

Hamilton College Academic Year in Spain (HCAYS)

Cuando el arte habla

Prof. Sergio Antoranz

Semestre de Otoño 2022

Aula: Sala Picasso

Horario: martes y jueves de 4:00 a 5:25pm

Email: santoranz@hcays.es

1. Descripción de la asignatura

> 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 de la asignatura

> 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 al estatuto del arte.

3. Contenidos de la asignatura

- 1) Las corrientes arquitectónicas: románico, gótico y arte hispanomusulmán.
- 3) Renacimiento y Contrarreforma
- 4) Velázquez y la pintura barroca.
- 5) Neoclasicismo e Ilustración en la arquitectura.
- 6) Goya y el romanticismo.

- 7) El eclecticismo en la arquitectura.
- 8) Gaudí y la arquitectura modernista.
- 9) Sorrolla, el impresionismo y el postimpresionismo.
- 10) El arte moderno: cubismo, fauvismo, arte pop y la influencia de la Escuela de Londres.
- 11) El arte español durante la Guerra Civil.
- 12) El realismo mágico en la pintura.
- 13) Dalí y el surrealismo.
- 14) Arquitectura y fascismo.
- 15) El arte abstracto.
- 16) La movida madrileña.
- 17) Nuevas expresiones artísticas: performance, instalación y arte urbano.

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 atención prestada, la preparación de las clases (lectura de diapositivas y materiales), las preguntas y comentarios. Durante el curso, los estudiantes deberán informar de la evolución de su trabajo final (1000 palabras), por medio de tutorías y presentación de un esbozo (tres párrafos: presentación, argumentos y conclusión). También deberán realizar una presentación oral de 10-15 minutos de duración. El trabajo y la presentación oral pueden ser 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.

Examen (2): 40%

Trabajo final: 20%

Participación activa: 20%

Presentación oral: 20%

Penalizaciones

> La asistencia es obligatoria, por lo que después de tres ausencias se descontará el 10% de la nota final. De la misma manera, si un estudiante llega tarde a clase tres veces equivaldrá a una ausencia. Si hubiera más de seis ausencias la asignatura se daría por suspendida. Una buena parte de las clases se realiza en los museos de la ciudad por lo que existe una hora establecida para que el grupo de estudiantes entre. Así pues, si algún estudiante llega tarde al Museo, el grupo no esperará.

5. Bibliografía y recursos

>

Bibliografía y recursos necesarios

> Todas las fuentes bibliográficas se repartirán de forma digital durante el curso por medio de síntesis realizadas por presentaciones, artículos especializados y selección de capítulos de libros.

Bibliografía y recursos complementarios

ABRANTES, R. (Ed.) *Arte español para extranjeros*.

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.

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

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

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

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.

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

TRÍAS, E. *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: DeBolsillo, 2013.

6. Organización de las actividades

Estructura de la asignatura

- > 1.- Los pilares del arte español: grandes corrientes de la arquitectura y la pintura
- 2.- Las vanguardias artísticas y la Guerra Civil española
- 3.- El arte durante el franquismo y la transición
- 4.- Posmodernidad: cuando el concepto de arte se convierte en problema

Cronograma de actividades

>

Martes 13 de septiembre

Contenidos: Presentación de la asignatura

Descripción de la actividad: Comentario del programa de la asignatura y de los contenidos

Recursos específicos de la actividad: Lectura del programa de la asignatura.

Jueves 15 de septiembre

Contenidos: La cultura española a través de su patrimonio artístico: románico, gótico y arte hispanomusulmán.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 20 de septiembre

Contenidos: Renacimiento y Contrarreforma: el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y la crisis del manierismo.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 22 de septiembre

Contenidos: Velázquez, el pintor que coronó al espectador.

Descripción de la actividad: Visita al Museo del Prado, comentario de las obras maestras del autor y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 27 de septiembre

Contenidos: Neoclasicismo y proyecto Ilustrado a través de la arquitectura de Madrid.

Descripción de la actividad: Visita arquitectónica por el Salón del Prado, comentario y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 29 de septiembre

Contenidos: Goya, el sueño de la razón produce monstruos.

Descripción de la actividad: Visita al Museo del Prado, comentario de las obras maestras del autor y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 4 de octubre

Contenidos: Madrid en el cambio del siglo XX: Velázquez Bosco y Antonio Palacios.

