

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL

PROFESOR: Cristina I. Pina Caballero

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: ESTÉTICA I: ANÁLISIS DEL ARTE

Asignatura	Teoría general del arte. La Historia del arte como disciplina científica; relaciones con la Estética y la crítica. El concepto de arte y de valor artístico. El concepto de estilo. Necesidad y funciones del arte. Análisis e interpretación de la obra de arte: la percepción, la forma y el significado, la luz, el color, la perspectiva. Iniciación práctica en el análisis de las formas artísticas a partir del estudio detallado de obras de diferentes autores y estilos, aplicando los conceptos y categorías aprendidos. Aplicaciones de todo lo aprendido a la práctica escénica
Materia (R.D. 630/2010)	Teoría general del arte. Análisis de las formas artísticas, plásticas y audiovisuales. Teoría y práctica básicas de la composición. Apreciación y valoración estética de la creación teatral y audiovisual
ECTS	3
Curso y cuatrimestre/s	1 ^{er} curso 2 ^a Semestre
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de itinerario
Presencialidad (Resolución 25 de julio de 2013, BORM 16 agosto)	3 horas semanales lectivas
Requisitos previos	Ninguno

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 17	1,3,5	1,2,4,5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none">1. Conocer el contexto ideológico que determina cronológicamente los distintos estilos artísticos.2. Comprender la importancia del dominio de los diferentes lenguajes artísticos y sus significados para la plena comprensión del hecho artístico.3. Adquirir la capacidad de lectura y análisis crítico de los textos teórico-artísticos.4. Dominar los elementos propios del análisis artístico.5. Aplicar los conocimientos adquiridos al proceso de la creación escénica.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

BLOQUE 1. Introducción a la Historia del Arte.

1. Objetivo y método de la Historia del Arte.
2. El concepto de arte y su evolución histórica.
3. Las teorías sobre el arte.

BLOQUE 2. La percepción.

1. Concepto y características de la percepción.
2. Componentes de la percepción.
3. El proceso de la percepción.

BLOQUE 3. Elementos para el análisis del arte.

1. La forma.
 - a. Concepto y clases de formas.
 - b. Los lenguajes formales.
 - c. Arquitectura.
 - d. Escultura.
 - e. Pintura.
2. La luz.
 - a. Concepto y tipos.
 - b. Estética de la luz.
3. El color.
 - a. Concepto y teorías del color.
 - b. Psicología del color.

4. La perspectiva.
 - a. Concepto y tipos.
 - b. Arquitectura teatral y escenografía.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y MÉTODOLÓGÍA DOCENTE.

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo / Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1,2,4,5
AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	3,4,
AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.	Aprendizaje cooperativo.	3,4,5

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Prueba oral (individual) presentación de temas o trabajos.	40%
Realización de trabajos y proyectos.	55%
Técnicas de observación (registro de asistencia, lista de control de tareas)	5%
TOTAL (%)	100%

La evaluación de esta asignatura se realizará mediante los siguientes elementos:

- a) Evaluación continua: a lo largo de todo el semestre, y se valorará mediante los trabajos correspondientes a cada unidad didáctica de la asignatura de carácter individual, así como por la intervención en los debates y comentarios orales suscitados en la clase. Todas estas calificaciones serán anotadas en la ficha personal de cada alumno, en la que también se reflejarán las faltas de asistencia. Cualquier consulta

personal sobre estas calificaciones o sobre dudas específicas en relación con los contenidos o actividades de la unidad didáctica, se solventarán mediante una entrevista personal del alumno con la profesora, previa cita.

- b) Realización de los trabajos de análisis audiovisual propuestos por el profesor de la asignatura conforme los modelos correspondientes.

4.2. Criterios de evaluación

- Diferenciar las diversas teorías sobre el arte y su influencia en la creación artística.
- Reconocer los elementos distintivos que definen los lenguajes artísticos a lo largo de la historia.
- Analizar textos de teoría artística de forma comprensiva, destacando sus elementos formales y contenidos principales.
- Manejar adecuadamente la terminología correcta en el campo de la Historia del Arte, aplicándola de forma pertinente al análisis de los textos y de los materiales visuales.
- Aplicar los conocimientos adquiridos para una mejor comprensión del hecho teatral en tanto que es un proceso artístico y creativo.
- Adquirir y demostrar sensibilidad social y reconocimiento del patrimonio cultural y artístico.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIA
1	Diferenciar las diversas teorías sobre el arte y su influencia en la creación artística	CT: 2,9,12,16,17 CG: 3,5 CE: 1,2,5 CA: 1,2
2	Reconocer los elementos distintivos que definen los lenguajes artísticos a lo largo de la historia	CT: 2,9,12,16,17 CG: 3,5 CE: 1,2,5 CA: 1,2
3	Analizar textos de teoría artística de forma comprensiva, destacando sus elementos formales y contenidos principales	CT: 1,2,6,13,15 CG: 3,5 CE: 2,4,5 CA: 1,3
4	Manejar adecuadamente la terminología correcta en el campo de la Historia del Arte, aplicándola de forma pertinente al análisis de los textos y de los materiales visuales	CT: 2,3,4,6,8,15 CG: 3,5 CE: 4 CA: 1,2,4
5	Aplicar los conocimientos adquiridos para una mejor comprensión del hecho teatral en tanto que es un proceso artístico y creativo	CT: 2,6,9,11,12,13,16,17 CG: 3,5 CE: 1,3,5 CA: 1,5
6	Adquirir y demostrar sensibilidad social y reconocimiento del patrimonio cultural y artístico	CT: 9,11,12,16,17 CG: 3,5 CE: 2,4,5 CA: 1,2

