CONTENIDOS HISTORIA DEL ARTE 2024

1. Aproximación a la Historia del Arte.

   El debate sobre la definición de arte. El concepto del arte a lo largo de la historia.

   El lenguaje artístico: el arte como forma de comunicación. La variedad de códigos y lenguajes. Símbolos e iconografía en el arte. La subjetividad creadora. La complejidad de la interpretación. El juicio estético.

   Terminología y vocabulario específico del arte en la arquitectura y las artes plásticas.

   Herramientas para el análisis de la obra de arte: elementos técnicos, formales, y estilísticos. Estudio iconográfico y significado, identificación, contextualización y relevancia de la obra. El análisis comparativo.

   Influencias, préstamos, continuidades y rupturas en la Historia del Arte.

   El uso de las nuevas tecnologías para el estudio de la Historia del Arte.

1. El arte y sus funciones a lo largo de la historia

   El arte como idioma de sentimientos y emociones.

   El arte como instrumento mágico-ritual a lo largo de la historia.

   El arte y su valor propagandístico: desde el Mundo Antiguo hasta la actual sociedad.

   Arte, mecenazgo y coleccionismo.

.

1. Dimensiones del arte

   Arte e identidad individual: la necesidad de representarnos. La imagen del cuerpo humano. El género del retrato. La evolución en la imagen del artista.

   Arte e identidad grupal: escuelas, regionalismos y búsqueda de identidad.

   La representación de la mujer en el arte desde una perspectiva crítica.

   La mujer como artista.

1. Realidad, espacio y territorio en el arte

   Arte y medio ambiente. La naturaleza y la representación de las emociones. Arquitectura, urbanismo y diseño.

   El patrimonio artístico: preservación, conservación y usos adecuados. Museografía y museología.

1. **Las raíces del Arte: el legado del arte clásico.**

   **El arte en la Grecia antigua.**

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura y espacio: la creación de espacios arquitectónicos. Órdenes arquitectónicos. El templo griego: *Partenón*, *Erecteion* y *Templo de la Atenea Niké*. El teatro: *Teatro de Epidauro*.

   Escultura. La evolución de la figura humana masculina y femenina: *Kouros de Anavyssos*; *Dama de Auxerre*; *Auriga de Delfos*; Fidias, *friso de las Panateneas* y *metopas de la Centauromaquia*; Polícleto, *Doríforo*; Mirón, *Discóbolo*; Praxíteles, *Afrodita de Cnido*; Lisipo, *Apoxiomeneos*; *Venus de Milo, Victoria de Samotracia, Laoconte y sus hijos, relieve de Atenea y Gea en el Altar de Pérgamo*.

   **La visión del clasicismo en Roma.**

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura. Principales aportaciones romanas a la arquitectura clásica: *Maison Carré* de Nimes*, Coliseo* de Roma,*Panteón* de Roma, *Basílica de* *Majencio y Constantino* de Roma, *Arco de Tito* en Roma, *Columna de Trajano* de Roma, *Teatro romano* *de* *Mérida*, *Puente de Alcántara*, *Acueducto de Segovia*.

   Escultura. Las innovaciones romanas en la representación de la figura humana: *Augusto de Prima Porta*, *estatua ecuestre de marco Aurelio*, *relieve de la toma del templo de Jerusalén del Arco de Tito*, *relieves de la Columna de Trajano*.

   Mosaicos y pintura.

F. **El nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.**

   El arte y su función didáctica y religiosa en las sociedades teocéntricas. Las primeras manifestaciones del arte cristiano.

   Contexto histórico y cultural.

   **Arte paleocristiano:** arquitectura (basílica, mausoleo, baptisterio) y las aportaciones de las artes plásticas a la iconografía cristiana.

   **Arte bizantino**: las innovaciones arquitectónicas de *Santa Sofía de Constantinopla*. La consolidación de la iconografía cristiana medieval: el Pantocrátor, la Virgen y la Déesis. El mosaico bizantino: *Cortejo de la emperatriz Teodora* en San Vital de Rávena.

