

HISTORIA DEL ARTE

INTRODUCCIÓN

La Historia del Arte, como disciplina científica con objetivos y métodos propios, se centra en la observación, el análisis, la interpretación y la sistematización de las obras de Arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. Constituye una materia de gran tradición educativa en el bachillerato por las indudables virtualidades formativas que su estudio y conocimiento encierran.

El arte es un lenguaje y la obra de arte el reflejo de una idea en una forma determinada. El lenguaje artístico posee una estructura propia y múltiples códigos que hacen posible la comunicación y recepción por parte del público. El estudio de la Historia del Arte permite conocer ese lenguaje, con sus nociones estéticas sobre cada uno de los elementos plásticos, sus valores semánticos y su significado a lo largo del tiempo. Permite, también, valorar la importancia del lenguaje artístico como transmisor insustituible de emociones, valores y complejos pensamientos a lo largo de la historia.

La actividad artística es una actividad específicamente humana vinculada a la necesidad de recreación y expresión del mundo de las experiencias y sentimientos individuales y colectivos. Cada obra de arte, se convierte así, en un documento y un testimonio elocuente para el conocimiento de las distintas sociedades históricas que han existido, de sus formas de vida, su ideología, sus creencias y de la peculiar simbología en la que todo ello se expresa.

La obra de arte, como producto histórico, sólo puede ser entendida cabalmente si se la sitúa en su contexto sociocultural y se recrea el ambiente en el que se realizó. Por ello, el hecho artístico, en sí, debe ser analizado en sus interacciones con las distintas manifestaciones culturales de una época y una sociedad determinadas. El estudiar los fenómenos artísticos, relacionándolos con su contexto histórico, desarrolla en el alumnado el respeto y la comprensión de culturas visuales diferentes a la nuestra, y le capacita para el análisis de los diferentes factores que inciden en el hecho artístico y en la modificación de los valores estéticos a lo largo de la historia en función de los cambios de mentalidad.

Desde otra perspectiva el estudio de la Historia del Arte puede contribuir al conocimiento, valoración y disfrute del patrimonio histórico-artístico, singularmente el español y, dentro de él, el andaluz, como exponente de nuestra memoria colectiva, del legado que debemos conservar y transmitir a las generaciones venideras.

Finalmente, el comprender los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de la sociedad contemporánea y de su arte permite que el alumnado analice críticamente los medios de comunicación de masas que tanto influyen en la mentalidad del hombre de hoy, y lo conciencian de que las formas del arte actual configuran nuestro entorno inmediato, determinándolo en gran medida. Pero además, el cultivo del gusto personal y la formación estética es fundamental para que, lo que se denomina arte, lo sea en función de su capacidad como objeto de comunicación y sus cualidades de uso y consumo para la sociedad.

OBJETIVOS.

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la Historia.
2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documentos de una época y cultura.

3. Utilizar un método de análisis que permita conocer bien las obras de arte, desarrollando la sensibilidad y la imaginación.
4. Realizar actividades de documentación e indagación con análisis e interpretación de información diversa sobre distintos aspectos de la Historia del Arte, especialmente del patrimonio andaluz.
5. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte occidental, situándolas en su tiempo y espacio y valorando su pervivencia en tiempos posteriores.
6. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología específica.
7. Valorar y disfrutar el patrimonio artístico, contribuyendo a su conservación y rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren.
8. Valorar la ciudad como objeto artístico y marco destacado en el que se desarrolla la creatividad, destacando la importancia de su planificación y evolución.
9. Desarrollar el gusto personal, la capacidad de goce estético y sentido crítico, y expresar sentimientos propios ante las obras de arte.
10. Conocer y apreciar el patrimonio artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.

CONTENIDOS

Los criterios para la selección, organización y secuenciación de contenidos han sido de carácter disciplinar, cognitivo y didáctico. Como parece lógico en esta etapa educativa, priman los criterios de carácter disciplinar, ya que con esta materia se pretende la capacitación en aspectos específicos de la Historia del Arte, pero sin olvidar que el objetivo principal es la iniciación, el acercamiento a los métodos y contenidos de esta materia disciplinar.

Determinados contenidos deben estar presentes en la mayor parte de los temas de esta disciplina. Tales son, de manera preferente, los que hacen referencia a la cultura andaluza, pero también otros como: el uso metódico de las técnicas de análisis e interpretación, la valoración del trabajo bien hecho, la defensa del Patrimonio, el análisis de la sociedad en que se producen los diferentes estilos, la situación social de los artistas y la participación de clientes y mecenas.

I. Aproximación al análisis de la obra de arte.

1. El arte como expresión humana. Análisis formal, funcional y simbólico de la obra de arte. Técnicas y métodos. Análisis histórico y sociológico de la obra de arte. Métodos.
2. El Patrimonio Histórico-artístico. El Patrimonio histórico y su tipología. Estudio, protección y difusión del Patrimonio Histórico.

