

Grado en Historia del Arte

28202 - Teoría del Arte y metodologías

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 1, Semestre: 1, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Ana María Agreda Pino** amagreda@unizar.es
- **Rebeca Carretero Calvo** rcc@unizar.es
- **Francisco Javier Lázaro Sebastián** fjlazaro@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura se incluye en el módulo 2 del Grado en Historia del Arte. En la misma se aborda el análisis de los orígenes y características de la disciplina de Historia del Arte y se define cuál es el objeto de estudio de esta disciplina, la obra de arte.

Asimismo, se lleva a cabo el estudio de las características específicas de los principales lenguajes artísticos (arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas, principalmente), proporcionando al alumno sus claves esenciales para que sea capaz de acceder, de forma práctica, a su comprensión y valoración.

De igual forma, se introduce al alumno en el conocimiento y aplicación práctica de las distintas metodologías de interpretación de la obra artística.

Esta asignatura contribuye, junto con las otras dos asignaturas de este módulo –“Pensamiento y Estética” y “Técnicas artísticas”–, al conocimiento y dominio de las bases teóricas, metodológicas, técnicas y estéticas del estudio de la obra de arte. Por tanto, estas tres asignaturas se encuentran perfectamente coordinadas en sus contenidos y planificación.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las pruebas de la evaluación global se realizarán en las dos convocatorias fijadas y publicadas por la Facultad de Filosofía y Letras.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1:

Conocer y fundamentar los orígenes y características de la disciplina de Historia del Arte, la definición de su objeto de estudio y su interrelación con otras disciplinas.

2:

Conocer y reflexionar sobre la teoría y fundamentos del Arte, las distintas metodologías para su interpretación y del pensamiento en el discurrir histórico y dentro de los diferentes contextos culturales.

3:

Conocer las características esenciales de los principales lenguajes artísticos (arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas, principalmente).

4:

Es capaz de analizar, describir e interpretar los distintos lenguajes artísticos, utilizando la terminología adecuada.

5:

Es capaz de analizar una obra concreta aplicando las distintas metodologías de interpretación de la obra artística.

6:

Es capaz de realizar, de acuerdo con el método científico de la disciplina, un trabajo individual sobre un aspecto de la asignatura encargado por el profesorado, en el que demuestre su capacidad crítica, de análisis, síntesis y abstracción.

7:

Es capaz de analizar de forma crítica y organizar e interpretar coherentemente informaciones procedentes de diferentes fuentes bibliográficas.

8:

Es capaz de demostrar un conocimiento suficiente de las publicaciones más importantes sobre la materia de estudio que estarán recogidas en la bibliografía, así como de las vías para encontrar información que serán facilitadas al alumno para que le permita la profundización en los distintos aspectos de la misma.

9:

Es capaz de exponer oralmente y de debatir en el grupo las aportaciones realizadas en trabajos académicos y mostrar capacidad en el uso eficaz de las TIC en la exposición de los trabajos encomendados.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura proporciona al estudiante una visión crítica de la materia científica que está estudiando, abordando el estudio de los orígenes y características de la disciplina de Historia del Arte y definiendo el objeto de estudio de dicha disciplina, la obra de arte, así como los principales lenguajes artísticos y las diferentes metodologías de interpretación de la creación artística.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

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

Los objetivos de esta asignatura son los siguientes:

- a) Conocer la evolución de conceptos, teorías y métodos de interpretación del arte y su historia.
- b) Adquirir destreza en la percepción y análisis visual de las obras artísticas.
- c) Analizar y sintetizar textos y reflexionar sobre el pensamiento y las teorías de los principales historiadores del arte.
- d) Desarrollar un sentido crítico sobre las metodologías y métodos a emplear en el análisis histórico-artístico.
- e) Elaborar criterios propios para la comprensión del arte, la obra de arte y la Historia del Arte.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura forma parte de un bloque (módulo 2) que ocupa el primer curso (primer y segundo cuatrimestre) y parte del segundo curso (primer cuatrimestre) del Grado en Historia del Arte cuyo fin es asentar las bases teóricas, metodológicas, técnicas y estéticas del estudio de la obra de arte, fundamentales para que el alumno pueda analizar y comprender las diferentes manifestaciones artísticas en el discurrir del tiempo.