Descripción de la actividad: Visita arquitectónica por la Gran Vía, el Parque del Retiro, comentario y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 6 de octubre

Contenidos: Gaudí: la ciudad de Barcelona como obra de arte.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 11 de octubre

Contenidos: La luz y el viento de Joaquín Sorolla.

Descripción de la actividad: Visita al Museo Sorolla, comentario de las obras maestras del autor y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 13 de octubre

Contenidos: El arte moderno a través de sus corrientes.

Descripción de la actividad: Visita al Museo Thyssen-Bornemisza, comentario de las obras maestras y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 18 de octubre

Contenidos: Propaganda, Guerra Civil y el Guernica de Pablo Picasso

Descripción de la actividad: Visita al Museo Reina Sofía, comentario de las obras maestras del autor y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 20 de octubre

Contenidos: Primer examen del semestre

Descripción de la actividad: Estudio de las obras comentadas durante el curso. Se expondrán cuatro imágenes que se deberán comentar.

Recursos específicos de la actividad: Todos los recursos utilizados hasta la fecha.

Martes 25 de octubre

Contenidos: El sueño hace la realidad: la obra de Ángeles Caso y Remedios Varo.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 27 de octubre

Contenidos: Salvador Dalí y el surrealismo

Descripción de la actividad: Visita al Museo Reina Sofía, comentario de las obras maestras del autor y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 3 de noviembre

Contenidos: La arquitectura franquista: espacios en Moncloa y el Valle de los Caídos

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 8 de noviembre

Contenidos: Encuentro con artista invitado/a (pendiente de confirmación)

Descripción de la actividad: Ponencia y debate en el aula o estudio.

Recursos específicos de la actividad: Materiales relacionados con el/la artista.

Jueves 10 de noviembre

Contenidos: Presentaciones orales de los estudiantes.

Descripción de la actividad: Una selección de estudiantes deberá exponer, con el apoyo de materiales audiovisuales, una obra, un artista o un movimiento artístico. Después de cada exposición habrá un debate.

Recursos específicos de la actividad: La bibliografía utilizada para cada trabajo.

Martes 15 de noviembre

Contenidos: Presentaciones orales de los estudiantes.

Descripción de la actividad: Una selección de estudiantes deberá exponer, con el apoyo de materiales audiovisuales, una obra, un artista o un movimiento artístico. Después de cada exposición habrá un debate.

Recursos específicos de la actividad: La bibliografía utilizada para cada trabajo.

Jueves 17 de noviembre

Contenidos: El arte durante el franquismo.

Descripción de la actividad: Visita al Museo Reina Sofía, comentario de las obras maestras y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 22 de noviembre

Contenidos: La movida y el papel de las mujeres en el cine de Almodóvar.

Descripción de la actividad: Proyección de material y debate en el aula y entrega de un primer borrador (tres párrafos) del trabajo final.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Jueves 24 de noviembre

Contenidos: Visita arte urbano: Lavapiés, multiculturalismo y contracultura.

Descripción de la actividad: Visita académica por las calles del barrio de Lavapiés para estudiar las manifestaciones del arte urbano y debate.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Martes 29 de noviembre

Contenidos: Encuentro con artista invitado/a (pendiente de confirmación)

Descripción de la actividad: Ponencia y debate en el aula o estudio.

Recursos específicos de la actividad: Materiales relacionados con el/la artista.

Jueves 1 de diciembre

Contenidos: Repaso general de los contenidos del examen final y entrega del trabajo final.

Descripción de la actividad: Comentario, análisis y resolución de dudas del examen final.

Recursos específicos de la actividad: Lectura de la diapositiva y del material bibliográfico.

Lunes 5 o miércoles 7 de diciembre PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Contenidos: Examen final.

Descripción de la actividad: Estudio de las obras comentadas durante el curso. Se expondrán cuatro imágenes que se deberán comentar.

Recursos específicos de la actividad: Todos los recursos utilizados hasta la fecha (después del examen parcial).

7. Decoro y reglas de la asignatura

> La falta de puntualidad repercutirá en la nota final. No se recomienda el uso de aparatos electrónicos, es preferible mantener la atención y la participación durante las clases, por ello, es preferible la utilización de cuadernos de notas. No obstante, si algún estudiante quiere utilizar dispositivos electrónicos, debe consultarlo con el profesor. Está prohibido comer y beber en el aula, salvo en el caso de agua.

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.