II. Los estilos artísticos: evolución histórica y diversidad espacial.

3. Arte de la Prehistoria: pintura rupestre y megalitismo. Arte egipcio: arquitectura y artes plásticas. El papel de Mesopotamia en la Historia del Arte. Pintura rupestre y megalitismo en Andalucía.

4. Arte Clásico: Grecia. La arquitectura y los órdenes clásicos. Acrópolis y santuarios. El templo y el teatro. La escultura clásica y helenística. La escultura ibérica.
5. Arte clásico: Roma. Arquitectura. Urbanismo y obras públicas. El retrato y el relieve histórico. El arte y las obras públicas en la Hispania romana.
6. Arte paleocristiano: Nueva iconografía. Basílicas y martyria. Arte bizantino: el edificio con cúpula y Santa Sofía. La decoración musivaria y las iglesias de Rávena. Arte cristiano primitivo en Andalucía: basílicas y sarcófagos. Arte prerrománico europeo. Arte visigodo, asturiano y mozárabe.
7. Arte musulmán de Al Ándalus. Arte califal: La mezquita de Córdoba y Madinat al-Zahara. Arte almohade. Arte nazarí: La Alhambra y el Generalife
8. Arte Románico. El camino de Santiago. La arquitectura: la iglesia de peregrinación y el monasterio. La portada románica y el capitel. La pintura mural.
9. Arte Gótico. La arquitectura: catedrales y edificios civiles. La plástica del Gótico: Portadas y retablos. El Gótico en España. La pintura del trecento en Italia: escuelas de Siena y Florencia. Los primitivos flamencos del siglo XV.
10. El arte Mudéjar. El mudejarismo en el arte español. Arquitectura y decoración. El románico-mudéjar. El gótico-mudéjar. El mudéjar en la Edad Moderna.
11. El arte del Renacimiento y del Manierismo. El Quattrocento italiano: Arquitectura, escultura y pintura. El Cinquecento y el Manierismo en Italia: Arquitectura, escultura y pintura. El Renacimiento y el Manierismo en España: Arquitectura, imaginería y pintura. El Renacimiento en Andalucía.
12. Arte Barroco. El Barroco en Italia: Arquitectura, escultura y pintura. La arquitectura clasicista en Francia. La pintura en Flandes y Holanda. El Barroco en España: Arquitectura, imaginería y pintura. El Barroco en Andalucía.
13. Arte Neoclásico: Características generales. Arquitectura, escultura y pintura neoclásica. Un creador independiente: Francisco de Goya. El arte neoclásico en Andalucía.

III. Pervivencia y cambio en el arte contemporáneo.

14. El arte del siglo XIX. La arquitectura: Historicismos, edificios de hierro y cristal y la Escuela de Chicago. El Modernismo. La pintura: El Romanticismo y el Realismo. El Impresionismo y el postimpresionismo. La escultura impresionista. La pintura del siglo XIX en España y Andalucía.
15. El arte en el siglo XX. La arquitectura del movimiento moderno: El Racionalismo y el Organicismo. La escultura: Innovaciones conceptuales, técnicas y materiales. Las vanguardias en la pintura: el fauvismo, el cubismo, el expresionismo y la abstracción. El dadá y el surrealismo. Del expresionismo abstracto al arte pop. Picasso, un artista universal.
16. Las últimas tendencias y la cultura visual de masas. La crisis de las vanguardias. El mercado del arte y la sociedad de consumo. Los nuevos mensajes artísticos: Fotografía, cine y diseño gráfico. El arte y las nuevas tecnologías de la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción y adaptación del currículum a cada comunidad educativa.

Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego:

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en los distintos momentos históricos y en diversas sociedades.
2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y cultural y valorar la diversidad de corrientes y modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.
3. Identificar y situar cronológicamente obras representativas de un momento, señalando sus rasgos más destacados que permiten su clasificación en un estilo artístico.
4. Contrastar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar permanencias y cambios empleando la terminología específica de las artes visuales.
5. Conocer las principales iconografías usadas en las artes plásticas occidentales.
6. Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto, en museos y exposiciones integrando la valoración objetiva con la realidad del alumnado.
7. Realizar actividades de documentación e indagación en fuentes de información diversa sobre determinados aspectos de la creación artística, su presencia en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social y como objeto de consumo.
8. Interpretar obras de arte con un método que integre la valoración objetiva de la obra de arte y la creatividad personal del alumnado, y expresarla con la debida claridad.
9. Comprender y valorar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación.
10. Planificar itinerarios histórico-artísticos señalando las obras de arte que se han de visitar, buscando y elaborando la información adecuada.