte Sacro de Teruel. Al finalizar el desarrollo del tema de Arte Barroco.

Actividades específicas.

Unidad temática 1. Arte antiguo

Computable a: Horas de Seminario:

- Las pinturas rupestres del Parque Cultural de Albarracín.

Computable a: Horas del trabajo no presencial:

- Diferencias entre el arte rupestre paleolítico y el arte rupestre neolítico y/o -Las Venus esteatopígicas: explicación simbólica, ejemplos.

- Comentario de texto sobre la consideración del artista en Egipto. Artista/artesano.

- El periodo de tell-el Amarna. La ruptura con el orden iconográfico egipcio. Comparación entre la escultura de Ramsés II y la escultura de Akenatón.

Unidad temática 2. Arte clásico. Grecia y Roma.

Computable a: Trabajos dirigidos:

Ejemplos de escultura clásica

Computable a: Horas de trabajo no presencial.

Descripción del modelo de ciudad romana y sus principales monumentos a partir del plano de la ciudad de Caesaraugusta.

Arte Romano. Arte y representación del poder. Relación entre la representación escultórica de los emperadores y la situación histórica del imperio.

Unidad temática 3. Arte medieval.

Computable a: horas de trabajo no presencial.

Lectura del Apocalipsis y búsqueda de referencias artística a las imágenes descritas en él.

La luz en las catedrales góticas. Comentario de texto seleccionado de: Nieto Alcaide, Víctor Manuel: "La luz: símbolo y sistema visual" Editorial Cátedra. Madrid, 1981

Unidad temática 4. Arte del Renacimiento.

Computable parcialmente a: horas de trabajo no presencial.

Comentario de un vídeo sobre los orígenes y evolución del Renacimiento.

Computable a: horas de seminarios.

Seminario: La evolución de la representación de la realidad a lo largo de la Historia.

Al final de seminario se organizará un coloquio en el que se evaluará el grado y la calidad de la participación de los alumnos.

Computable a: horas de trabajo no presencial.

Comentario del retablo renacentista de San Jorge de la Iglesia de la Merced de Teruel.

Unidad temática 5. Arte Barroco.

Computable a: horas de trabajo no presencial.

Comentario sobre un vídeo sobre Bernini.

Unidad temática 6. Arte de los siglos XVIII y XIX.

Computable a: horas de trabajo no presencial.

Elaboración del trabajo dirigido: ¿Arte clásico en el siglo XIX, inspiración o copia?.

Computable a: horas de trabajo del alumno.

Trabajo libre sobre los precursores del arte contemporáneo. El alumno puede elegir a un autor de los siglos XVIII y XIX que considere precursor de los movimientos artísticos posteriores y analizar los elementos con los que influye en el arte del siglo XX.

4.3.Programa

La asignatura se desarrollará a partir del siguiente programa de contenidos. Éste, no indica un programa al uso, en el que seguir pormenorizadamente punto por punto cada epígrafe, cuestión absolutamente imposible para una asignatura de 8 créditos, sino un programa de conceptos que van a ser tratados en cada unidad.

1. Arte Antiguo. Arte prehistórico. Arte en Mesopotamia y Egipto.
2. Arte Clásico. Arte Griego. Arte Romano
3. Arte Medieval. Arte Paleocristiano, Arte de la Época de las Invasiones, Arte Románico. Arte Gótico.
4. Arte del Renacimiento.
5. Arte Barroco.

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Durante la primera semana de clase se desarrollará un amplia y clarificadora introducción a la asignatura en la que se explicará el desarrollo del curso. Del mismo modo, durante esta misma semana, se explicará al alumno la metodología que se llevará a cabo en la asignatura, la bibliografía que deberá manejar, cómo será la elaboración de las prácticas que deberá realizar a lo largo de todo el cuatrimestre así como los trabajos que deberá presentar. En esta misma semana se explicará al alumnado los criterios de evaluación de la asignatura.

A lo largo de la 2ª a 4ª semana de clase se explicará la UNIDAD 1 de la asignatura que corresponde con el ARTE ANTIGUO mediante una parte teórica (5h), práctica (5h), seminario (2h) y trabajo no presencial (10h).

Durante la 5ª a 10ª y quinta semana de clase se explicará la UNIDAD 2 que corresponde con el ARTE CLASICO, que se desarrollará de la siguiente manera: teoría (6h), práctica (6h), trabajos dirigidos (2h), tutorías (2h), trabajo no presencial (10h) y trabajo personal (4h).

Durante la 11ª a 16ª semana de clase se desarrollará la UNIDAD 3 que corresponde con el ARTE MEDIEVAL que se distribuirán de la siguiente manera: teoría (6h), práctica (6h), trabajos dirigidos (2h), tutorías (2h), trabajo no presencial (10h) y trabajo personal (4h).

A lo largo de la 17ª a 23ª semana se explicará la UNIDAD 4 en el que se desarrollará el ARTE DEL RENACIMIENTO con la siguiente distribución: teoría (6), práctica (6), trabajos dirigidos (2), seminarios (2), trabajo de campo (2), trabajo no presencial (10) y (4h) de trabajo personal.

Durante la 24ª a 30ª semana se desarrollará la UNIDAD 5, a lo largo de la cual el alumno conocerá el ARTE BARROCO mediante la siguiente distribución: teoría (6h), práctica (6h), trabajo no presencial (10h) y seminario (1h).

A lo largo de la 31ª a la 33ª semana se explicará la UNIDAD 6 en la cual el alumno conocerá el ARTE DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX con la siguiente distribución teoría (6h), práctica (6h), trabajo dirigido (2h), tutoría (2h), trabajo no presencial (10h) y trabajo personal (4h).

En la última semana de clase -que corresponde con la 34ª- se explicarán aspectos relativos al examen, algunas cuestiones de los trabajos y de las prácticas que hayan quedado sin resolver así como insistir sobre los criterios de evaluación y el sistema de examen.

Se consideran fechas clave de la asignatura el 22 de diciembre, fecha de entrega de los trabajos correspondientes a primer cuatrimestre, y último día para la entrega de las actividades propuestas, y el 15 de mayo para los trabajos y actividades correspondientes al segundo cuatrimestre.

4.5. Bibliografía y recursos recomendados