   **Arte prerrománico español.** Arte **visigodo** (*San Pedro de la Nave*), arte **asturiano** (*Santa María del Naranco*) y arte **mozárabe** *(San Miguel de la Escalada* y Monja Ende, *Beato de Gerona*).

   **Arte islámico e hispanomusulmán.**

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura. La mezquita: *Mezquita de Córdoba*, la *Giralda* de Sevilla; el palacio: *Alhambra* de Granada y *Aljafería* de Zaragoza.

   **El arte románico.**

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura. La iglesia y el monasterio: *San Vicente de Cardona*, *San Martín de Frómista*, *Catedral de Santiago de Compostela* y *Catedral de Pisa*.

   Escultura. La portada románica y la escultura monumental: relieve de *La duda de Santo Tomás del claustro de Santo Domingo de Silos*, *tímpano del Juicio Final de Santa Fe de Conques*, *Pórtico de la Gloria* *de la Catedral de Santiago*, *capitel historiado de la Última Cena del claustro de San Juan de la Peña*.

   Pintura. *Bóveda de la Anunciación a los pastores de San Isidoro de León* y *ábside de San Clemente de Tahull.*

   El arte gótico.

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura. El resurgimiento de las ciudades. El sistema constructivo de la catedral: *Catedral de Reims*, *Catedral de León*, *Catedral de Burgos, Catedral de Toledo, Catedral de Barcelona, Catedral de Siena, Sainte Chapelle de París*y*San Juan de los Reyes*de Toledo.

   Escultura. Carácter monumental al fusionarse con la arquitectura: *Pórtico Real de Chartres*, *grupo de la Anunciación y la Visitación de Reims*, *Portada del Sarmental de Burgos*; Gil de Siloé, *Retablo de la Cartuja de Miraflores*.

   Pintura. Integración de las artes. Pintura mural española: *Escenas de la vida de Cristo en la Iglesia de San Sebastián de los Caballeros de Toro*. La búsqueda del naturalismo en el Trecento italiano: Giotto, *escena de la Huida a Egipto de la Capilla Scrovegni*. Los primitivos flamencos: Van Eyck, *Matrimonio Arnolfini*; Van der Weiden, *Descendimiento*; El Bosco, *El jardín de las delicias*.

1. **Desarrollo y evolución del arte europeo en la Edad Moderna.**

   **Renacimiento y manierismo en Italia.**

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura: reinterpretación de las formas clásicas. Quattrocento: Brunelleschi, *cúpula de la Catedral de Florencia*y *San Lorenzo*; Michelozzo, *palacio Medici-Riccardi*; *Santa María Novella*, de Alberti. Cinquecento: Bramante, *San Pietro in Montorio*; Miguel Ángel, *San Pedro del Vaticano*. Manierismo: Giacomo della Porta, *Il Gesú* de Roma; Palladio, *Villa Rotonda*.

   Escultura: la búsqueda de las proporciones del cuerpo humano. Quattrocento: Ghiberti, *Puertas del Paraíso del Baptisterio de la Catedral de Florencia*; Donatello*, El David* y *el Condottiere Gattamelata*; Cinquecento: Miguel Ángel, *Piedad del Vaticano*, *David*, *Moisés*, y *Tumbas Mediceas*. Manierismo: Giambologna, *El rapto de las sabinas*.

   Pintura y perspectiva: la conquista de la tercera dimensión. Quattrocento. Masaccio, *El tributo a la moneda y la Trinidad*; Fra Angelico, *La Anunciación*; Piero della Francesca, *Madonna del Duque de Urbino*; Botticelli, *El Nacimiento de Venus* y *La Primavera*. Cinquecento: Leonardo da Vinci, *Virgen de las rocas*, *La última cena* y *La Gioconda*; Rafael, *Escuela de Atenas*; Miguel Ángel, *Capilla Sixtina*. Manierismo, Sofonisba Anguissola*, Autorretrato*y*Retrato de la familia Anguissola*; Parmigianino, *La Virgen del cuello largo*. Escuela de Venecia: Giorgione, *La tempestad*; Tiziano, *Carlos V en Mühlberg* y *Venus de Urbino*; Tintoretto, *El lavatorio*; Veronés, *Las bodas de Caná*.

