

Grado en Filosofía 25566 - Historia del arte II

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 2 - 3 - 4, Semestre: 2, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **María Pilar Poblador Muga** poblador@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

La finalidad de este módulo es proporcionar al alumno una formación amplia que asegure un adecuado e integral conocimiento de la Historia del Arte General como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo histórico en diversos períodos artísticos. Entiendo la Historia del Arte no sólo como mera sucesión de fases o estilos, sino como algo más profundo, que permita en este caso comprender la atmósfera cultural, estética y social que conduce a la Modernidad, para un mejor conocimiento de la sociedad moderna y contemporánea.

Proporcionado al alumno las bases fundamentales para el estudio y análisis de las principales manifestaciones, características, autores, obras y evolución de las formas, funciones y significados del arte desarrollado primordialmente en el contexto occidental, desde los albores de la modernidad en el Renacimiento, la consolidación del proceso socio-político en la Ilustración y el Romanticismo, y conducir finalmente a la crisis de lo moderno que caracteriza la contemporaneidad.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Se concretarán en el momento oportuno durante el curso.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1: Conocer los fundamentos, características, funciones y significados de las manifestaciones artísticas y creativas producidas en el contexto occidental desde el Renacimiento a la denominada Postmodernidad, como un proceso continuo de elaboración teórica y estética, profundamente ligada a los contextos sociológicos, políticos y económicos en que se producen.

2:

Desarrollar la capacidad de interpretar las obras artísticas desde el punto de vista estético, en relación con los procesos culturales subyacentes, desde un punto de vista crítico, siendo capaz de relacionar los diferentes estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras desde la época del Renacimiento hasta el arte actual.

3:

Capacidad para identificar, catalogar, analizar y comentar una obra de arte producida en el contexto occidental, desde el surgimiento del Humanismo posmedieval hasta la postmodernidad contemporánea y su actual crisis, sea cual fuere su naturaleza y medio creativo, aplicando las distintas metodologías de interpretación de la obra artística.

4:

Interpretar y valorar críticamente una obra artística realizada desde los albores de la Edad Moderna hasta su crisis actual 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, así como su conexión con otras formas de expresión cultural coetáneas.

5:

Es capaz de asimilar nuevos conocimientos mediante la lectura crítica, el análisis, la discusión y la sistematización de los datos ofrecidos por las fuentes bibliográficas y recursos informáticos recomendados por el profesorado, conociendo además el lenguaje específico del análisis artístico propio de cada fase del proceso histórico.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

El presente curso sobre Historia del Arte II, se centra en el análisis y la reflexión a partir de algunos de los momentos más importantes de la historia intelectual moderna y contemporánea. Es decir, introducimos en un viaje que nos sumerja en la atmósfera de pensamiento y sensibilidad que rodeaba a los artistas y a las sociedades de los cinco últimos siglos. De la creación de la estética moderna, cuya semilla se encuentra en el humanismo renacentista y surge tras la crisis barroca, hasta la entrada de la modernidad misma en su propia crisis, en la forma de la postmodernidad. No se trata de catalogar los diferentes movimientos artísticos o catalogar obras de arte, sino de recrear la sensibilidad conceptual, el contexto socio-político, la atmósfera de pensamiento y los sucesos que dieron lugar a las sociedades que crearon las manifestaciones artísticas específicas del período que, en sentido amplio, denominamos modernidad.

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:

- a) Conocer los fundamentos del arte desarrollado en el ámbito occidental desde los orígenes del humanismo europeo, a lo largo de la construcción social y estética de la modernidad, hasta su cristalización en las vanguardias estéticas y su crisis ulterior en la postmodernidad.
- b) Adquirir capacidad crítica para relacionar las obras fundamentales del período, con los contextos económico, social, político, cultural, ideológico, religioso e individual en el que se gestaron, y conectarlas con otras formas de expresión cultural coetáneas.
- c) Conocer los diferentes lenguajes formales y las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo del período, desde la recuperación de las artes tradicionales en el humanismo y la creación del concepto de Academia, hasta la transformación producida por el giro lingüístico asociado a la vanguardia y la diseminación postmoderna.
- d) Conocer y manejar de manera correcta el lenguaje y la terminología específica de la plástica y las creaciones estéticas del período.

e) Adquirir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los recursos informáticos recomendados por el profesor para completar la visión general de la asignatura.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Historia del Arte II, centrada en el análisis de los fenómenos artísticos y estéticos asociados a la construcción de la modernidad, desde sus orígenes en la atmósfera teórica del humanismo, hasta la diseminación de las formas simbólicas derivada de la postmodernidad, supone una importante aportación a los estudios propios de la titulación del Grado de Filosofía.

