



●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

3° C

Historia del arte español

Profesora:
Natalia Ruiz Martínez

Programa de la asignatura

1. Introducción

Este curso plantea el desarrollo de una serie de contenidos de Historia del Arte Español, y la invitación a que los alumnos de tercer curso, que vienen de estudiar Historia del Arte, reflexionen sobre distintas cuestiones artísticas centrándose en las singularidades del Arte Español, muy vinculadas a las circunstancias históricas.

Las clases serán presenciales, animando en todo momento a mantener un diálogo abierto, y asimismo se facilitará el contacto virtual para cualquier consulta. Como complemento, se proporcionará a los alumnos bibliografía y webgrafía para que puedan profundizar en los distintos temas.

2. Objetivos

- Avanzar en la comprensión de los periodos y principales movimientos artísticos desde las pinturas prehistóricas al arte contemporáneo.
- Relacionar las obras del arte español con las de otros entornos artísticos. Similitudes, variantes, diferencias.
- Entender la importancia de estudiar las obras de arte en su contexto histórico, cultural, social, político y religioso.
- Familiarizarse con la terminología y las herramientas propias de la Historia del Arte.
- Capacitar al estudiante para realizar análisis de obras artísticas de distintas épocas y estilos.
- Aproximar al alumnado a las principales manifestaciones del patrimonio histórico-artístico español e incentivar el interés por profundizar en su conocimiento.

3. Contenidos (1/2)

1. Las primeras manifestaciones artísticas: del Paleolítico a la Edad de los Metales.
 2. Las culturas de la Península y los colonizadores mediterráneos. Tarteso, íberos y Celtas, y su relación con fenicios, griegos y cartagineses.
 3. La Hispania Romana: arquitectura y urbanismo, artes plásticas y decorativas.
 4. Manifestaciones artísticas del Reino Visigodo: arquitectura y orfebrería.
 5. El siglo X: Arte Prerrománico Asturiano, Arte Mozárabe o de repoblación.
 6. Al-Ándalus y el esplendor del arte hispano-musulmán.
 7. El Arte Románico y la recuperación de la arquitectura monumental. El fenómeno de la peregrinación y sus consecuencias artísticas.
 8. El Arte Gótico: peculiaridades y diversidad en su extensión por la península.
 9. El Renacimiento: de la influencia flamenca a la recepción de los modelos italianos, de la decoración plateresca al purismo herreriano. Irrupción de la corriente manierista. El Greco.
 10. El Barroco en España. Entre la sobriedad arquitectónica y la sobrecarga decorativa. Expresión dramática de la escultura religiosa: escuelas castellana y andaluza. Los grandes pintores y su contexto: Velázquez, Ribera, Murillo y Zurbarán.
 11. La Ilustración y el Neoclasicismo: nuevas formas para nuevas ideas. Goya y la expresión individual del artista.
-

Programa de la asignatura

3. Contenidos (2/2)

12. El siglo XIX: de la tradición académica a la introducción de las nuevas corrientes. La renovación de la pintura de paisaje. El luminismo de Sorolla. El modernismo.

13. La vanguardia en España. Picasso, Juan Gris, Miró y otros españoles en París. La arquitectura moderna y su lenta expansión. La crisis de la escultura.

14. Arte posterior a 1950. Abstracción, geometría y proyección internacional. Cine y fotografía: retratos de época. La "Movida" y la posmodernidad. La llegada de los nuevos formatos.

4. Metodología (1/2)

Las clases se apoyarán en distintos recursos audiovisuales: fundamentalmente presentaciones de imágenes y, ocasionalmente, fragmentos de video o de audio. Las imágenes actuarán como hilo conductor del discurso ya que se trata precisamente de que los alumnos conozcan las obras y adquieran la capacidad de poder analizarlas.

Asimismo, se proporcionará a los alumnos materiales (textos, conferencias, documentales) a través del campus virtual, como ampliación y complemento de las clases. Se favorecerá en todo momento la participación, el diálogo y el debate. Se propiciará que los alumnos puedan formarse y expresar una opinión documentada.

En todo momento se relacionarán las distintas artes. Aunque el temario se centra en el desarrollo de la arquitectura, pintura y escultura, se harán conexiones con la literatura, la música, y ya en los últimos temas con la fotografía y el cine, de los distintos periodos.

4. Metodología (2/2)

Se harán una o dos visitas a museos o exposiciones, con el acompañamiento y explicaciones de la profesora.

5. Evaluación

Actualmente, los alumnos no están obligados a realizar un trabajo escrito, aunque se animará siempre a hacerlo, ya que es una forma muy positiva de involucrarse y desarrollar contenidos. Los que lo hagan, deberán avisar del tema elegido y consensuarlo con la profesora.

El trabajo versará sobre algún aspecto del arte español, con amplio margen para elegir: un autor, una obra, un periodo o movimiento concreto, o bien un museo, una exposición, un edificio, un yacimiento arqueológico. Lo importante es que el tema esté bien delimitado, se relacione con el arte español y, sobre todo, que sea del interés del alumno que lo elija.

