

HISTORIA DEL ARTE

Introducción

La Historia del Arte es una disciplina autónoma con sus propios objetivos y métodos. El objeto de estudio de esta materia es la obra de arte como producto resultante de la inteligencia, creatividad y actuación humana en diálogo permanente con el tiempo y el espacio, que se expresa con sus propios códigos y enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse manifiesta. Al mismo tiempo, por la complejidad de factores que confluyen en la creación artística, se relaciona profundamente con otras áreas de conocimiento y campos de actividad.

Se trata de una materia necesaria en la educación artística, tanto de carácter general, que implica a todos los ciudadanos, como para los que optan por una formación artística específica, lo que ha hecho de ella una disciplina de gran tradición educativa por sus cualidades formativas y puesto que el arte constituye una realidad, cada vez más presente en la conciencia colectiva de la sociedad contemporánea, tanto por sí misma como por la difusión que ha alcanzado a través de los medios de comunicación social.

El estudio de la Historia del Arte ha de aportar al alumnado los conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual, teniendo en cuenta que en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas tradicionales se ha visto enriquecido con la aportación de otras manifestaciones procedentes de los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana.

Igualmente, la obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, constituye, en sí misma, un valioso documento y un testimonio indispensable y singular para conocer el devenir de las sociedades, al tiempo que se virtualiza como elemento transformador de éstas. Por ello, resulta imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto socio-cultural como punto de partida para el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicadas en el proceso de creación de la obra artística, y enseñar a apreciar el arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico, incidiendo a la vez en el hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión al perdurar a través del tiempo como objetos susceptibles de usos y funciones sociales diferentes en cada época.

Por otro lado, la importancia del patrimonio artístico, los desafíos que plantea su conservación, junto con el potencial de recursos que contiene para el desarrollo inmediato y futuro de la sociedad, constituyen otro motivo fundamental que demanda una adecuada formación que promueva su conocimiento, disfrute y conservación, como legado que ha de transmitirse a las generaciones del futuro.

La práctica docente pone de manifiesto la dificultad de abarcar la amplitud y complejidad de los contenidos de la materia. Por ello, se hace necesaria una selección equilibrada de estos contenidos que permita una aproximación general al desarrollo del arte de Occidente, con especial atención al arte contemporáneo, expresión de la época más inmediata en la que estamos inmersos. Esta selección responde a un criterio que

trata de sintetizar la claridad expositiva y la lógica interna de la materia mediante una visión global.

La formulación de los contenidos para este curso de bachillerato debe entenderse en un sentido amplio e integrador. No obstante, esta introducción recoge los procedimientos y las actitudes básicas para el análisis, interpretación y valoración de la obra de arte.

La enseñanza de la Historia del Arte a través de sus manifestaciones concretas ha de tener en cuenta, al menos, un doble referente: uno de carácter histórico y cultural y otro de carácter técnico y metodológico, estrechamente relacionados entre sí. El primero de ellos, conocido en parte por el alumnado, alude al conocimiento del contexto espacial-temporal en el que surgen y se desarrollan las obras y corrientes artísticas, entendido en sentido más o menos amplio según los casos, y de las claves históricas y culturales propiamente dichas que lo definen. Este ejercicio de perspectiva histórica permite situar las creaciones artísticas en un momento o etapa y en un área y lugar determinados, contemplar su evolución en el tiempo y descubrir el juego de relaciones e interacciones que se establece entre el arte y sus circunstancias políticas y sociales, económicas y técnicas, de pensamiento y creencia, que configuran el marco general de la vida y la expresión de las mentalidades en un entramado vital que la propia obra de arte manifiesta en distintas direcciones.

Por otro lado, la complejidad de factores que intervienen en la creación de la obra de arte, la especificidad de cada uno de los lenguajes artísticos en el campo de las artes visuales y la condición abierta del signo artístico, que permite múltiples miradas y diversidad de lecturas, ponen de manifiesto la necesidad de utilizar, con criterio integrador y complementario, distintas metodologías de análisis e interpretación de la obra de arte, ante las que, teniendo en cuenta el carácter inicial de la materia y sin ánimo excluyente, pueden señalarse la formal, la sociológica y la iconológica.

