

TÍTULO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS HUMANAS

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE I

PROFESOR: JUAN JOSE USABIAGA URKOLA

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

PRESENTACIÓN

La *Historia del Arte I* es una asignatura obligatoria de carácter cuatrimestral (Primer cuatrimestre) adscrita al Título Universitario de Ciencias Humanas, a la que corresponden 4'5 créditos ECTS. En ella se abordará el estudio de las manifestaciones artísticas desde la Prehistoria hasta el fin de la Edad Media.

El análisis de las obras artísticas, las culturas y sociedades que las produjeron, el contexto en el que se gestaron y la intencionalidad con la que fueron creadas constituirán contenidos esenciales de esta asignatura.

Esta asignatura resulta básica dentro de la formación de un futuro graduado universitario en Humanidades. Su estudio en el primer curso de la titulación supondrá una primera aproximación a un vocabulario artístico específico, necesario para el dominio de ésta y otras materias, suministrando al tiempo la adquisición de los conocimientos teóricos suficientes y de las habilidades prácticas necesarias para realizar una sencilla y correcta interpretación y comentario de las obras de arte.

PROGRAMA: CONTENIDOS

1. El origen del Arte

Se examinarán los planteamientos y características principales del **Arte Prehistórico**, analizando las principales primeras manifestaciones artísticas de carácter parietal y mueble en relación a los primeros momentos de la evolución humana.

2. El Arte de las primeras Civilizaciones Históricas

Se estudiarán los diferentes modelos artísticos desarrollados en las primeras civilizaciones del Próximo Oriente, atendiendo en especial a las manifestaciones artísticas del arte de **Mesopotamia y Egipto**. Se analizará la cultura y el arte de estas zonas geográficas, estudiando sus funciones y su importancia social.

3. El Arte Clásico en la Antigüedad

Se estudiará el modelo de arte creado en las civilizaciones de **Grecia y Roma** y su trascendencia histórica, recorriendo el desarrollo de sus manifestaciones más importantes. Se analizará el cambio conceptual y formal que supuso el arte clásico, relacionándolo con el pensamiento y la política del momento.

4. El Mundo Medieval

Se analizará el primer arte cristiano o **Arte Paleocristiano**, el **Arte Bizantino** y las principales manifestaciones **prerrománicas**. Por otra parte, se tratarán con especial atención las manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del **Arte Románico** y del **Arte Gótico**.

EVALUACIÓN

La valoración final de la asignatura se basará en la asistencia a las clases. La asignatura se supera asistiendo al menos al 80% de las clases. Se tendrán en cuenta también el interés y la participación de los alumnos en las clases. El curso recibirá una valoración global, superándose en su caso el curso completo.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: MANUALES Y DICCIONARIOS

ANGULO IÑIGUEZ, D.: *Historia del Arte*. Vol., 1. Madrid. 1980.

CARMONA, J.: *Iconografía cristiana. Guía básica para estudiantes*. Istmo. Madrid. 1998.

FATAS, G. eta BORRÁS, G.: *Diccionario de Términos de Arte y elementos de arqueología y numismática*. Alianza, Madrid, 1999.

LAJO, R.: *Léxico de Arte*. Akal. Madrid, 1997.

MALTESE, C.: *Las técnicas artísticas*. Cátedra, Madrid, 1997.

MARTIN GONZALEZ, J.J.: *Historia del Arte*, Vol. 1. Gredos. Madrid, 1996.

PANIGUA, J.R.: *Vocabulario Básico de Arquitectura*. Cuadernos de Arte Cátedra. Madrid, 1980.

RAMIREZ, J.A (Director): *Historia del Arte. 1. El mundo antiguo*. Alianza. Madrid, 1996.

RAMIREZ, J.A. (Director): *Historia del Arte 2. La Edad Media*. Alianza. Madrid. 1996.

ARTE PREHISTÓRICO

BARANDIARÁN, I.: *Imágenes y adornos en el arte portátil paleolítico*. Ariel, Barcelona, 2006.

BELTRÁN, A.: *De cazadores a pastores. El arte rupestre del Levante español*. Encuentro, Madrid, 1982.

GIEDION, S.: *El presente eterno. Los comienzos del arte*, Alianza, Madrid, 1981.

GROENEN, M.: *Sombra y luz en el arte paleolítico*. Ariel Prehistoria, Barcelona, 2000.

MOURE, A.: *Arqueología del arte prehistórico en la Península Ibérica*. Síntesis, Madrid, 1999.

SANCHIDRIÁN, J.L. *Manual de arte prehistórico*. Ariel, Barcelona, 2001.

ARTE DEL PRÓXIMO ORIENTE

ALDRED, C.: *El arte Egipcio*. Destino, Barcelona, 1993

ALDRED, C.: *El arte egipcio en el tiempo de los faraones: 3100-320 a.C.* Destino, Barcelona, 1993

BENDALA, M., LOPEZ GRANDE, M. J.: *Arte Egipcio y del Próximo Oriente*, Historia 16, Colección Conocer el Arte, Madrid, 1996.

BENDALA, M. et alt.: *Egipto y el mundo de los faraones*. Könemann, 1998.

BLANCO FREJEIRO, A.: *El arte del Próximo Oriente*, Anaya, Madrid, 1992.

CURATOLA G. et alt.: *El arte en Irak, de los Sumerios a los califas*, Lunwerg, Barcelona, 2006.

FRANKFORT, H.: *Arte y arquitectura del Oriente Antiguo*. Cátedra, Madrid, 1982.

JAMES, T. G. H.: *La pintura Egipcia*. Akal, Madrid, 1999.

LARA PEINADO, F., *El arte de Mesopotamia*, Historia 16, vol. 3, Madrid, 1999.