De hecho, el objetivo de la presente asignatura no es tanto la enumeración de una sucesión de períodos artísticos, o la catalogación de una serie de obras o artistas considerados canónicos por la historiografía clásica, como el análisis de los diversos niveles de significado que anida en la complejidad de los procesos históricos, y el modo en que las obras de arte revelan los procesos de transformación del pensamiento.

Trataremos de entender las manifestaciones artísticas como materializaciones de los modelos simbólicos que una sociedad construye para dotar de significado a las vidas individuales y de identidad a los procesos colectivos, asociando el arte de este período a la constitución del estado moderno, la sociedad de clases, la economía capitalista, el trabajo industrial, el modo de vida urbano y las formas de representación política y de constitución del poder en la era moderna.

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

- 1:** Adquisición de conocimientos sobre la Historia del Arte en la Edad Moderna y Contemporánea, y más concretamente identificar las peculiaridades del lenguaje artístico durante las diversas fases que caracterizan el período: el humanismo renacentista, la crisis barroca, la constitución política ilustrada, la reacción romántica y su culminación en la vanguardia, para disolverse finalmente en la postmodernidad. El estudiante sabrá analizar los lenguajes de cada una de esas fases y sus vínculos con la sociedad que los produjo.
- 2:** Habilidad para el manejo de la metodología específica de Historia del Arte que facilita el estudio de la evolución de las distintas manifestaciones artísticas y sus posibilidades expresivas, así como la habilidad para el uso de los instrumentos, técnicas y vocabulario precisos en el trabajo de interpretación y análisis crítico de la creación artística durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. El estudiante habrá generado una capacidad crítica específica para relacionar todas estas herramientas teóricas con el análisis cultural y artístico de cada período histórico.
- 3:** Adquirir destreza en el uso de una bibliografía especializada, así como de las fuentes, para la búsqueda de información, el planteamiento de hipótesis, los procesos críticos de síntesis y formulación ordenada de conclusiones.
- 4:** Interpretar los cambios producidos en la Historia del Arte durante este periodo, así como conocer y comprender los diferentes lenguajes formales y visuales utilizados desde el siglo XVI hasta la actualidad.

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

a) Obtendrá la capacidad de comprender el desarrollo general de las artes desde la Edad Moderna y el Humanismo hasta la Edad Contemporánea y un conocimiento de los principales estilos, artistas y obras fundamentales en cada uno de los periodos, así como la puesta en cuestión del proceso que genera su crisis en la postmodernidad. Todo ello desde una visión general, que trate de integrar los fenómenos artísticos en la evolución propia de la sociedad occidental.

b) Obtendrá la capacidad de desarrollar una visión diacrónica de los fenómenos artísticos, así como el análisis y el comentario de cualquier manifestación artística desarrollada en este periodo, interpretándola en todas sus dimensiones

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.

c) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos recomendados por el profesorado para completar los contenidos ofrecidos en clase.

d) Habrá desarrollado una capacidad crítica para comprender mejor la situación del mundo actual, a la luz del estudio del proceso que ha llevado a la constitución de las sociedades occidentales y las formas de organización socio-políticas específicas del capitalismo tardío, tal y como han sido presentadas y representadas por los artistas en las manifestaciones simbólicas de los diversos fenómenos artísticos.

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).

Este sistema de evaluación constará de:

1. Una **prueba escrita** constituye el 80% de la calificación final:

- **La parte teórica** consistirá en el desarrollo escrito de un solo tema, analizado durante el curso, a partir de un enunciado preciso. Se valorará la capacidad de relación de los diversos temas analizados en clase. Para el desarrollo de esta prueba el alumno dispondrá de **1 hora**.

- **La parte práctica** consistirá en el comentario y análisis de dos imágenes, siempre vistas o trabajadas en clase. Una práctica para la que dispondrá de un tiempo de **1 hora**. Para su identificación, el alumno deberá realizar una breve ficha técnica sobre cada una de las imágenes, centrándose en la contextualización en su época. Se valorará la capacidad crítica para analizar la obra como fenómeno simbólico de un determinado momento conceptual de la historia moderna y contemporánea.

2. Un **trabajo individual o en grupo** que supondrá el 20% de la calificación final:

- El alumno debe conocer y manejar la bibliografía específica de la materia y recursos informáticos recomendados para completar los conocimientos impartidos en el aula.

- Por ello el alumno deberá realizar un trabajo escrito original e inédito resultado de las lecturas y de los trabajos de análisis y reflexión que haya hecho en torno al tema; será un trabajo por escrito de entre 10 y 15 páginas con apoyatura de ilustraciones u otros medios audiovisuales, que será entregado el mismo día del examen. El trabajo podrá ser sustituido por una exposición en clase de 20 minutos que analice algunos de los aspectos analizados en el curso y, en este caso, su exposición deberá ser previamente concertada con el profesor.