Dentro de este bloque, la asignatura “Teoría del Arte y Metodologías” tiene como objetivo ocuparse de proporcionar al estudiante una visión crítica de la materia científica que está estudiando, de su carácter y problemática, estudiar las características específicas de los principales lenguajes artísticos (arquitectura, escultura y pintura) y conocer y aplicar las distintas metodologías de interpretación de la obra de arte.

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

1:

Comprender la teoría y fundamentos del Arte, de las distintas metodologías para su interpretación y del pensamiento en el discurrir histórico y dentro de los diferentes contextos culturales.

2:

Comprender, analizar y valorar obras artísticas de diferentes lenguajes artísticos y su terminología específica.

3:

Interpretar la obra de arte en todas sus manifestaciones artísticas mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

4:

Obtener capacidad de crítica, análisis, abstracción y síntesis.

5:

Comprender los conocimientos fundamentales del área de estudio.

6:

Obtener capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una manera profesional.

7:

Obtener capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y para elaborar y defender argumentos de su área de estudio.

8:

Obtener capacidad de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

9:

Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

- a) Obtendrá la capacidad para definir el campo de estudio de la Historia del Arte.
 - b) Obtendrá la capacidad y fundamento para realizar un análisis completo y justificado de la obra de arte.
 - c) Conocerá las más significativas teorías del arte y su trascendencia en las concepciones artísticas contemporáneas.
 - d) Percibirá las implicaciones prácticas de la teoría del arte en el desarrollo de la disciplina.
-

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1:

I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico), que comprende las siguientes pruebas:

- Descripción de las pruebas:

-Realización de un examen

- a) Será una prueba escrita.
- b) El examen constará de dos partes: una teórica y otra práctica. La parte teórica consistirá en el desarrollo de tres enunciados que se valorarán hasta un máximo de 2 puntos cada uno, mientras que la parte práctica estribará en la identificación y comentario de dos textos obligatorios que se valorarán hasta 2 puntos cada uno. Se dispondrá de dos horas de tiempo para su contestación.
- c) En el comentario de los textos el alumno deberá contextualizarlos en su correspondiente metodología, estudiando sus antecedentes, su teoría y sus repercusiones. Además, deberá hacer un análisis del texto, reflexionando sobre su autor y su significado para nuestra disciplina.
- d) A la hora de calificar los exámenes se valorará preferentemente la correcta exposición y estructuración de los temas, ordenados en epígrafes, así como la buena presentación, ya que todo ello es reflejo de la existencia de ideas claras y completas. Se tendrá también en cuenta que el alumno realice un examen razonado, en el que se pongan en relación los distintos contenidos e ideas. Se valorará del mismo modo la aportación personal, fundada en las propias lecturas realizadas y el uso adecuado de la terminología artística.
- e) Criterios y peso de la prueba: El examen constituye hasta el 60% de la nota final por lo que la nota final del examen se obtendrá sumando la calificación obtenida en cada una de las partes, y tendrá su traducción porcentual inmediata.

-Elaboración de un informe de prácticas

- a) El alumno realizará una prueba escrita de comentario de imágenes.
- b) Esta prueba consistirá en la identificación y comentario de una o dos imágenes obligatorias, que se realizará entre media hora y una hora.
- c) El alumno deberá demostrar su capacidad para analizar, describir e interpretar las características de las obras propuestas.

d) Criterios y peso de la prueba: El informe de prácticas se valorará hasta 10 puntos y la calificación tendrá su traducción porcentual inmediata, teniendo en cuenta que esta prueba constituye hasta el 15% de la nota final.

