

Guía docente de la asignatura

Fecha última actualización: 14/06/2021

Fecha de aprobación: 14/06/2021

Historia de las Ideas Estéticas y Teorías Artísticas I

Grado	Grado en Historia del Arte	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Conocimientos Sistemáticos e Integrados del Hecho Artístico	Materia	Historia de las Ideas Estéticas				
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- Los contemplados por la Universidad de Granada en el apartado acceso y admisión para los estudios de Grado de Historia del Arte.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

La asignatura desarrolla contenidos propios de la materia a la que corresponde, relativos a la evolución de las Ideas estéticas a lo largo del tiempo en el ámbito de la cultura occidental hasta el siglo XVIII: Tratadística arquitectónica y sobre las artes plásticas desde la época clásica; Principales teorías y metodologías de análisis del hecho artístico en relación con las obras y artistas más significativos del marco cronológico acotado.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Adquirir destrezas para el desarrollo de un aprendizaje instrumental y relevante: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, solvencia en la resolución de problemas, facultad para acceder a la información y gestionarla, razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.
- CG02 - Adquirir destrezas para la consecución de un aprendizaje social y cooperativo: capacidad de trabajar en equipo, reconocimiento de la diversidad social y cultural, sensibilidad hacia cuestiones medioambientales, sociales y de género, compromiso ético.
- CG03 - Adquirir destrezas para alcanzar habilidades comunicativas: capacidad de expresión oral y escrita, habilidades para transmitir el conocimiento adquirido, habilidades sociales y de comunicación.
- CG04 - Adquirir destrezas para el desarrollo de habilidades profesionales: aptitudes docentes relacionadas con la disciplina, facultad para tomar decisiones y aplicarlas al trabajo, adaptación a nuevas situaciones, capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor y

motivación por la calidad.

- CG05 - Adquirir capacidades relacionadas con la apreciación de la obra de arte: sensibilidad hacia temas relativos al patrimonio histórico y cultural, reconocer y sensibilizarse con la creatividad y los valores estéticos.
- CG06 - Desarrollar habilidades para aplicar a la disciplina de la historia del arte el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), internet y sus recursos digitales.
- CG07 - Adquirir capacidades básicas para interpretar y manejar gráficos, dibujo, fotografía, imagen en movimiento, informática y materiales de la obra de arte.
- CG08 - Apreciar e interpretar de forma particular diferentes periodos y estilos de la Historia del Arte, en el marco de una educación de ciclo superior, sobre la base de la educación secundaria general. Aunque tal capacidad se apoye en libros de texto avanzados, el alumno habrá de estar familiarizado con la vanguardia de la producción científica en Historia del Arte mediante monografías, específicas, artículos de revistas, etc.
- CG09 - Adquirir habilidades acerca de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, crítica de arte, investigación histórico-artística.
- CG10 - Apreciar, distinguir, sistematizar y explicitar conocimientos sistemáticos e integrados del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes decorativas, aplicadas e industriales, fotografía, cine, música, etc.), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE04 - Adquirir habilidades para la lectura comprensiva y crítica de textos y fuentes documentales y bibliográficas de disciplinas humanísticas.
- CE13 - Dominar de forma teórica y práctica conocimientos sobre las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte, así como la lectura comprensiva y crítica de textos relativos a la disciplina.
- CE30 - Ser capaces de comprender e interpretar conceptos esenciales de la estética, la teoría artística y la crítica de arte, incluyendo versiones diversificadoras, como la perspectiva de género.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Se pretende, en esta asignatura, dar a conocer al alumno los principales conceptos estéticos elaborados por el pensamiento europeo, su esencia y desarrollo desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XVIII, sin olvidar el contexto histórico-artístico y cultural en el que se gestaron; por lo que la literatura, la crítica, la filosofía y la historiografía artística protagonizarán las reflexiones sobre la creación y la percepción estética de cada momento histórico estudiado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Introducción a la Estética.

Tema 2. Teorías sobre los orígenes y universalidad del Arte.

Tema 3. La estética en la cultura griega.

- Periodo arcaico:
  - De la fase cosmogónica a la olímpica.
  - Determinantes étnicos y culturales .
  - Arte-tecné.
  - Clasificaciones de las artes.
  - Primeras conceptualizaciones artísticas.
  - El Canon.
- La Grecia clásica:
  - La escuela pitagórica y la cuantificación numérica de la belleza.
  - Los sofistas y la relativización del gusto.
  - Arte y utilidad en Sócrates.
  - La objetividad de lo bello en el idealismo platónico.
  - Mimesis y verosimilitud. La filosofía de Aristóteles.
- El Helenismo:
  - El hedonismo epicúreo.
  - La incertidumbre de la duda en el escepticismo.
  - Belleza y moralidad. El decoro estoico.