La extensión de los trabajos será de entre doce y veinte páginas (todo incluido). Para su calificación se valorará la capacidad de selección y síntesis de la información, el uso de distintas fuentes, la estructura y la corrección en la expresión.

El trabajo será realizado en formato virtual y enviado al correo electrónico natrui01@ucm.es

6. Bibliografía (1/4)

Obras de carácter general sobre Historia del Arte

-Juan Antonio RAMÍREZ (dir.), Historia del Arte, 4 vols., Madrid, Alianza Editorial, 2010 (1996).

-Ernst GOMBRICH, Historia del Arte, Londres, Phaidon, 2016 (1950, varias ediciones corregidas).

Programa de la asignatura

6. Bibliografía (2/4)

Historia del arte español: colecciones y compendios

Colección Cuadernos de Arte Español (100 títulos), Madrid, Historia 16, 1991-1993.

Colección Introducción al arte español (9 vols.), Madrid, Sílex, 1989-1994. Títulos unificados en un único volumen: Manual de arte español, Madrid, Sílex, 2003.

- Manuel BENDALA, La Antigüedad. De la Prehistoria a los Visigodos
- Isidro BANGO, La Alta Edad Media. De la tradición Hispanogoda al Románico
- Gonzalo BORRÁS, El Islam. De Córdoba al Mudéjar
- Joaquín YARZA, Baja Edad Media. Los siglos del Gótico
- Fernando MARÍAS, El siglo XVI. Gótico y Renacimiento
- Agustín BUSTAMANTE, El siglo XVII. Clasicismo y Barroco
- Alfonso Rodríguez de Ceballos, El siglo XVIII. Entre la tradición y la Academia
- Pedro Navascués, María Jesús Quesada, El siglo XIX. Bajo el signo del Romanticismo
- Javier Pérez Rojas, Manuel GARCÍA CASTELLÓN El siglo XX. Persistencias y ruptura
- Joan SUREDA (dir.), Historia del Arte Español (10 vols.), Barcelona, Planeta, 2002 (1995).
- Jesús ESPINO y Miguel MORÁN TURINA, Historia del Arte Español, Alcobendas, Sociedad General Española de Librería, 1996.

HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: MONOGRAFÍAS POR PERÍODOS

Sebastián CELESTINO y Carolina LÓPEZ RUIZ, Tarteso y los fenicios de Occidente, Córdoba, Almuzara, 2020.

6. Bibliografía (3/4)

Jaime ALVAR, Entre fenicios y visigodos: la historia antigua de la Península Ibérica, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.

Manuel BENDALA, Tartesios, íberos y celtas. Pueblos, culturas y colonizadores de la Hispania Antigua, Madrid, Temas de Hoy, 2000.

Manuel BENDALA, Hispania, el legado de Roma, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1998.

Isidro G. BANGO, Arte prerrománico hispano. El arte en la España cristiana de los siglos VI al XI, Madrid, Espasa Calpe, 2001.

Joaquín YARZA, Arte y Arquitectura en España 500-1250, Madrid, Cátedra, 1994.

Antonio MOMPLET, El arte hispanomusulmán, Madrid, Encuentro, 2004.

Fernando OLAGUER FELIÚ, El arte románico español, Madrid, Encuentro, 2003.

José María AZCÁRATE, Arte Gótico en España, Madrid, Cátedra, 2007.

Víctor NIETO, Fernando CHECA, Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599, Madrid, Cátedra, 2009.

Joan SUREDA y otros, El siglo del Renacimiento en España, Madrid, Akal, 1998.

José ALVÁREZ LOPERA, El Greco, obra esencial, Madrid, Sílex, 2014 (1993).

Cristóbal BELDA y otros, Los siglos del Barroco, Madrid, Akal, 1997.

Alfonso E. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura Barroca en España 1600-1750, Madrid, Cátedra, 1996.

Jonathan BROWN, Imágenes e idea en la pintura española del siglo XVII, Madrid, Alianza, 1995.

Miguel MORÁN TURINA, Estudios sobre Velázquez, Madrid, Akal, 2006.

Enriqueta HARRIS, Velázquez, Madrid, Akal, 2003.

Enrique ARIAS y otros, Del Neoclasicismo al Impresionismo, Madrid, Akal, 1999.

Valeriano BOZAL, Goya y el gusto moderno, Madrid, Alianza, 1994.

Valeriano BOZAL, Goya, Madrid, Machado Libros, 2011.

Carlos REYERO y M. FREIXA, Pintura y escultura en España 1800-1910, Madrid, Cátedra, 2005.

Programa de la asignatura

6. Bibliografía (4/4)

Valeriano BOZAL, Pintura y escultura españolas del siglo XX, Madrid, Espasa Calpe, 1992.

Juan M. BONET, Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936, Madrid, Alianza, 2007
