

Curso 2021-2022

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DEL ARTE Y LA ESTÉTICA

Titulación

**Grado en música, especialidad interpretación
Itinerario D**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2021

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE Y LA ESTÉTICA

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Formación básica
Carácter²	Clase de enseñanza no instrumental
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerario D
Materia	Cultura, Pensamiento e Historia
Periodo de impartición³	Anual, septiembre 2021-junio 2022
Número de créditos	3 ECTS
Departamento	
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Castellano, italiano, inglés y francés

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Rubio González, Raquel	r.rubio@ucm.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Rubio González, Raquel	r.rubio@ucm.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Recoger información significativa, procesarla y aplicarla al estudio de la interpretación instrumental.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

1 Formación básica, obligatoria u optativa.

2 Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas

3 Indicar el curso y el semestre, en su caso

Competencias generales

Poseer y comprender conocimientos generalistas acerca de la evolución y desarrollo de los procesos artísticos a lo largo de la historia, incluyendo también algunos aspectos procedentes de la vanguardia de dicho campo de estudio.

Aplicar conocimientos y metodologías propios de la Historia del Arte demostrables por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de dicha área de estudio.

Capacidad de reunir, interpretar e incluso valorar datos relevantes acerca de obras y fenómenos de naturaleza histórico-artística, que les permitan emitir juicios razonados y reflexivos sobre la producción artística o su gestión.

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones referentes a la producción artística a lo largo de la historia y en la actualidad, expresados de forma oral y escrita, sirviéndose para ello de los recursos disponibles por las nuevas tecnologías.

Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores sobre Historia del Arte con un alto grado de autonomía.

Competencias específicas

Conocimiento y entendimiento generalistas de la historia de la producción artística –arquitectura, urbanismo, artes visuales– con atención tanto a su diversidad como a los elementos comunes a la creatividad humana y al uso social del arte.

Conocimiento y entendimiento más específicos del arte occidental.

Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística.

Capacidad de observación, competencia en la descripción empleando la terminología específica y correcta interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Introducción a conocimientos generalistas acerca de la evolución y desarrollo de los procesos artísticos a lo largo de la historia, incluyendo también algunos aspectos procedentes de la vanguardia de dicho campo de estudio.

Se abarca desde la Época Antigua (Arte del Próximo Oriente y Egipto y Arte Clásico) hasta la Edad Contemporánea (Romanticismo, Impresionismo y Vanguardias) pasando por la Edad Media y Edad Moderna.

Especial atención a la capacidad de los alumnos para reunir, interpretar e incluso valorar datos relevantes acerca de obras y fenómenos de naturaleza histórico-artística, que les permita emitir juicios razonados y reflexivos sobre la producción artística o su gestión

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
1. ARTE PREHISTÓRICO (1 clase)	1.1. Introducción al arte prehistórico*
	1.2. Pinturas rupestres en Europa y África
2. ARTE ANTIGUO (4 clases)	2.1. Arte Mesopotámico
	2.2. Arte Egipcio *
	2.3. Arte prehelénico y Arte Griego
	2.4. Arte Etrusco y Romano
3. ARTE MEDIEVAL (1 clase)	3.2. Arte Románico y Gótico

	3.3. Arte Islámico*
4. ARTE DEL RENACIMIENTO (3 clases)	4.1. Arte del <i>Quattrocento</i> . Florencia cuna del arte
	4.2. Arte del Cinquecento. La pintura de de los grandes genios*
	4.3. Arquitectura del Cinquecento italiano y español
5. ARTE BARROCO (2 clases)	5.1. Arte barroco italiano
	5.2. Arte barroco francés
	5.3. Arte barroco español*
7. EL SIGLO XIX y SIGLO XX. LAS VANGUARDIAS (2 clases)	7.1. Modernismo
	7.2. Impresionismo
	7.3. Surrealismo y abstracción*
	7.4. Arte Pop e Hiperrealismo