 **La originalidad de la estética renacentista en España.**

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura. Plateresco: *fachada de la Universidad de Salamanca*. Manierismo: Pedro de Machuca, *Palacio de Carlos V*. Herreriano: Juan de Herrera, *Monasterio de El Escorial*.

   Escultura. Los inicios de la imaginería: Alonso de Berruguete, *Retablo de San Benito*; Juan de Juni, *Santo Entierro*.

   Pintura. Elementos italianos y flamencos: Pedro de Berruguete, *La prueba del Fuego*; Juan de Juanes, *La Santa Cena*; Luis de Morales, *Virgen con Niño*. El estilo único de El Greco: *Adoración del nombre de Jesús, El entierro del Señor de Orgaz, Vista de Toledo*.

   El Barroco europeo.

   Contexto histórico y cultural.

   Arte e intervención en el territorio: el urbanismo como arte.

   Arquitectura. La ruptura de la proporción y el equilibrio del clasicismo. Iglesias y palacios: Maderno, *fachada de San Pedro del Vaticano*; Bernini, *Plaza de San Pedro del Vaticano*; Borromini, *San Carlos de las Cuatro Fuentes*; Le Vau, Mansart y Le Nôtre, *Palacio de Versalles*. La decoración rococó.

   Escultura. La búsqueda del dramatismo: Bernini, *David*, *Apolo y Dafne*, *El éxtasis de Santa Teresa*.

   Pintura. La luz como creadora de emociones: Caravaggio, *Vocación de San Mateo* y *Muerte de la Virgen*; Annibale Carracci, *Triunfo de Baco* y *Ariadne*; Artemisia Gentilleschi, *Judith decapitando a Holofernes*; Clara Peters, *Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gamba*; Rubens, *Adoración de los Magos*, *Las tres gracias* y *El jardín del amor*; Rembrandt, *La lección de anatomía del Doctor Tulpy* y *La Ronda de noche*. Rococó: Watteau, *Peregrinación a la isla de Citera*; Élisabeth Vigée Lebrun, *Retrato de María Antonieta con vestido de muselina blanco*.

   **El Barroco en España: el Siglo de Oro.**

   La situación histórica.

   Arquitectura. Diversidad de formas y nuevos espacios urbanos: Juan Gómez de Mora, *Plaza Mayor de Madrid*; Fray Alberto de la Madre de Dios, *Iglesia de la Encarnación*; Alonso Cano, *Catedral de Granada*; José Benito Churriguera, *Retablo de San Esteban*; Pedro Ribera, *Fachada del Hospicio de San Fernando*; Casas Novoa, *Fachada del Obradoiro*de Santiago de Compostela; Juvarra y Sacchetti, *Palacio Real de Madrid*.

   Escultura. La imaginería: Gregorio Fernández, *Piedad*; Alonso Cano, *Inmaculada del facistol*; Pedro de Mena, *Magdalena penitente*; Salzillo, *La oración en el huerto*; Luisa Roldán, *Ecce Homo*.

   Pintura. Los grandes maestros del Siglo de Oro: José de Ribera, *Martirio de San Felipe*, *El Sueño de Jacob*, y *El patizambo*; Zurbarán, *Bodegón* (Museo del Prado); Velázquez, *El aguador de Sevilla*, *Los borrachos, La fragua de Vulcano*, *La rendición de Breda*, *El Conde Duque de Olivares a caballo*, *La Venus del espejo*, *Las meninas*, *Las hilanderas*; Murillo, *La Sagrada Familia del pajarito*, *Niños jugando a los dados*.

   El arte virreinal hispanoamericano en la Edad Moderna.