Tema 4. Estética y teoría del arte en la época romana.

- Los teóricos de la república y la desconfianza hacia el helenismo:
- Lo bello como imagen mental. Cicerón.
- La teoría arquitectónica de Vitruvio.
- Plotino y la emanación de la belleza.
- El tratado sobre lo sublime de Pseudolongino.

Tema 5. Estética en la Edad Media: El símbolo, la luz y el número.

- La patrística. La estética agustiniana.
- La querrela iconoclasta.
- El Corpus dionisiacum y su influencia en la teoría y el arte medievales.
- San Gregorio Magno.
- Arte y memoria en el periodo carolingio.
- Escoto Erígena.
- Los terrores milenaristas y los inicios del románico.
- Los recetarios técnicos. Teófilo.
- La estética de las grandes órdenes monásticas: Cluny y el Císter. San Bernardo y Suger de Saint Denis.
- La estética matemática del primer gótico: la escuela de Chartres.
- Los Victorianos.
- Estética tomista y su teoría acerca de los sentidos.
- la última metafísica de la luz.
- Tratados de óptica y perspectiva.
- El Álbum de Villard de Honnecourt.

Tema 6. La teoría del Arte en el Renacimiento.

- Lorenzo Ghiberti.
- León Battista Alberti.
- Los teóricos puros del primer Renacimiento: Piero del la Francesca, Francesco di Giorgio

Martini y Luca Pacioli.

- Los románticos del primer Renacimiento: Filarete y Colonna.
- La teoría de la pintura de Leonardo da Vinci.
- Durero.
- El neoplatonismo de Miguel Ángel.
- Aretino, Pino y Dolce.
- Historia del arte como historia de los artistas: Vasari.
- El manierismo de Lomazzo y Zuccaro.
- Tratadística arquitectónica: Serlio, Palladio y Vignola.
- Cellini.

Tema 7. La conciencia de la historia en el Trecento italiano.

- Primeros ejemplos de narrativa en italiano: los textos de Dante, Petrarca y Boccaccio. Conceptos estéticos y representaciones artísticas.
- El libro del Arte de Cennino Cennini.

Tema 8. Arte, Belleza y Percepción Estética en la cultura árabe clásica.

- Los grados de belleza en la erótica de Ibn Hazm de Córdoba
- La Óptica de Alhacén.
- El orden estético de Averroes.
- La imaginación creadora en el sufismo de Ibn `Arabi.
- Ibn Jaldún: sociología del arte.

Tema 9. Principios de estética taoísta

Tema 10. La literatura artística en el Barroco.

- Los tratados de la Contrarreforma: Giovanni Andrea Gilio, Antonio Possevino, Cardenal Paleotti, Federico Borromeo y Cardenal Carlos Borromeo
- La estética de los filósofos italianos: Giordano Bruno, Tomasso Campanella y el Cavalier Giovanni Battista Marino.
- La estética de los filósofos italianos.
- La academia francesa y los inicios de la Querella entre antiguos y modernos.
- Teoría artística en la tratadística española: Vicente Carduco y Francisco Pacheco.
- Teoría artística en la tratadística española.
- La iconografía de Ripa.
- Salvator Rosa.

PRÁCTICO

Seminarios:

- Lecturas comentadas y debates sobre una selección de textos de autores previamente estudiados durante las clases teóricas
- Los alumnos realizarán lecturas comprensivas de textos relacionados con los contenidos de clase
- Exposición de trabajos elaborados por los alumnos

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Bibliografía fundamental:
  - BARASH, Moshe, Teorías del arte: de Platón a Winckelmann. Madrid, Alianza, 1991.
  - BELTING, Hans, Florencia y Bagdad. Una historia de la mirada entre Oriente y Occidente. Madrid, Akal, 2012.
  - BLUNT, Anthony, La teoría de las artes en Italia (1450-1600). Madrid, Cátedra, 1982.
  - BOSANQUET, Historia de la estética. Buenos Aires, Nueva visión, 1970
  - BRUYNE, Edgar de, La estética en la Edad Media. Madrid, Visor, 1988.
  - CALVO SERRALLER, Francisco. La teoría de la pintura en el Siglo de Oro. Madrid, Cátedra, 1981
  - ECO, Umberto. Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona, Lumen, 1997
    - Historia de la belleza. Barcelona, Lumen, 2010.
    - Historia de la fealdad. Barcelona, Lumen, 2011.
  - ESTRADA HERRERO, David, Estética. Barcelona, Herder, 1988.
  - GRASSI, Luigi, Teorici e storia della critica d'arte. Roma, Multigráfica, 1970. 2 vols
  - KULTERMANN, Udo, Historia de la Historia del Arte. Madrid, Akal, 1996.
  - OCAMPO, Estela y PERAN, Martí, Teorías del arte. Barcelona, Icaria, 1991.
    - El infinito en una hoja de papel. Barcelona, Icaria, 2010.
  - OSBORNE, Harold, Estética. Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1976.
  - POCHAT, Götz, Historia de la estética y la teoría del arte: desde la Antigüedad al siglo XIX. Madrid, Akal, 2008
  - PUERTA VÍLCHEZ, J. M., Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica. Madrid, Akal, 1997.
  - SCHLOSSER, Julius, La literatura artística. Madrid, Cátedra, 1981.
  - TATARKIEVICZ, Wladyslaw, Historia de la estética, 3 vols, Madrid, Akal, 1987-1991.
  - VALVERDE, José María, Breve historia y antología de la estética. Barcelona, Ariel, 1987.
  - VENTURI, Lionello, Historia de la crítica de Arte. Barcelona, Gustavo Gilí, 1982.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. Fuentes y documentos para la Historia del arte. Vols. I al VI. Barcelona, Gustavo Gili
- GARCÍA MELERO, J. E. Literatura española sobre artes plásticas, ed. Encuentro, Madrid, 2012

