

Hamilton College Academic Year in Spain (HCAYS)

Cuando el arte habla

Prof. Sergio Antoranz

Semestre de Otoño 2024

Aula: Sala Picasso

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 a la evolución de la concepción de la obra de arte.

3. Contenidos de la asignatura

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

- 7) Gaudí y la arquitectura modernista.
- 8) Sorrolla, el impresionismo y el postimpresionismo.
- 9) El arte moderno: cubismo, fauvismo, arte pop y la Escuela de Londres.
- 10) El arte español durante la Guerra Civil.
- 11) Mujeres artistas: Remedios Varo, Ángeles Santos y Maruja Mallo.
- 12) Dalí y el surrealismo.
- 13) Arquitectura y fascismo.
- 14) El arte abstracto.
- 15) La movida madrileña.
- 16) Nuevas expresiones artísticas: 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 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): 50%

Participación activa: 20%

Presentación oral: 30%

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.

JIMÉNEZ-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

>

Primera sesión

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.

Segunda sesión

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

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.

Tercera sesión

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.

Cuarta sesión

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.

Quinta sesión

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.

Sexta sesión

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.

Séptima sesión

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.

Octava sesión

Contenidos: Pintar la luz y el viento: 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.

Novena sesión

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.

Décima sesión

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.

Onceava sesión

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.

Doceava sesión

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.

Decimotercera sesión

Contenidos: Mujeres en el Reina Sofía: Ángeles Santos, Remedios Varo y Maruja Mallo.

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.

Decimocuarta sesión

Contenidos: Encuentro con artista/ponente 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.

Decimoquinta sesión

Contenidos: Encuentro con artista/ponente 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.

Decimosexta sesión

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.

Decimoséptima sesión

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.

Decimoctava sesión

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.

Decimonovena sesión

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.

Vigésima sesión

Contenidos: El museo como espacio artístico: visita Espacio Solo.

Descripción de la actividad: Visita Espacio Solo, comentario y reflexión crítica del espacio y de las obras

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

Vigesimalprimera sesión

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

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

Vigesimalsegunda sesión

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.

Vigesimotercera sesión

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.

Vigesimocuarta sesión

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.