II. Segunda convocatoria

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

Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria y su mismo cómputo, alcanzado un total de 100%. Los criterios de evaluación son los mismos.

2:

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 correspondiente calificación cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)

5,0 a 6,9 Aprobado (AP)

7,0 a 8,9 Notable (NT)

9,0 a 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:

Programa de la asignatura

1. Introducción. El arte de la edad moderna y contemporánea. Introducción y consideraciones generales.
2. El Renacimiento: la nueva visión del mundo y del hombre. La Antigüedad como fuente de inspiración.
3. El barroco y la estética del poder.
4. La Ilustración: el orden y la razón. El arte al servicio de la nueva ciudadanía.
5. El Romanticismo: el arte como refugio frente a la revolución industrial.
6. Tradición frente a modernidad: del historicismo al *Art Nouveau*.
7. La revolución estética de las vanguardias.
8. La revisión de las vanguardias: desde el expresionismo abstracto al *Pop Art*.

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:

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Nombre de la actividad: Clases teóricas. Adoptarán el formato de exposiciones teóricas por parte del profesor de los contenidos teóricos correspondientes a la asignatura en el ámbito del aula.

Créditos: 2,5

Metodología de enseñanza: Expositiva

Competencias adquiridas: 1, 2, 3, 5

2. Nombre de la actividad: Actividades prácticas, relacionado con actos complementarios (conferencias, exposiciones y visionado de materiales audiovisuales). Se realizarán también en el contexto del aula, y tendrán que ver con el análisis de obras plásticas o audiovisuales relacionadas con el temario de la asignatura. Serán, por tanto, prácticas de análisis, comentario e interpretación de obras artísticas o películas mediante la proyección de las obras completas o fragmentos de las mismas y discusión en clase en torno a sus valores plásticos y subtexto cultural, aplicando diferentes metodologías.

Créditos: 1

Metodología de enseñanza: Análisis práctico, conferencias, cursos, visionado de exposición, documentales, películas de ficción y otras actividades afines.

Competencias adquiridas: 1, 5, 6, 7

3. Nombre de la actividad: Trabajos dirigidos.

Créditos: 1

Metodología: Participativa: trabajo en grupos, exposiciones orales y debates.

Competencias adquiridas: 2, 3, 4, 6, 7, 8

4. Nombre de la actividad: Tutorías:

Créditos: 0,5

Metodología de enseñanza: Entrevista tutorizada y supervisión del trabajo.

Competencias adquiridas: 3, 4, 5, 6, 7, 8

5. 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 y del trabajo personal del alumno.

Créditos: 1

Metodología: trabajo individual, investigación en fuentes bibliográficas.

Competencias adquiridas: 1, 2, 3, 4, 5, 8

2: ACTIVIDADES Y RECURSOS

Presentación metodológica general

3: **BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA**

Adorno, M., y Horkheimer, M., *Dialéctica de la Ilustración*, Trotta, Barcelona, 1994.

Alario Trigueros, M. T., *Arte y feminismo*, Nerea, Donostia, 2008.

Álvarez Lopera, J. M., *Historia del arte. De la Ilustración al Simbolismo*, Barcelona, Planeta, 1994, (Las claves del arte).

Antigüedad, Mº D. y Aznar, S., *El siglo XIX. El cauce de la memoria*, Madrid, Istmo, 1998, (Fundamentos).

Aracil, A. y Rodríguez, D., *El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno*, Madrid, Ediciones Istmo, 1988, (col. Fundamentos).

Argán, G.C., *El arte moderno 1770-1970*, Valencia, Fernando Torres, 1975.

Argán, G.C., *El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro*, Barcelona, Gustavo Gili, 1977, (ed. orig. italiano, 1974).

Arias de Cosío, Ana María, *La pintura del siglo XIX en Francia*, Barcelona, Vicens Vives, 1989, (Historia Visual del Arte; 13).

Arnaldo, Javier, *El movimiento romántico*, Madrid, Historia 16, 1989, (Historia del Arte; 39).

Arnaldo, Javier, *Las vanguardias históricas (I)*, Madrid, Historia 16, 1993, (Historia del Arte; 45).

Benévolo, Leonardo, *Historia de la arquitectura moderna*, Madrid, Taurus, 1963, 2 vols.

Benévolo, Leonardo, *Introducción a la arquitectura*, Madrid, Blume, 1979.

Benévolo, Leonardo, *Orígenes del urbanismo moderno*, Madrid, Blume, 1979, reed., Madrid, Celeste Ed., 1992.

Benjamin, W., *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires, 1999.

Berger, J., *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.

Bornay, Erika, *El siglo XIX*, Barcelona, Planeta, 1986, (tomo XIX de la enciclopedia *Historia Universal del Arte*).

Bozal, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid, Visor, 1996, (La balsa de la Medusa), 2 vols.

