

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE

Prof. Dr. Javier Azanza

OBJETIVOS

La asignatura tiene un doble objetivo:

En primer lugar, introducir a los alumnos en el conocimiento de la historia del arte mediante la familiarización y acercamiento al vocabulario propio y específico de la materia, imprescindible para el correcto estudio y seguimiento de la asignatura.

En segundo lugar, profundizar en las distintas fases de la historia del arte universal contextualizándolos cronológica, cultural y socialmente en un intento de situar y explicar las manifestaciones artísticas más relevantes que se sucedieron a lo largo de los tiempos.

TEMARIO

I. Introducción a la Historia del Arte

1. Concepto de Historia del Arte. Necesidad y funciones del Arte. Naturaleza de la Historia del Arte.

II. El lenguaje plástico

2. Arquitectura. La arquitectura, el arte inevitable y desconocido. Concepto y funciones de la arquitectura. El lenguaje arquitectónico.
3. Las Edades de la Arquitectura. El colosalismo arquitectónico egipcio. Características generales. Monumentos arquitectónicos. La humanización de la arquitectura griega. Caracteres generales. Creaciones arquitectónicas. El urbanismo griego. La arquitectura romana: espacio y poder. Características generales. La nueva arquitectura y el urbanismo.
4. La arquitectura románica: el primer estilo internacional. Características generales. Catedrales, monasterios y templos. La arquitectura de las ciudades: el gótico. Caracteres generales. La época de las catedrales.

5. La arquitectura racionalizada: el Renacimiento. Caracteres generales. Los grandes arquitectos renacentistas. Una arquitectura para los sentidos: el barroco. Caracteres generales. El redescubrimiento del urbanismo. Los grandes arquitectos barrocos. La arquitectura del siglo XIX: tradición “versus” modernidad. La arquitectura del siglo XX: la perfección de la utilidad.
6. Escultura. Definición y límites. Materiales y técnicas escultóricas. El volumen escultórico: del relieve al bulto redondo y a la escultura monumental. Géneros escultóricos.
7. La frontalidad egipcia. La belleza del cuerpo humano: la escultura griega. Los grandes logros de la escultura romana: el retrato romano y el relieve histórico.
8. La escultura monumental románica. Estética y programas iconográficos. El naturalismo como inspiración de la escultura gótica.
9. La plástica escultórica del Renacimiento. Los grandes escultores del Renacimiento. Movimiento y carácter pictórico de la escultura barroca. Escultura de los siglos XIX y XX.
10. Pintura. La especificidad del lenguaje pictórico. El proceso creador. La materia pictórica.
11. Elementos formales del arte de la pintura. La línea y el color. La iluminación. El espacio y la composición.
12. Los géneros pictóricos. Pintura religiosa. Mito y alegoría. Pintura histórica. El retrato. El paisaje. Pintura de la vida cotidiana. Naturaleza muerta. Pintura abstracta.
13. Las pinturas de las tumbas egipcias. La pintura cerámica griega. Las artes del color en Roma.
14. La pintura mural románica. La búsqueda del espacio real en la pintura gótica.
15. La conquista de la ficción: la pintura renacentista. El triunfo del color y el movimiento: la pintura barroca. Pintura de los siglos XIX y XX.

III. El estudio de la Historia del Arte: posibilidades y perspectivas

BIBLIOGRAFÍA

Manual de la asignatura

No existe un manual que se ajuste completamente a los contenidos de la asignatura. Obra de referencia puede ser Gombrich, E.H., *Historia del Arte*, Madrid, Alianza, 1992.

Obras de apoyo

- Berger, R., *El conocimiento de la pintura*, Barcelona-Madrid, Noguer, 1976.
- Borrás Gualís, G.M., et al., *Introducción General al Arte. Arquitectura. Escultura, Pintura. Artes Decorativas*, Madrid, Istmo, 1980.
- Borrás Gualís, G. M., *Teoría del Arte I*, Madrid, Historia 16, 1996.
- Fatás, G. y Borrás, G. M., *Diccionario de Términos de Arte y Arqueología*, Madrid, Alianza Editorial.
- Freixa, Mireia et al., *Introducción a la Historia del Arte*, Barcelona, Barcanova, 1990.
- Gilson, Etienne, *Pintura y realidad*, Madrid, Ed. Aguilar, 1961.
- Historia del Arte*. Dirigida por Juan Antonio Ramírez. Madrid, Alianza. 4 volúmenes.
- Huygue, R., *Diálogo con el Arte*, Madrid, labor, 1965.
- Lafuente Ferrari, E., *La fundamentación y los problemas de la Historia del Arte*, Madrid, Instituto de España, 1985.
- Lajo, R. y Surroca, J., *Léxico de Arte*, Madrid, Akal, 1995.
- Marías, F., *Teoría del Arte II*, Madrid, Historia 16, 1996.
- Roth, L.M., *Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado*, Barcelona, Gustavo Gili, 1999.
- Sturgis, A., *Entender la pintura. Análisis y explicación de los temas de las obras*, Barcelona, Blume, 2002.
- Venturi, L., *Historia de la crítica de Arte*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- Zevi, B., *Saber ver la arquitectura*, Barcelona, Poseidon, 1991.

ASESORAMIENTO ACADÉMICO

Se indicará a comienzos de curso.