***Nota:** Los temas que tengan un asterisco es debido a que el temario será completado con la explicación de la profesora durante la visita al museo.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teórico-prácticas	a: 26 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 6 horas
Realización de pruebas	a: 2 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 30 horas
Preparación prácticas	b: 14 horas
Preparación del alumno para realización de pruebas	b: 12 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 90 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	<p>El profesor presentará en las clases magistrales los conocimientos básicos que los alumnos deben adquirir. Se utilizarán textos, imágenes y otros recursos gráficos y audiovisuales, que permitan un acercamiento más preciso a los contenidos de la materia.</p> <p>En el escenario de doble presencialidad, las clases se impartirán en el aula (semipresenciales) y online a través de la plataforma <i>Teams</i> usándose todos los medios que ofrece: videoconferencias, espacio de trabajo compartido, chats, cuaderno de notas...</p>
Actividades prácticas	<p>Trabajo no presencial del estudiante: dedicado a la búsqueda de información, su análisis y jerarquización, con el fin de preparar materiales de estudio, mediante la utilización de bibliotecas, aula informática, etc.</p>

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)

Se programarán salidas de trabajo para visitar los siguientes museos: Museo Arqueológico Nacional (una visita), Museo Nacional del Prado (dos visitas) y Museo Nacional Reina Sofía (una visita).

* Si las visitas in situ no se pudiesen realizar por motivos relativos al COVID-19, la profesora organizará las visitas de forma virtual.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas

Control de asistencia.
Registro de actividad realizada en el aula y en las clases virtuales.
Trabajos individuales o en grupos de dos personas para exponer en Teams, en el aula cuando se permita o en los museos. El alumno/a podrá apoyarse de una presentación en PowerPoint y en material bibliográfico para compartir con sus compañeros/as el día de la presentación.

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)

Visitas al Museo del Prado, Museo Arqueológico y otros museos relevantes.

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas

Conocimiento y comprensión de los procesos de creación, utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística
Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones referentes a la producción artística a lo largo de la historia y en la actualidad, expresados de forma oral y escrita, sirviéndose para ello de los recursos disponibles por las nuevas tecnologías.
Capacidad de emitir juicios razonados y reflexivos sobre la producción artística o su gestión.
Competencia en la descripción, empleando la terminología específica y correcta interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales.

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase y a las visitas a los Museos	20%
Presentación oral de trabajos finales	60%
Actitud y participación	20%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Presentación oral de un trabajo final	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Presentación oral de un trabajo final	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos de discapacidades según cada caso individual, pudiendo hacerse exámenes orales.

Instrumentos	Ponderación
Evaluación continua y participación en clase	30%
Presentación oral de un trabajo final	50%
Participación en las visitas a los Museos	20%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

El curso se desarrolla en **un total de 17 clases** planteadas del siguiente modo:

- 13 clases teóricas semipresenciales: una clase presencial al mes y el resto de las clases se impartirán en formato virtual a través de **Teams**.
- 4 clases prácticas en diferentes museos madrileños:
 - a) Una visita al Museo Arqueológico Nacional.
 - b) Dos visitas al Museo Nacional del Prado.
 - c) Una visita al Museo Nacional Reina Sofía.

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales	
Semana 1	TEMA 1:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 2	TEMA X:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 3	TEMA X:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 4	TEMA X:			
	Actividades teóricas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas:	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación :	<i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