H. **El arte del siglo XIX: el arte en un mundo en transformación.**

   El arte como medio de progreso, crítica y transformación social y cultural desde el pensamiento ilustrado hasta el inicio de las vanguardias.

   **El Neoclasicismo, el romanticismo y el realismo.**

   Contexto histórico y cultural.

   Arquitectura. Los cambios urbanos: arquitecturas conmemorativas. El clasicismo al servicio del poder político: Sabatini, *Puerta de Alcalá*; Soufflot, *Panteón de París*; Vignon, *Iglesia de la Magdalena de París*; Juan de Villanueva, *Observatorio de Madrid* y *Museo del Prado*.

   Escultura. La pervivencia del clasicismo: Canova, *Eros y Psique* y *Paulina Bonaparte*.

   Pintura. Goya como artista único, precursor de movimientos posteriores: *El quitasol*, *La familia de Carlos IV*, *La carga de los mamelucos*, *Los fusilamientos del 3 de mayo*, *Desastres de la guerra*, *Saturno devorando a sus hijos*, *La lechera de Burdeos*. El academicismo y la lucha entre línea y color: Neoclasicismo: David, *El Juramento de los Horacios*; Ingres, *El baño turco*. Romanticismo: Géricault; *La balsa de la medusa*; Delacroix, *La libertad guiando al pueblo*; Constable, *El carro de heno*. Realismo: Turner, *Lluvia, vapor y velocidad*; Rosa Bonheur, *Arando en el Nivernais*; Millet, *El Ángelus*; Courbet, *El entierro de Ornans*. Simbolismo: Rossetti, *La Ghirlandatta*.

   **La Revolución Industrial: cambios en la arquitectura y el urbanismo. Escultura.**

   Contexto histórico y cultural.

   Urbanismo. Los ensanches urbanos y el urbanismo moderno: París, Madrid, Barcelona.

   Arquitectura. El arte como expresión de los avances tecnológicos desde la revolución industrial. Historicismo: Barry y Pugin, *Parlamento de Londres*; Escuela de Chicago, Adler y Sullivan, *Auditorium de Chicago*; Arquitectura del hierro: Gustav Eiffel, *Torre Eiffel*. Modernismo: Gaudí, *Sagrada Familia de Barcelona*.

   Escultura. Las transformaciones arquitectónicas y la escultura academicista. La renovación escultórica: Rodin, *El pensador* y *Los burgueses de Calais*; Camille Claudel, *Sakountala*.

   Arte y realidad: imitación e interpretación. La revolución de la fotografía y el cine.

   **Impresionismo**, la pintura como estudio de luz y color. Manet, *Almuerzo sobre la hierba*; Berthe Morisot, *La cuna* y *Delante del espejo*; Monet, *Impresión, sol naciente*, *serie de la Catedral de Rouen*; Renoir*, Le Moulin de la Galette*; Degas, *La clase de baile*; Mary Cassat, *Maternidad*; Sorolla, *Niños en la playa*.

   **Neoimpresionismo,** la descomposición del color a través de pincelada. Seurat, *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte*.

   **Postimpresionismo.** Desde el impresionismo hacía las vanguardias: Cézanne, *Jugadores de cartas* y *Manzanas y naranjas*; Van Gogh, *La noche estrellada* y *El segador*; Gauguin, *Visión después del sermón* y *El mercado*; Toulousse-Lautrec*, En el salón de la rue des Moulins*.

I. **El arte durante la primera mitad del siglo XX: la ruptura con la tradición**.

   El arte como medio de progreso, crítica y transformación social y cultural desde las vanguardias hasta la Segunda Guerra Mundial.

   **El Movimiento Moderno en arquitectura: funcionalismo y organicismo.**

   Contexto histórico y cultural

   **Bauhaus.** La búsqueda del funcionalismo: Gropius, *Edificio de la Bauhaus*en Dessau; Mies Van der Rohe, *Pabellón de Alemania*en Barcelona.