-Desarrollo de un trabajo individual

a) El alumno deberá realizar un trabajo a partir de una serie de lecturas propuestas por el profesorado, referentes a una parte del temario de la asignatura. El trabajo, con una extensión máxima de cinco folios, será entregado por escrito al profesorado el día de celebración de la prueba.

b) Criterios de calificación del trabajo:

El alumno deberá demostrar su capacidad para:

1. Saber buscar sistemáticamente, analizar críticamente y organizar e interpretar coherentemente informaciones procedentes de diversas fuentes.

2. Construir con rigor y sentido crítico un discurso original y unas conclusiones sobre el tema que ha sido objeto de estudio, reflexión o planificación, donde se aprecie la capacidad de análisis, síntesis y abstracción del alumno.

3. Redactar ordenada y coherentemente, con la estructura propia de la disciplina y con el aparato crítico pertinente, los resultados del trabajo.

El trabajo individual se valorará hasta 10 puntos. El plagio de trabajos de otros autores hará que este trabajo no tenga ninguna calificación positiva en la nota final. La calificación tendrá su traducción porcentual inmediata, teniendo en cuenta que esta prueba constituye hasta el 15% de la nota final.

-Seguimiento y tutorización de la materia

a) Se valorará el seguimiento por parte del alumno del desarrollo de la materia impartida (tutorías, Anillo Digital Docente, etc.).

b) Criterios y peso de la prueba: se valorará hasta 10 puntos. La calificación tendrá su traducción porcentual inmediata, teniendo en cuenta que esta prueba constituye hasta el 10% de la nota final.

2:

II. Segunda convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

• Descripción de las pruebas:

Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria (examen escrito, informe de prácticas, trabajo individual y seguimiento de la materia), el mismo cómputo y criterios de evaluación.

Con carácter general, el sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

La asignatura tiene una orientación fundamentalmente orientada al asentamiento de las bases teóricas y metodológicas del estudio de la obra de arte, de modo que las actividades que se proponen se centran en la comprensión de la teoría y de los fundamentos de la Historia del Arte y de las distintas metodologías para su lectura, así como en la interpretación de la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

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

1:

Clases teóricas: Adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesorado de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 45 horas (1,8 créditos ECTS).

2:

Clases prácticas presenciales (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en:

- explicaciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos,
- comentario y análisis de fuentes y textos,
- prácticas de análisis, descripción e interpretación de los distintos lenguajes artísticos y
- prácticas de interpretación de una obra de arte aplicando distintas metodologías.

Duración: 45 horas (1,8 créditos ECTS).

3:

El **estudio personal** (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas presenciales, y la realización de trabajos individuales tutorizados por el profesorado está estimado en 128 horas (5,12 créditos ECTS).

4:

Tutorías: Orientación, individualizada y en grupo reducido, del aprendizaje del alumno y discusión de los problemas surgidos en el desarrollo del mismo y orientación y revisión de las tareas encomendadas al alumno. Hasta 4 h. (0,16 créditos ECTS).

5:

Realización de **pruebas de evaluación:** 3 h. (0,12 créditos ECTS).

6:

De forma voluntaria, el alumno podrá realizar la actividad de aprendizaje: "**Gestión de la información en el Grado de Historia del Arte**", curso de formación virtual impartido desde la *Biblioteca María Moliner* de la Facultad de Filosofía y Letras, que implica de 8 a 10 horas de trabajo personal. El contenido de este curso, del que se informará más detenidamente al comienzo de la asignatura, es **de gran interés** a la hora de buscar, gestionar y estructurar adecuadamente la información necesaria para elaborar el trabajo individual que se exige para superar esta materia. Por ello, los conocimientos obtenidos al realizar este curso redundarán positivamente en los resultados y calificación obtenida en dicho trabajo.