Como punto de partida es necesario potenciar en el alumnado la capacidad de observación y percepción de la obra de arte, un proceso activo orientado a la educación de la mirada. Al mismo tiempo conviene motivar un adecuado nivel de información y documentación sobre las obras analizadas como base de su conocimiento, integrando fuentes escritas y gráficas.

La lectura formal de la obra de arte que se orienta a ver, reconocer y valorar la materialidad de las formas artísticas como un lenguaje específico, a descubrir sus procesos y técnicas de creación, la función o funciones para las que fueron creadas así como su significado plástico y estético, evitando los excesos de clasificación, a lo que da el uso, igualmente equilibrado, de otras perspectivas. La sociológica trata de poner en evidencia la relación entre el artista, su obra y el contexto o medio social que la motiva (clientes y sistemas de patronazgo, intermediarios, demanda y consumo de arte, corrientes artísticas y grupos sociales, etc.). La perspectiva iconológica, partiendo del análisis iconográfico, indaga en el significado o significados simbólicos de la obra de arte, como expresión de los valores y mentalidades.

Observación y percepción, análisis e interpretación, deben encontrar su proyección explícita en la expresión y comunicación de la experiencia del arte a través

de un discurso que integre, junto con la claridad del método expositivo, el adecuado uso de la terminología específica y la creatividad personal del alumnado.

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 documento testimonial de una época y cultura.
3. Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que motiven su conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad.
4. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes, sobre determinados aspectos de la Historia del Arte.
5. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores.
6. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología específica, utilizándola con precisión y rigor.
7. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico y contribuir a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras.
8. Valorar la ciudad, en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la Historia del Arte y marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta conciencia hacia su evolución futura.
9. Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar el arte y a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas.

Contenidos

1. Aproximación a la historia del Arte y a los lenguajes artísticos

El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio
El lenguaje de las artes visuales y su terminología
Percepción y análisis de la obra de arte. Diversidad metodológica.
Pervivencia y conservación del patrimonio artístico

2. Los inicios del arte

El legado de la Prehistoria: la pintura rupestre y la arquitectura megalítica.
Aportaciones artísticas de Egipto y Mesopotamia: arquitectura y artes figurativas.

Algunos vestigios prehistóricos en Navarra

3. El arte clásico: Grecia

Los precedentes del arte griego

Los elementos culturales de la civilización griega

La arquitectura griega. Los órdenes. El templo y el teatro. La Acrópolis de Atenas.

La evolución de la escultura griega.

4. El arte clásico: Roma

El mundo romano: contexto histórico

La arquitectura: caracteres generales. La ciudad romana. Principales tipologías constructivas.

La escultura: el retrato. El relieve histórico.

El arte en la Hispania romana. Restos arqueológicos y artísticos en Navarra.

5. Arte paleocristiano y bizantino

Aportaciones del primer arte cristiano: la basílica. La nueva iconografía.

Arte bizantino. La época de Justiniano. Santa Sofía de Constantinopla y San Vital de Rávena.

6. El arte prerrománico

El contexto europeo. Época visigoda.

Arte asturiano y arte mozárabe. Sus influencias posteriores.

7. Arte islámico

Orígenes y características del arte islámico.

La mezquita y el palacio en el arte hispano-musulmán.

La huella de la arquitectura musulmana en Navarra.

8. El arte románico como primera definición de Occidente

La arquitectura: El sistema constructivo. El monasterio y la iglesia de peregrinación.

La portada románica. Las artes figurativas. La pintura mural.

El arte románico en el Camino de Santiago. El arte románico en Navarra.

9. El arte gótico como expresión de la cultura urbana

La arquitectura: el sistema constructivo. Catedrales y otras tipologías urbanas.

