

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2024 – 2025

SEGUNDO CURSO. GRUPO D

VIRTUAL

Historia del Arte Universal

Profesor:
Rafael Sánchez-Mateos Paniagua
Rafaes03@ucm.es

1. JUSTIFICACIÓN

La Historia del Arte nos informa de la evolución de las formas y estilos artísticos a lo largo del tiempo y el espacio. Sin embargo hay que advertir que, como sucede con la «historia» en general, también en el arte se impone una manera de ver las cosas, hegemónica o normativa, haciendo parecer lógica una historia que, en verdad, refiere solo la tradición occidental y que está poblada de contradicciones, interferencias, anomalías, interrupciones, saltos, periferias, exclusiones...

El arte se ha relacionado íntimamente con el conocimiento humano, con la religión, con la política, la cultura y la vida humana en general, lo que nos exige un enfoque diverso y plural que nos permita conocer sus múltiples sentidos y valorar su importancia para la sociedades del pasado y para el mundo en que vivimos hoy.

De entre todas las disciplinas que se ocupan del arte, la Estética (la filosofía del arte que se encarga del «conocimiento por los sentidos») nos ofrece un enfoque extremadamente útil pues nos coloca en situación de experimentar las formas y no ya simplemente en posición de analizarlas, describirlas, interpretarlas o criticarlas, lo que implica abrirse a las sensaciones y efectos que el arte tiene sobre nosotros, pues se nos muestra a todas las personas por igual, da igual nuestros conocimientos previos. Disfrutar y aprender del arte implica acercarnos a él también «con arte». Una capacidad sin duda de cualquier persona que aún conserve sus sentidos despiertos, disponibles y sin prejuicio para el conocimiento y la imaginación.

Comenzando por el nacimiento de la expresión artística en la prehistoria y acabando en el arte contemporáneo actual, explorando de

un modo nuevo la cultura occidental, así como otras culturas, a lo largo del programa se estudiará el devenir de las formas artísticas (pintura, escultura, arquitectura, pero también danza, música y lo que se suele llamar «arte menor» o popular) para entender el pasado y las culturas en que surgieron y para fortalecer nuestra sensibilidad y entendimiento ante el mundo.

2. OBJETIVOS

1. Conocer las creaciones artísticas en su singularidad como exponentes de la creatividad e inteligencia humana.
 2. Valorar las creaciones artísticas como documentos testimoniales de una época, una cultura singular y un saber específico.
 3. Ofrecer una visión de conjunto de las diversas manifestaciones artísticas humanas a través del conocimiento de la evolución y desarrollo de los distintos estilos y técnicas artísticas, situándolos en el tiempo y en el espacio. Sabiendo a su vez que los «estilos» son a su vez narrativas construidas y cambiantes.
 4. Ayudar a construir un lenguaje y una terminología adecuada para el análisis de las creaciones artísticas.
 5. Contribuir a la formación de la singularidad estética de los y las estudiantes, de su gusto y libre disfrute del arte. Aprender a transmitir la experiencia y la contemplación artística que hacemos.
 6. Abordar la Historia del Arte como un discurso humano siempre reconfigurable a partir de la investigación y la experiencia estética.
-

Desarrollar una actitud crítica ante las historias del arte hegemónicas y una atención especial a las periferias y exclusiones de la disciplina.

7. Facilitar el acercamiento artístico y su sentido sobre nuestro tiempo.

3. CONTENIDOS

[Que podrían sufrir modificaciones de forma y contenido si fuera necesario en virtud del ritmo propio de la clase]

Tema 1. Introducción.

Tema 2. Aurora del arte. [Mundo arcaico y primitivo].

Tema 3. El arte para los dioses. [Primeras civilizaciones].

Tema 4. El arte para los hombres I [Mundo clásico].

Tema 5. El arte para los hombres II [Mundo clásico]

Tema 6. El arte del lejano oriente [Mundo asiático].

Tema 7. El arte del nuevo dios pastor. [Mundo paleocristiano y bizantino].

Tema 8. El arte medieval I. [Mundo árabe].

Tema 9. El arte medieval II. [Mundo católico]

Tema 10. Antropocentrismo estético I. [Renacimiento del sur]

Tema 11. Antropocentrismo estético II. [Renacimiento de norte].

Clase 12. Sesión de control y repaso

Tema 13. El arte del desgarró y la ensoñación I. [Barroco].

Tema 14. El arte del desgarró y la ensoñación II [Barroco]

Tema 15. El arte del intelectualismo artístico I [Ilustración]

Tema 16. El arte del intelectualismo artístico II [Ilustración]

Tema 17. El alba del arte moderno [Romanticismos]

Tema 18. La revuelta artística [Romanticismos]

Tema 19. El arte de lo real [Realismos]

Tema 20. El arte de la modernidad [Fin del Siglo XIX]

Tema 21. El arte libre [Vanguardias I]

Tema 22. El arte y la utopía [Vanguardias II]

Tema 23. El arte contemporáneo [Segunda mitad del S. XX]

4. METODOLOGÍA

Las clases cumplirán el horario previsto para la materia, martes y jueves de 18.30 a 20:00 y contarán con una exposición previa por parte del profesor en la que se presentarán los contenidos generales de un tema, usando distintos materiales audiovisuales: imágenes, escenas de películas, composiciones sonoras, documentos de vídeo, textos.

Durante esta exposición el profesor favorecerá la participación de los y las estudiantes, pues el debate, la conversación y el intercambio son los ingredientes básicos para el aprendizaje. No obstante, los estudiantes deberán también moderar su interés en participar para que los temas puedan ser impartidos. La mayoría de las veces, cuando no se llegan a impartir es debido a la alta participación y la conversación.

En las clases virtuales intentaremos todos mantener las cámaras conectadas para favorecer la comunicación ya de por sí difícil en el medio virtual.

El profesor administrará una web con todos los materiales que tratemos en clase que permanecerá activa mientras dure el curso.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria, pero se recomienda realizar un trabajo final de la materia.

Solo tendrá calificación (numérica) el estudiante que quiera ser evaluado.

Trabajo:

10 páginas (aprox.) que aborde un tema de la materia que le resulte al estudiante de interés, acordado con el profesor. Podrá consistir en el estudio de una obra en su contexto histórico o su proceso de creación, el estudio de una estética epocal, un o una artista, etc... Se tratará de un trabajo en cualquier caso en el que se pongan en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

De manera general, se evaluará positivamente el compromiso con la materia de estudio, el deseo de conocer, la apertura de miras, el desafío ante un trabajo y su dificultad, la atención, la participación activa. Se valorará negativamente el acaparamiento de la palabra en clase, la no disposición a salirse del marco de pensamiento propio.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Manuales recomendados:
 - VALVERDE, José María: Breve historia y antología de la Estética. Barcelona, Ariel, 1995.

 - Otros:
 - ARGULLOL, Rafael. Tres miradas sobre el arte. Barcelona. Destino. 1989
 - BOZAL, Valeriano (ed.): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 Vols. Madrid, Visor, 1996.
 - DEWEY, John. Arte y experiencia. Barcelona: Paidós, 2010.
 - GOMBRICH, E.H. Historia del Arte. Madrid, Alianza Forma, 1992.
 - FAURÉ, Elie. Historia del Arte. Varias ediciones.
 - RAMÍREZ, J.A (coord.). Historia del Arte (I, II, III, IV) Madrid. Akal, 1997.
 - SÁEZ, Juanjo. El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre. Reservoir Books. 2006.
 - TATARKIEWICZ, Wladislaw: Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid, Tecnos, 1988. Título. Editorial
-