11.1. Bibliografía general

- ARGAN, G. C. 1998, *El arte moderno*, Madrid.
- BIANCHI BANDINELLI, R., TORELLI, M. 2000, *El arte de la Antigüedad clásica: Etruria-Roma*, Madrid.
- BOTTINEAU, Y. 1990, *El Arte Barroco*, Tres Cantos.
- CAMACHO, R. *et al.* 2007, *Descubriendo el arte. El Barroco y el Neoclasicismo*, Madrid.
- CHASTEL, A. 2005, *El Renacimiento italiano (1460-1500)*, Madrid.
- CHECA, F. *et al.* 1980, *Guía para el estudio de la Historia del Arte*, Madrid.
- DE DIEGO, E. 1996, *Arte Contemporáneo II*, Madrid.
- ELVIRA BARBA, M.A. 1996, *El Arte Griego*, Madrid.
- ESPAÑOL, F. 1989, *Arte Gótico (I)*, Madrid.
- ETTINGHAUSEN, R., GRABAR, O. 1996, *Arte y arquitectura del Islam (650-1250)*, Madrid.
- GOMBRICH, E. H. 2001, *La Historia del Arte*, DEBATE, Madrid, 1997. Traducida de la nueva edición inglesa.
- HEYDENREICH, L., LOTZ, W. 1991, *Arquitectura en Italia (1400-1600)*, Madrid.
- HUGHES, J. 2000, *El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX*, Madrid.
- LARA PEINADO, F. 1989, *El arte de Mesopotamia*, Madrid.
- MOMPLET MÍGUEZ, A. E. 2004, *El arte hispanomusulmán*, Madrid.
- NIETO, V., CÁMARA, A. 2000, *El Quattrocento italiano*. Historia 16, Madrid.
- OLAGUER FELIÚ, F. 1994, *Historia del arte del Próximo Oriente*, Barcelona.
- RAMALLO ASENSIO, G. 1986, *Las claves del arte románico*, Barcelona.
- RIPOLL, E. 2002, *El arte de los cazadores paleolíticos*. Historia del arte viva, Madrid.
- ROSENBLUM, R. y JANSON, J. 1992, *Arte del siglo XIX*, Madrid.
- SÁNCHEZ, C. 2006, *Una nueva mirada al Arte de la Grecia Antigua*, Madrid.
- STEVENSON, W. 2000, *Arte y arquitectura del Antiguo Egipto*, Madrid.
- SÚAREZ QUEVEDO, D. 2000, *Renacimiento y Manierismo en Europa*, Madrid.
- VV.AA. 1998, *Primitivismo, cubismo y abstracción: los primeros años del siglo XX*, Madrid.
- YARZA, J. 1989, *Arte Gótico (II)*, Madrid.

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL EN INGLÉS

- BABETTE, B., SASLOW, J. 2013, *A Companion to Renaissance and Baroque art*, Chichester.
- BLOOM, J. *et al.* 1997, *Islamic Art*, London.
- BRADLEY, R. 2009, *Image and Audience. Rethinking prehistoric art*, Oxford.

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

- COTTINGTON, D. 2005, *Modern art: a very short introduction*, Oxford.
- EVANS, H. C. y WIXOM, W. D. 1997, *The glory of Byzantium: art and culture of the Middle Byzantine era: A.D. 843-1261*, Nueva York.
- FINEBERG, J. 1995, *Art since 1940. Strategies of Being*, London.
- GOMBRICH, E. H. 1996, *The Story of Art*, London.
- MEYER, R. 1993, *What was Contemporary Art?* Cambridge.
- POLLIT, J. 1983, *The art of Rome. Sources and Documents*, Cambridge.
- SMITH, T., PLANTZOS, D. 2012, *A Companion to Greek Art*, Hoboken.
- SNELL, D. 2005, *A Companion to the ancient Near East*, Malden.
- STOKSTAD, M. 1986, *Medieval Art*, New York.
- VICTORIA, C. et al. 2007, *Renaissance Art*, New York.
- VICTORIA, C. et al. 2008, *Gothic Art*, New York.

11.2. Bibliografía complementaria

El alumnado interesados en bibliografía específica de alguno de los temas del programa, puede contactar con la profesora y les facilitará un listado con los títulos más importantes y actualizados.

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte
Dirección 2	https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/es/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
Dirección 3	http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html
Dirección 4	https://www.museothyssen.org/coleccion
Dirección 5	https://collections.louvre.fr/
Dirección 6	https://www.britishmuseum.org/collection
Dirección 7	https://www.moma.org/

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

Cómo citar bibliografía: https://publicaciones.uclm.es/citar-bibliografias/#:~:text=Se%20debe%20citar%20la%20fuente.bibliogr%C3%A1fica%2C%20la%20letra%20que%20corresponda.
Tutorial ¿cómo hacer una presentación en Power point?: https://www.youtube.com/watch?v=UzAHubCqyHo
Tutorial ¿cómo hacer una presentación en Prezi?: https://www.youtube.com/watch?v=UzAHubCqyHo : https://www.youtube.com/watch?v=G2K1ei61q4s