4.3. Criterios de calificación

La nota final de la asignatura se obtendrá mediante la realización de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los apartados señalados en el cuadro situado al comienzo del epígrafe 4.1, y según los porcentajes allí expresados. La no superación de cualquiera de las partes en la convocatoria de junio supondrá la presentación a la totalidad de la asignatura en la convocatoria de septiembre, tanto en los elementos prácticos como teóricos, que tendrá igual formato que la de junio.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVARO ZAMORA, I., Borrás Gualix, G. y Esteban Lorente, J.F. (1995). *Introducción general al arte*. Madrid: Istmo.
- ANGOSO DE GUZMÁN, Diana (et al.) (2005). *Las técnicas artísticas*, 4 Vols. Madrid: Akal.
- ARHEIM, Rudolf (2001). *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*. Madrid: Akal.
- BONET CORREA, Antonio (coord.) (2006). *Historia de las artes aplicadas e industriales en España*. Madrid: Cátedra.
- BORRÁS, Gonzalo (2001). *Cómo y qué investigar en historia del arte Una crítica parcial de la historiografía del arte española*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- BOULEAU, Charles (1997). *Tramas. La geometría secreta de los pintores*. Madrid: Akal.
- BOZAL, Valeriano (ed.) (2010). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, 2 Vols. Madrid: Antonio Machado.
- COOPER, J.C. (2004). *Diccionario de símbolos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- CHECA CREMADES, F., García Felgurea, M.S. y Morán Turina, M. (1999). *Guía para el estudio de la Historia del Arte*. Madrid: Cátedra.
- DANTO, Arthur C. (2013). *¿Qué es el arte?* Barcelona: Paidós Ibérica.
- FAERNA GARCÍA-BERMEJO, J.M. y GÓMEZ CEDILLO, A. (2000). *Conceptos fundamentales de arte*. Madrid: Alianza.
- FATÁS, G. y BORRÁS, G. (2012). *Diccionario de términos de Arte y elementos de Arqueología y Numismática*. Madrid: Alianza.
- FLEMING, J. y HONOUR, H. (1987). *Diccionario de las artes decorativas*. Madrid: Alianza.
- FLEMING, J. y HONOUR, H. (2004). *Historia mundial del arte*. Madrid: Akal.
- FLEMING, J. y HONOUR, H. y PEVSNER, N. (1984). *Diccionario de Arquitectura*. Madrid: Alianza.
- FREELAND, Cynthia (2004). *Pero ¿esto es arte?: Una introducción a la Historia del Arte*. Madrid: Cátedra.
- FREIXA, Mireia (coord.) (1982). *Fuentes y documentos para la Historia del Arte*, 8 vols. Barcelona: Gustavo Gili.

- FREIXA, Mireia (et al.) (1990). *Introducción a la Historia del Arte*. Barcelona: Barcanova.
- GUASCH, Anna María (2003). *La crítica de arte. Historia, teoría y praxis*. Barcelona: Ed. El Serbal.
- HATKE, Ursula (1995). *Historia de los estilos artísticos*, 2 Vols. Madrid: Istmo.
- HAUSER, Arnold (2016). *Historia social de la Literatura y el Arte*. Barcelona: Debolsillo.
- Jiménez Jiménez, José (2002). *Teoría del Arte*. Madrid: Tecnos.
- KEMP, Martin (2000). *La ciencia del arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*. Madrid: Akal.
- KULTERMANN, Udo (1996). *Historia de la Historia del Arte. El camino de una ciencia*. Madrid: Akal.
- MIROZOEFF, Nicholas (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- MORANT, Henry de (1980). *Historia de las artes decorativas*. Madrid: Espasa-Calpe.
- NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier (1996). *Imágenes de la perspectiva*. Madrid: Siruela.
- NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier (2000). *Mirando a través. La perspectiva en las artes*. Barcelona: Ed. El Serbal.
- PÄCHT, Otto (1993). *Historia del Arte y metodología*. Madrid: Alianza.
- PANOVSKY, Erwin (1998). *El significado en las artes visuales*. Madrid, Alianza.
- PARSON, Michael J. (2002). *Cómo entendemos el arte. Una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós.
- RAMÍREZ, Juan Antonio (2005). *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Barcelona: Ed. El Serbal.
- TATARKIEWICZ, Wladislaw (2015). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos.
- VENTURI, Lionello (2004). *Historia de la crítica de arte*. Barcelona: Debolsillo.

Recursos on-line

- ABC Gallery. Galería de imágenes de arte. www.abcgallery.com
- Ars Virtual. Espacio virtual para la difusión del patrimonio cultural (Fundación Telefónica). www.arsvirtual.com
- Artcyclopedia. The Guide to Great Art on the Internet. www.artcyclopedia.com

Departamento de Plástica Teatral

Cuadernos de Arte e Iconografía. Revista virtual de la Fundación Universitaria Española. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1985>

Departamento de Historia del Arte. Enlaces de interés (Universidad de Murcia) <http://www.um.es/web/historia-arte/contenido/enlaces-interes>

Directorio de recursos de Arte. <http://perso.wanadoo.es/gesu/arte.htm>

Historia del Arte. Iconografía. Emblemática. www.uv.es/mahiques/

Recursos de Historia del Arte. <http://recursos.cnice.mec.es/historiadelarte/>

Web Gallery of Art. www.wga.hu