Bozal, Valeriano, *Los orígenes del arte del siglo XX*, Madrid, Historia 16, 1993, (Historia del Arte; 43).

Calabrese, O., *La era neobarroca*, Cátedra, Madrid, 1989.

Cirlot, Juan Eduardo, *La pintura contemporánea 1863-1963*, Barcelona, Seix-Barral, 1965.

Cirlot, Lourdes, *Historia Universal del Arte. Últimas tendencias*, Barcelona, Planeta, 1993.

Clark, Toby, *Arte y propaganda en el siglo XX*, Madrid, Akal, 2000.

Danto, A., *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la estética*, Paidós, Barcelona, 2002.

De Fusco, Renato, *Historia de la arquitectura contemporánea*, Madrid, Blume, 1981 (ed. orig. italiano, 1975), reed. por Celeste Ed., 1992 .

Miguel Egea, P. de, *Del Realismo al Impresionismo*, Madrid, Historia 16, 1989, (Historia del Arte; 41).

Debord, G., *La sociedad del espectáculo*, Madrid, Pre-Textos, 2005.

Deleuze, G., *El pliegue. Leibniz y el barroco*, Paidós, Barcelona, 1989.

Dempsey, A., *Estilos, escuelas y movimientos. Guía enciclopédica del arte moderno*. Barcelona, Blume, 2002.

Diego, E. de, *Arte Contemporáneo I*. Madrid, Historia 16, 1996, (Col. "Conocer el Arte").

Diego, E. de, *Arte contemporáneo II*, Madrid, Historia 16, 1996, (Conocer el Arte; 10).

Durá Grimalt, R. y Saborit Viquer, J., "Romanticismo, realismo y modernismo", *Historia del Arte.*, Barcelona, Océano-Instituto Gallach de Librería y Ediciones, 1996, vol. 12.

Eagleton, T., *Las ilusiones del posmodernismo*, Paidós, Barcelona, 1998.

Foster, H. (Ed), *El retorno de lo real*, Madrid, Akal, 2001.

Foster, H. (Ed), *La posmodernidad*, Madrid, Kairós, 1985.

Freeland, C., *Pero, ¿esto es arte? Una introducción a la teoría del arte*, Cátedra, Madrid, 2003.

Gianetti, C., *Estética digital*, L'Angelot, Barcelona, 2002.

Givone, S., *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1990.

Gombrich, E., *La historia del Arte*, Madrid, Debate, 1997.

Gombrich, E., *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Debate, Madrid, 1998.

Guasch, A. M., *El arte último del siglo XX*, Madrid, Alianza, 2001.

- Gubern, R., *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, Madrid, 1996.
- Hughes, R., *El impacto de lo nuevo: el arte en el siglo XX*, Círculo de Lectores, Barcelona, 2000.
- Huysen, A., *Después de la Gran División: Modernismo, Cultura de masas, Posmodernismo*, 1986, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.
- Jameson, F., *Teoría de la postmodernidad*, Trotta, Madrid, 1996.
- Julián, Inmaculada, *El siglo XX (Desde principios de siglo hasta la Segunda Guerra Mundial)*, Madrid, Espasa Calpe, 1996, (vol. 7. Col. Historia universal de la pintura).
- Lipovetsky, G., *La era del vacío*, 1983, Anagrama, Barcelona, 1986.
- Lipovetsky, G., *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*, Anagrama, Barcelona, 2009.
- Lyon, D., *Postmodernidad*, Alianza, Madrid, 2000.
- Marchán Fiz, S., *Del arte objetual al arte del concepto*, Akal, Barcelona, 1994.
- Marchán Fiz, S., *Real / Virtual en la Teoría y la Estética de las Artes*, Paidós, Barcelona, 2005.
- Marías, F., *Teoría del Arte II*, Madrid, Historia 16, 1996.
- Panovski, E., *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 1989.
- Sebreli, J. J., *Las aventuras de la Vanguardia*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002.
- Sennett, R., *El artesano*, Anagrama, Madrid, 2009.
- Stangos, N. (edit.): *Conceptos del Arte Moderno*, Destino, Barcelona, 2000.
- Steiner, G., *Presencias reales*, 1989, Destino, Barcelona, 2001.
- Vattimo, G., *El fin de la modernidad*, Gedisa, Barcelona, 1986.
- Venturi, R., y Scott, D., *Aprendiendo de Las Vegas*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- VVAA, Colección "El Mundo del Arte", Ed. Destino.
- VVAA, Colección "Historia del Arte", Ed. Historia 16.
- VVAA, Colección "Manuales Arte Cátedra", Ed. Cátedra.
- VVAA, Enciclopedia "Summa Artis", Ed. Espasa-Calpe.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Por determinar a comienzos del curso.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada