

●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

2º D

Historia del arte universal

Profesor

Rafael Sánchez-Mateos Paniagua

Historia del arte universal

1. Introducción (1/2)

Mediante análisis descriptivos, clasificaciones y comparaciones, 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 el 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,

1. Introducción (2/2)

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 (1/2)

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.
-

Historia del arte universal

2. Objetivos (2/2)

8. Profundizar en el conocimiento del rico y singular patrimonio histórico-artístico español.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación integrándolas en el proceso de formación personal y de adquisición de nuevos conocimientos.

3. 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.

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.

<https://historiasdelarteuniversalum.weebly.com>

/

El campus virtual se usará para comunicación entre profesor y estudiantes.

4. Evaluación (1/2)

- La evaluación es voluntaria, pero se recomienda realizar un trabajo final de la materia.
- Solo tendrá calificación el estudiante que se someta a ser evaluado.
- La calificación será numérica. Los estudiantes que opten por no ser evaluados no serán calificados.

4. Evaluación (2/2)

Trabajo:

10 páginas aproximadamente 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.

Como recogen las orientaciones didácticas: "Los alumnos matriculados en la Universidad para los Mayores deben asistir con regularidad y puntualidad a las clases".

Del mismo modo "Si por alguna causa justificada algún profesor no pudiera acudir a impartir su clase, deberá, cuanto antes, comunicarlo a la Secretaría de la Universidad para los Mayores, a fin de que los tutores puedan avisar con tiempo a sus alumnos."

5. Programa y contenidos resumidos (1/4)

[Que podrían sufrir modificaciones de forma y contenido si fuera necesario]

Clase 1 - 6 febrero

Presentación del grupo e introducción a la asignatura de H. del arte Universal
Problemáticas de la Historia del Arte vista desde Occidente.

Clase 2 - 8 febrero

Aurora del arte [Mundo prehistórico y mundo primitivo]

*** Visionado previo: Pasodoble, Miquel Barceló y Josef Nadj.

Historia del arte universal

5. Programa y contenidos resumidos (2/4)

[Que podrían sufrir modificaciones de forma y contenido si fuera necesario]

Clase 3 - 13 febrero

El arte para los dioses antiguos [Primeras civilizaciones. Mesopotamia, Egipto, Egeo]

Clase 4 - 15 febrero

El arte para los hombres [Mundo griego, helenístico y latino]

Clase 5 - 20 febrero

El arte del dios de ojos rasgados [Mundo del lejano oriente]

*** Visionado previo: La rueda del tiempo de Werner Herzog.

Clase 6 - 22 febrero

El arte del nuevo dios pastor [Bases simbólicas del arte paleocristiano y bizantino]

Clase 7 - 27 febrero

El arte del profeta sin rostro [Cultura hispanomusulmana y arte de las culturas árabes]

*** Visionado previo: de Aguaespejo Granadino de José Val del Omar

Clase 8 - 29 febrero

El arte en torno al año 1000 [Estética medieval, Románico peninsular, civilizaciones mesoamericanas]

Clase 9 - 5 marzo

El arte religioso tardomedieval [Arte sacro tardomedieval - Gótico]

Clase 10 - 7 marzo

Antropocentrismo estético [Renacimiento europeo I. S. XIV, XV]

*** Dossier de materiales y visionado: Modos de ver. John Berger.

5. Programa y contenidos resumidos (3/4)

Clase 11 - 12 marzo

Poéticas renacentistas del norte [Renacimiento europeo II. S. XVI]

Clase 12 - 14 de marzo

Sesión de control y repaso

Clase 13 - 19 marzo

El arte del desgarrar y la ensoñación I [Estética del Barroco I]

*** Visionado previo: Vatel, Roland Joffe.

Clase 14 - 21 marzo

El arte del desgarrar y la ensoñación II [Estética del Barroco II. Velázquez XVII]

*** Lectura Previa: El arte en la corte de los Austrias españoles, Jonathan Brown.

Clase 15 - 2 abril

El arte del intelectualismo artístico [Ilustración, neoclasicismo y revolución. S. XVIII]

*** Visionado previo: El vientre del arquitecto, Peter Greenaway

Clase 16 - 4 abril

El alba del arte moderno I [Goya. Ilustración]

Clase 17 - 9 abril

El alba del arte moderno II [Goya. Romanticismos]

Visionado previo: Goya en Burdeos, Carlos Saura

Clase 18 - 11 abril

La revuelta artística [Romanticismos]

Visionado previo: Remando al viento, Gonzalo Suárez

Clase 19 - 16 abril

Sesión de control y repaso

Clase 20 - 18 abril

El arte de lo real [Realismos]

Historia del arte universal

5. Programa y contenidos resumidos (4/4)

Clase 21 - 23 abril

El arte moderno [Fin del Siglo XIX]

Clase 22 - 25 abril

El arte libre [Vanguardias I de la primera mitad del S. XX]

***Visionado previo: Esencia de verbena, Ernesto Giménez Caballero

Clase 23 - 30 abril

El arte y la utopía [Vanguardias II de la primera mitad del S. XX]

Clase 24 - 7 mayo

El arte contemporáneo [Segunda mitad del S. XX]

Clase 25 - 9 mayo

El arte actual [S. XXI]

6. Bibliografía básica (2/2)

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

6. Bibliografía básica (1/2)

- SÁEZ, Juanjo. El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre. Reservoir Books. 2006.
 - TATARKIEWICZ, Wladislaw: Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid, Tecnos, 1988.
-