7:

Programa

BLOQUE 1: Teoría del Arte

Tema 1. La Historia del Arte como disciplina

Tema 2. El Arte y el objeto de nuestra disciplina: la obra de arte

Tema 3. Los escritos sobre arte

Tema 4. Los lenguajes artísticos

4.1. La arquitectura

4.2. La escultura

4.3. La pintura

BLOQUE 2: Metodologías para el estudio de la Historia del Arte

Tema 5. Métodos para abordar la Historia del Arte

5.1. El método biográfico

5.2. Del coleccionismo al atribucionismo. El método filológico

5.3. El positivismo

5.4. Los formalismos

5.5. Las sociologías del arte

5.6. Arte y contenido: de la iconografía a la iconología

5.7. La psicología y el arte

5.8. La semiología del arte y la teoría de la información

5.9. Nuevos métodos

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las pruebas de evaluación global se realizarán en las dos convocatorias fijadas y publicadas por la Facultad de Filosofía y Letras.

Ese mismo momento de celebración de las pruebas será el último para que los alumnos entreguen al profesorado el trabajo individual, debidamente trabajado y redactado.

Bibliografía básica

- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., *Teoría del Arte I*, Madrid, Historia 16, 1996.

- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco y ÁLVARO ZAMORA, Mª Isabel, *Introducción General al Arte*, Madrid, Istmo, 1990.

- BOZAL, Valeriano (dir.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid, Visor, 1996, 2 vols.

- CHECA CREMADES, Fernando, GARCÍA FELGUERA, M^a de los Santos y MORÁN TURINA, José Miguel, *Guía para el estudio de la Historia del Arte*, Madrid, Cátedra, 1980.

- FERNÁNDEZ ARENAS, José, *Teoría y metodología de la Historia del Arte*, Barcelona, Anthropos, 1990.

- FREIXA, Mireia, CARBONELL, Eduard y otros, *Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos*, Barcelona, Barcanova, 1991.

- JIMÉNEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos-Alianza, 2002.

- KULTERMANN, Udo, *Historia de la Historia del Arte. El camino de una ciencia*, Madrid, Akal, 1996.
- MARÍAS, Fernando, *Teoría del Arte II*, Madrid, Historia 16, 1996.
- OCAMPO, Estela y PERAN, Martí, *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 1991.
- PLAZAOLA, Juan, *Modelos y teorías de la Historia del Arte*, San Sebastián, Universidad de Deusto, 2003.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Borrás Gualis, Gonzalo M.. Teoría del arte I / Gonzalo M. Borrás Gualis . - [1a. ed.] Madrid : Historia 16, 1996
- Checa Cremades, Fernando. Guía para el estudio de la Historia del Arte / Fernando Checa Cremades, María de los Santos García Felguera, José Miguel Morán Turina Madrid : Cátedra, D.L. 1980
- Esteban Lorente, Juan Francisco. Introducción general al arte : arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas / Juan Francisco Esteban Lorente, Gonzalo M. Borrás Gualis, María Isabel Alvaro Zamora . - 2a. ed. Madrid : Istmo, 1996
- Fernández Arenas, José. Teoría y metodología de la historia del arte / José Fernández Arenas . - 1a ed. Barcelona : Anthropos, 1982
- Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas / Valeriano Bozal (ed.) ; Javier Arnaldo... [et al.] . - 1a. ed. Madrid : Visor, D.L. 1996
- Introducción a la historia del arte / Mireia Freixa ... [et al.] . - 2a. ed. Barcelona : Barcanova, 1991
- Jiménez, José. Teoría del arte / José Jiménez Madrid : Tecnos, D.L. 2002
- Kultermann, Udo. Historia de la historia del arte : el camino de una ciencia / Udo Kultermann ; traducción Jesús Espino Nuño Torrejón de Ardoz(Madrid) : Akal, D.L. 1996
- Marías, Fernando. Teoría del arte II / Fernando Marías . - 1a. ed. Madrid : Historia 16, 1996
- Ocampo, Estela. Teorías del arte / Estela Ocampo, Martí Peran Barcelona : Icaria, D.L. 1991
- Plazaola, Juan. Modelos y teorías de la historia del arte / Juan Plazaola San Sebastián : Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Deusto, D.L. 1987