*Se podrá proporcionar bibliografía específica para cada tema con una selección de textos para su análisis

ENLACES RECOMENDADOS

- Artcyclopedia: The Fine Arte Search Engine (<http://www.artcyclopedia.com/>)
- Ciudad de la Pintura: La mayor pinacoteca virtual (<http://pintura.aut.org/>)
- Ars Summum: La comunidad libre de la Historia del Arte (<http://www.arssummum.net/>)
- Web Gallery of Art (<http://www.wga.hu/index1.html>)
- Google Libros (<http://www.google.es/books>)
- Joconde: Catalogue des Collections des Musees de France (<http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.html>)
- PARES: Portal de Archivos Españoles (<http://pares.mcu.es/>)
- Patrimonio Histórico (<http://www.mcu.es/patrimonio/CE/InfGenral/InformacionGeneral.html>)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de discusión y debate
- MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
- MD04 Prácticas de campo
- MD05 Prácticas en sala de informática
- MD06 Seminarios
- MD07 Análisis de fuentes
- MD08 Realización de trabajos en grupo
- MD09 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Descripción: La asignatura será evaluada mediante evaluación continua, salvo para aquellos que hubieran solicitado la evaluación única oficial en el plazo establecido y se les hubiera concedido.

Herramientas: La evaluación continua será fruto de dos tipos de acciones.

- Por un lado, una serie de trabajos en los que se valorarán las competencias adquiridas por el alumnado y se tendrán en cuenta, asimismo, la capacidad crítica y organizativa, la originalidad y el compromiso del alumno. Se usará la plataforma Prado para su entrega y control.
- Por otro, una prueba escrita con preguntas teóricas sobre los temas de la asignatura y comentario de imágenes, para valorar las competencias y contenidos adquiridos por el alumnado en esta materia.

Porcentajes:

- Prácticas/Trabajos: 30%
- Prueba escrita: 70%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Descripción: Tendrán acceso a la evaluación extraordinaria tanto quienes no aprobaran la

evaluación ordinaria como los que no se hubieran presentado a la misma. Para aquellos alumnos que habiendo entregado y superado la parte de los trabajos hubieran suspendido o no se hubieran presentado en convocatoria ordinaria, se tendrá en cuenta ésta, con su porcentaje correspondiente. Por otro lado, los alumnos que no hubieran superado la parte de los trabajos (menos de la mitad de la nota máxima por ellos) o no se hubieran presentado, deberán hacer una prueba específica para demostrar la adquisición de las competencias propias de la asignatura.

Herramientas: La evaluación estará formada por dos pruebas:

- Una general con preguntas teóricas sobre los temas de la asignatura, para valorar las competencias y contenidos adquiridos por el alumnado en esta materia.
- Otra, específica para los que no hubieran presentado o superado los trabajos de evaluación continua ordinaria centrada en los contenidos prácticos.

Porcentajes:

- Prueba general: 70%
- Prueba específica: 30%

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Descripción: Se basa en la evaluación de resultados de aprendizaje a través de una prueba escrita final mediante la cual el profesor pueda comprobar los logros alcanzados por los estudiantes.

Herramienta: Para su valoración el profesor diseñará una prueba escrita, tanto de reconocimiento de imágenes como de comprobación de contenidos y competencias propios de la asignatura mediante preguntas cortas, razonadas o de cuestionario.

Ponderación: 100%

INFORMACIÓN ADICIONAL

En la guía didáctica correspondiente a la asignatura se desarrollará de forma pormenorizada el temario, así como el cronograma de actividades, la metodología docente y la concreción exacta de los criterios de evaluación.

