

CUANDO EL ARTE HABLA

Prof. Dr. Sergio Antoranz López

Semestre de Otoño

- **Aula:** Picasso
- **Email:** santoranz@hcays.es
- **Horas de Tutoría:** martes de 2:00 a 4:00pm.

1. Descripción del curso

Mediante este curso se pretende acercar a los estudiantes el conocimiento de la historia del arte español, ofreciendo especial interés en la arquitectura y la pintura, aunque también se estudiarán otras disciplinas artísticas como las artes audiovisuales, instalaciones, acciones, performance y arte urbano. Gran parte del curso está programado con visitas académicas a diversos museos, espacios arquitectónicos y localizaciones artísticas en la ciudad de Madrid. Se estudiarán periodos de la historia del arte en España, desde el románico hasta el neoclasicismo, el paso de la modernidad a la posmodernidad, la influencia y la recepción del arte español a nivel internacional, así como el debate acerca de qué es el arte. La didáctica del curso será accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus conocimientos previos en arte.

2. Objetivos del curso

Este curso permitirá al estudiante entrar en contacto con la historia del arte español: periodos históricos, manifestaciones artísticas, obras de gran influencia internacional, artistas y diversidad de estilos desde distintas disciplinas. También ofrecerá el conocimiento del patrimonio arquitectónico y de las obras más relevantes que podemos encontrar en la ciudad de Madrid. De este modo, desarrollará una capacidad de observación y análisis sobre el arte. Además, dominará vocabulario de carácter estético y conocerá los grandes debates en torno a la evolución de la concepción de la obra de arte.

3. Contenidos de la Asignatura

- Tema 1: Las corrientes arquitectónicas del románico, gótico y arte hispanomusulmán.
- Tema 2: Renacimiento y Contrarreforma
- Tema 3: Velázquez y la pintura barroca.
- Tema 4: Neoclasicismo e Ilustración en la arquitectura.
- Tema 5: Goya y el romanticismo.
- Tema 6: El eclecticismo en la arquitectura.
- Tema 7: Gaudí y la arquitectura modernista.
- Tema 8: Sorolla, el impresionismo y el postimpresionismo.
- Tema 9: Lo sublime, los orígenes de la abstracción, arte pop y la Escuela de Londres.
- Tema 10: El arte español durante la Guerra Civil — *El Guernica* de Pablo Picasso —.
- Tema 11: Mujeres artistas: Remedios Varo, Ángeles Santos, Maruja Mallo y María Blanchard.
- Tema 12: Dalí y el surrealismo.
- Tema 13: Arquitectura y fascismo durante el Régimen Franquista.

Tema 14: La movida madrileña y el papel de las mujeres en el cine de Almodovar.

Tema 15: Performance, instalación, arte urbano e inteligencia artificial.

4. Criterios de Evaluación

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que se dará una relevancia fundamental a la participación activa de cada estudiante durante las clases. Se valorará muy positivamente la buena conducta, la puntualidad, la atención, la preparación de las clases (lectura de diapositivas y materiales), las preguntas y comentarios.

Durante el curso, los estudiantes deberán realizar una presentación oral de 10-15 minutos de duración sobre una obra de arte, un/a artista, un museo o una corriente artística (no tratados en clase y no se pueden repetir los temas elegidos). Se valorará en dichos trabajos la investigación realizada, la reflexión, la comparación con otros artistas, movimientos, la consulta y referencia de fuentes bibliográficas, así como el dominio conceptual y estético. Por último, se realizarán dos exámenes -uno de ellos hacia la mitad del curso y otro al final- que consistirán en analizar y comentar cuatro obras artísticas estudiadas durante el curso, donde el estudiante deberá identificar el título, autoría, estilo, técnica, valores estéticos, contexto histórico y aspectos socioculturales.

Ensayo-examen (2): 50%

Se realizarán dos ensayos-exámenes durante el curso: el examen parcial será el día 20 de octubre de 2026 y el examen final será el día 9 de diciembre de 2026. El formato será igual, aunque con distinto contenido, y consistirán en analizar y comentar cuatro obras artísticas estudiadas la primera o la segunda mitad del curso. El estudiante deberá identificar el título, la autoría, el estilo (características esenciales), la técnica (tipo de pincelada, materiales, funcionalidad...), valores estéticos (qué ideas sobre la belleza defiende el/la artista en su obra), contexto histórico y aspectos socioculturales (influencias, repercusiones, diálogo o crítica con la sociedad). La información esencial que los estudiantes deben ofrecer en los exámenes aparece en **negrita** en las presentaciones del curso. La falta de algún dato importante restará 0,25 puntos.

Participación activa: 25%

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que se dará una relevancia fundamental a la participación activa de cada estudiante durante las clases. Se valorará muy positivamente la buena conducta, la puntualidad, la atención, la preparación de las clases (lectura de diapositivas y materiales), las preguntas, comentarios y reflexiones sobre las obras de arte, así como la participación en los debates propuestos.

Presentación oral: 25%

Después del primer parcial, los estudiantes deberán realizar una presentación oral (individual o en grupo) de 10-15 minutos de duración cada uno sobre una obra de arte, un/a artista, un museo o una corriente artística (no tratados en clase y no se pueden repetir los temas elegidos). Se valorará en dichos trabajos la corrección de la investigación realizada, la reflexión, la comparación con otros artistas, movimientos, la consulta y referencia de fuentes bibliográficas, así como el dominio conceptual y estético. También se valorará la creatividad y los materiales audiovisuales utilizados.