La arquitectura gótica española. La arquitectura protogótica y gótica en Navarra.

La portada gótica. La humanización de las artes figurativas. La escultura gótica en Navarra.

La pintura: Los primitivos italianos (Giotto) y los primitivos flamencos.

10. El arte del Renacimiento

Arte italiano del Quattrocento.

La arquitectura: El marco urbano y las tipologías arquitectónicas. Brunelleschi y Alberti.

La renovación de la escultura. Donatello.

El nuevo sistema de representación en la pintura. Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca y Botticelli.

El Cinquecento.

De Bramante a Palladio: el templo, el palacio y la villa.

La escultura. Miguel Ángel.

La pintura: La escuela romana (Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel) y la escuela veneciana.

11. La difusión del Renacimiento. El Renacimiento en España

Arquitectura: Los inicios. Clasicismo y Manierismo.

Escultura.

Pintura. El Greco

El arte del renacimiento en Navarra

12. El arte barroco

Urbanismo y arquitectura. Bernini y Borromini.

El palacio como escenario del poder: Versalles.

La arquitectura en España: De la plaza mayor al palacio borbónico.

La arquitectura barroca religiosa y civil en Navarra.

La escultura barroca. Bernini. La imaginería española. Los retablos barrocos navarros.

La pintura barroca: italiana, flamenca y holandesa (Rubens y Rembrandt)

La pintura española: Ribera, Zurbarán y Murillo. Velázquez.

13. Las artes europeas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX

El Neoclasicismo. Urbanismo y arquitectura. Arquitectura academicista y neoclásica en Navarra.

Escultura: Canova. Pintura: David.

Goya.

El Romanticismo. La pintura romántica. Delacroix.

14. Hacia la arquitectura moderna: urbanismo y arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX

Las grandes transformaciones urbanas. El eclecticismo.

La arquitectura de los nuevos materiales. La escuela de Chicago.

El modernismo.

15. El camino de la modernidad: las artes figurativas en la segunda mitad del siglo XIX

La pintura realista. Courbet

La pintura impresionista. El neoimpresionismo.

La escultura. Rodin.

16. Las vanguardias históricas: las artes plásticas en la primera mitad del siglo XX

Fauvismo y expresionismo. Cubismo y futurismo.

Los inicios de la abstracción. Dadá y surrealismo. Dalí.

Picasso

17. Arquitectura y urbanismo del siglo XX

El movimiento moderno: El funcionalismo. La Bauhaus. Le Corbusier.

El organicismo. Wright.

La arquitectura postmoderna. Últimas tendencias.

Principales ejemplos de la arquitectura navarra del siglo XX y XXI

18. De la abstracción a las últimas tendencias: las artes plásticas en la segunda mitad del siglo XX

El expresionismo abstracto y el informalismo.

La abstracción postpictórica y el *minimal art*.

La nueva figuración. El *pop art*. El hiperrealismo. Últimas tendencias.

19. El arte y la cultura visual de masas

Arte y sociedad de consumo.

La fotografía. El cine.

El cartel y el diseño gráfico. El cómic.

Las nuevas tecnologías.

Criterios de evaluación

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en distintos momentos y en diversas culturas.
2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y cultural, valorando la diversidad de corrientes y modelos estéticos que puedan desarrollarse en una misma época.
3. Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, a partir de diversas metodologías, obras de arte representativas en la evolución de la cultura occidental.
4. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes plásticas.
5. Interpretar los principales códigos iconográficos de la cultura visual de Occidente.
6. Conocer y valorar obras de arte de nuestro patrimonio cultural en su contexto original, en museos y exposiciones, con especial atención al entorno del alumno.
7. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información diversas (textos, imágenes, etc) sobre determinados aspectos de la creación artísticas.
8. Elaborar comentarios de obras de arte con la debida claridad y corrección formal, de manera que se integre la valoración objetiva y la creatividad personal.
9. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social.