   La nueva concepción de vivienda: Le Corbusier, *Villa Saboya* en Poissy y el proyecto de*Unidad habitacional*.

   Organicismo. La fusión entre arquitectura y naturaleza: Lloyd Wright, *Casa Kauffman*.

   **Las vanguardias en las artes plásticas**.

   **Fauvismo**: Matisse, *La alegría de vivir*.

   **Expresionismo**: Munch, *El grito*; Kirchner, *La calle*.

   **Cubismo:** Picasso, *Las señoritas de Avignon, Retrato de Amboise Vollard*, *Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña, El Guernica*; María Blanchard, *Mujer con abanico*; Sonia Delaunay,*Prismas eléctricos*.

   **Futurismo:** Boccioni, *La ciudad que emerge*, *Formas únicas de continuidad en el espacio*.

   **Abstracción:** Kandinsky, *Lírica*, *Sobre blanco II*; Georgia O´Keeffe*, Línea gris con negro azul y amarillo*. Suprematismo: Malevich, *Cuadro negro*; Liubov Popova, *Arquitecturas pictóricas*; Neoplasticismo: Mondrian, *Composición II*.

   **Dadaísmo:** Duchamp, *L.H.O.O.Q.*, *Fuente*. Sophie Taeuber-Arp, *Cabeza dadá*; Max Ernst, *El elefante de las Célebes*.

   **Surrealismo:** Magritte, *La llave de los campos*; Miró, *El carnaval de Arlequín* y *Mujeres y pájaros a la luz de la luna*; Dalí, *El juego lúgubre*, *La persistencia de la memoria*; Maruja Mallo, *La verbena*; Frida Khalo, *Las dos Fridas*; Calder, *Langosta, nasa y cola de pez*.

   Escultura independiente: Brancusi, *Madmoiselle Pogany I*; Pablo Gargallo, *El profeta*; Julio González, *Mujer peinándose en el espejo*; Henry Moore, *Figura reclinada*.

J. El arte **durante la segunda mitad del s. XX: la universalización del arte**.

   El arte como medio de progreso, crítica y transformación social y cultural desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.

   El Estilo Internacional en arquitectura y los nuevos estilos arquitectónicos.

   Contexto histórico y cultural.

   El predomino del Estilo Internacional: Mies Van der Rohe, *Seagram Building*; Frank Lloyd Wright, *Museo Guggenheim*de Nueva York.

   High Tech: Piano y Rogers, *Centro Pompidou*; Norman Foster, *Edificio HSBC*en Hong Kong.

   Arquitectura posmoderna: Utzon, *Ópera de Sidney*.

   Deconstrucción: Gehry, *Museo Guggenheim*de Bilbao; Zaza Hadid, *Centro Heydar Aliyev* en Bakú.

   Las artes plásticas en las segundas vanguardias:

   Informalismo europeo: Tapies, *Cartón con forma de T*; Saura, *Crucifixión*.

   Expresionismo abstracto: Pollock, *Uno, (número 31 1950).*

   Abstracción postpictórica: Stella, *Ctesiphon III*.

   Minimalismo: Carl Andre, *Equivalente VIII*.

   Arte Cinético y Op Art: Vasarely, *Vega 200*.

   Pop Art: Warhol, *Serigrafía de Marilyn Monroe*.

   Hiperrealismo: Antonio López, *La Gran Vía madrileña en 1964*; Ron Mueck, *Recién nacido*.

   Arte como lenguaje. Arte conceptual: Joseph Kosuth, *Una y tres sillas*. Arte povera: Mario Merz, *Iglú con árbo*l. Instalaciones: Joseph Beuys, *Auschwitz*; Judy Chicago, *The dinner party*; Louise Bourgeois, *Celdas*; Yayoi Kusama, *Espejos infinitos*. La era digital: Video arte: Bill Viola, *The reflecting pool*.

   Arte como acción: *body art* y *land art*: Ana Medieta; Happening y Performance: Marina Abramovich.

   Arte urbano.