Grade Point Average (GPA)

La evaluación final y la asignación calificaciones se regirán estrictamente por las políticas académicas de Hamilton College. Las notas reflejarán el rigor, el nivel de excelencia y el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos por la institución:

A +	100-98	B +	89-88	C +	79-78	D +	69-68	F	61
A	97-95	B	87-85	C	77-75	D	67-65	FF	< 60
A -	94-90	B -	84-80	C -	74-70	D -	64-62		

Students with documented disabilities:

Hamilton College will make reasonable accommodations for students with properly documented disabilities. If you are eligible to receive an accommodation(s) and would like to make a formal request for this course, **please discuss it with the professor during the first two weeks of class**. You will need to provide the HCAYS Director with appropriate documentation of your disability.

5. Políticas del curso

Asistencia y Puntualidad

La asistencia a todas las clases y visitas académicas es estrictamente **obligatoria**.

- **Ausencias:** A partir de la **tercera ausencia injustificada**, se penalizará al estudiante descontando un **10% de la nota final** de la asignatura. Si un estudiante acumula **más de seis ausencias**, la asignatura se considerará automáticamente **suspendida**.
- **Tardanzas:** Llegar tarde en tres ocasiones equivaldrá a una ausencia.
- **Actividades fuera del aula:** El grupo iniciará la actividad a la hora programada y **no se esperará** a quienes lleguen tarde al punto de encuentro, lo cual se contabilizará como una **ausencia**.

Código de Honor de Hamilton College (Honor Code)

Como miembros de la comunidad académica de Hamilton College, todos los estudiantes están sujetos al cumplimiento del **Código de Honor**. Todo trabajo escrito, esbozo, examen o presentación debe ser estrictamente original y de autoría propia.

Decoro y reglas en el aula

- **Dispositivos electrónicos:** es preferible que los estudiantes utilicen bolígrafo o lapicero y cuaderno para tomar notas. No obstante, podrán utilizar dispositivo electrónico previa consulta con el profesor.
- **Consumo de alimentos:** Está estrictamente **prohibido** comer y beber dentro del aula, a excepción de agua.

6. Bibliografía y Recursos

- **Nota previa:** la bibliografía esencial se facilitará al comienzo del curso. Consistirá en una selección de diapositivas, artículos, capítulos de libros y material audiovisual. No obstante, gran parte la información esencial del curso ha sido obtenida a través de los siguientes:

ABRANTES, R., FERNÁNDEZ, A. y MANZARBEITIA, S. (Eds.) *Arte español para extranjeros*. Hondarribia: Nerea, 1999.

ÁLVAREZ LOPERA, J. (Ed.) *El Greco. Identidad y Transformación*. Madrid: Thyssen Bornemisza, 1999.

ARMSTRONG, S. *Street Art*. Barcelona: Blume, 2019.

BARÓN, J. (Ed.) *Arte y transformaciones sociales en España 1885-1910*. Madrid: Museo del Prado, 2024.

BONET, J. M. *Diccionario de las Vanguardias en España 1907-1936*. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

BROWN, J. *Velázquez*. Madrid: 1990.

BUENDÍA, J. R. *El Prado Básico. Una visión del museo a través de sus estilos*. Madrid: Silex, 2001.

CALVO, SERRALLER, F. *El arte contemporáneo*. Madrid: Ed. Taurus, 2001.

CÁMARA, A. (Ed.) *Arte español para extranjeros*. Hondarribia: Editorial Nerea, 1999.

COMBALÍA, V. *Comprender el arte moderno*. Barcelona: De Bolsillo, 2003.

DANTO, A. C. *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*. Barcelona: Paidós, 2010.

ECO, U. *Arte y belleza en la Estética Medieval*. Barcelona: Lumen, 1990.

FREUD, S. *Psicoanálisis del arte*. Madrid: Alianza, 1997.

GARCÍA-GUTIERREZ MOSTERIO, J. y GARCÍA MUÑOZ, J. (Coords.) . *Madrid Metrópoli. El sueño de Antonio Palacios*. Madrid: Dirección General de Patrimonio.

HEGEL, G. W. F. *Lecciones de Estética*. Madrid: Akal, 2011.

HERNANDO, J. *Arquitectura en España. 1770-1900*. Madrid: Cátedra, 1989.

HODGE, S. *Breve historia del arte contemporáneo*. Barcelona: Blume, 2024.

JIMÉNEZ-BLANCO, M. D. *Guía del Prado*. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2019.

KANT, I. *Crítica del juicio*. Madrid: Tecnos, 2007.

LUCIE-SMITH, E. *Movimientos artísticos desde 1945*. Barcelona: Destino, 1993.

MADERUELO, J. (Ed.) *Medio siglo de arte. Últimas tendencias. 1955-2005*. Madrid: Abada Editores, 2006.

MALLORY, N. A. *Del Greco a Murillo. La pintura española del Siglo de Oro 1556-1700*. Madrid: Alianza: 1991.

MOFFITT, J. *Las artes en España*. Barcelona: Destino, 1999.

ONFRAY, M. *Las razones del arte*. Barcelona, Paidós, 2023.

PACHECO, F. *El arte de la pintura*. Madrid: Cátedra, 1990.

- SCHARF, A. *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza, 1994.
STANGOS, N. *Conceptos de artes moderno*. Madrid: Alianza, 1986.
TARTAKIEWICZ, W. *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos, 2016.
TRÍAS, E. *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: DeBolsillo, 2013.
WIND, E. *Los misterios paganos del Renacimiento*. Madrid: Alianza, 1997.

8. Observaciones finales

Al tratarse de una clase sobre arte, se valorará positivamente la creatividad de los trabajos y de los recursos originales que se utilicen.