MANNICHE, Lise.: *El arte Egipcio*. Alianza, Madrid, 1997

MICHALOWSKI, K.: *Egipto, arte y civilización*. Gustavo Gili, Barcelona, 1977

READE, J. *Mesopotamia*, Akal, Madrid, 1998.

ROAF, M., *Mesopotamia y el Antiguo Oriente Medio*, Ediciones del Prado, Madrid, 1992.

WILKINSON, R. H.: *Los Templos del Antiguo Egipto*. Destino, Barcelona, 2002

ARTE CLÁSICO: GRECIA Y ROMA

- ANDREAE, B.: *Arte Romano*, Gustavo Gilli, Barcelona, 1974.
- BIANCHI BANDINELLI, R.: *El arte de la Antigüedad Clásica griega*, Akal, Madrid, 1998.
- BIANCHI BANDINELLI, R.: *Roma, centro del poder*. Aguilar, Madrid, 1969.
- BOARDMAN, J.: *El arte griego*. Destino, Barcelona, 1997.
- BLANCO FREIJEIRO, A.: *El arte griego*, CSIC, Madrid, 1996.
- DEMARGNE, P.: *Nacimiento del arte griego*. El Universo de las Formas, Aguilar, Madrid, 1964.
- ELVIRA BARBA, M.A.: *Arte Clásico*. Historia 16, Madrid, 1996.
- GARCIA Y BELLIDO, A.: *Arte romano*, CSIC, Madrid, 1990.
- HENIG, M.: *El arte romano: una revisión de las artes visuales del mundo romano*, Destino, Barcelona, 1985.
- OLAGUER FELIU, F.: *La Pintura y el mosaico romanos*. Vicens Vives, Barcelona, 1989.
- POLLITT, J. J.: *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*, Xarait, Madrid, 1996.
- POLLITT, J. J.: *El arte helenístico*. Nerea, Madrid, 1986.
- RICHTER, G.: *El arte griego: una revisión de las artes visuales en la Antigua Grecia*, Barcelona, Destino, 1988.
- ROBERTSON, M.: *El Arte Griego. Introducción a su historia*, Alianza, Madrid, 1985.
- SANCHEZ, C.: *Una nueva mirada al arte de la Grecia Antigua*, Cátedra, Madrid, 2006.
- SIEBLER, M.: *El arte griego*. Taschen, Colonia, 2007.
- STIERLIN, H.: *El imperio romano. Desde los etruscos a la caída del imperio romano*. Taschen, Colonia, 2006.
- WALKER, S.: *Arte Romano*, Akal, Madrid, 1999.
- WHEELER, M.: *El Arte y la Arquitectura de Roma*, Destino, Barcelona, 1995.

ARTE MEDIEVAL

- BANGO, I. / ABAD, C.: *Arte Medieval I*. Historia 16. Colección Conocer el Arte. Madrid, 1996.
- BARRAL, X.: *El Románico. Ciudades, Catedrales y Monasterios*. Taschen, Barcelona, 1999.
- CONANT, K.J.: *Arquitectura carolingia y románica*. 800-1200. Madrid, 1982.
- CORTÉS ARRESE, M.: *El arte bizantino*. Historia 16. Madrid, 1999.

CORTÉS ARRESE, M. *Bizancio: el triunfo de las imágenes sagradas*. Madrid, 2010.

DODWELL, C.R. *Artes pictóricas en Occidente, 800- 1200*. Madrid, 1995.

DURLIAT, M.: *Introducción al arte medieval en Occidente*. Cuadernos de Arte Cátedra. Madrid. 1979.

ERLANDE-BRANDENBURG, A.: *El arte Gótico*. Akal, Madrid. 1992.

ERLANDE-BRANDENBURG, A.: *La catedral*. Akal, Madrid, 1993.

FRANK, P.: *Arquitectura gótica*. Manuales de Arte Cátedra. Madrid, 2002.

GRABAR, A.: *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid, 1985.

GRABAR, O.: *La formación del arte islámico*. Cátedra, Madrid, 1979.

KRAUTHEIMER, R. *Arquitectura paleocristiana y bizantina*. Madrid, 1984.

LASKO, P. *Arte Sacro: 800-1200*. Cátedra. Madrid, 1999.

NIETO ALCAIDE, V.: *La luz, símbolo y sistema visual*. Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 1985.

OLAGUER-FELIU, F.: *La Pintura Románica*. Historia Visual del Arte, Vicens- Vives, Madrid, 1989.

PÄCHT, O. *La miniatura medieval*, Alianza, Madrid, 1987.

SEBASTIAN, S.: *Mensaje simbólico del arte medieval. Arquitectura, Iconografía, Liturgia*. Encuentro, Madrid, 1994.

SIMSON, O.V.: *La catedral gótica*. Alianza, Madrid, 1980.

SUREDA, J.: *El despertar de Europa. La Pintura Románica, primer lenguaje común europeo. Siglos XI-XIII*. Encuentro, Madrid, 1998.

TOMAN, R.: *El románico. Arquitectura, Escultura, Pintura*. Koneman, Colonia, 1996.

TOMAN, R.: *El Gótico. Arquitectura, Escultura, Pintura*. Koneman, Colonia, 1999.

VVAA *Bizancio. El esplendor del arte monumental*. Lunweg. Barcelona, 1999.

VVAA. *El arte paleocristiano. Visión y espacio de los orígenes a Bizancio*. Lunweg. Barcelona, 1998.

VVAA.: *Iniciación al Arte Románico*. Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo, 2001.

VVAA.: *El Islam: arte y arquitectura*. Kóneman, Köln, 2001.

WILKINSON, P.: *Escultura Gótica 1140-1300*. Manuales de Arte Cátedra. Madrid, 1997.

YARZA, J.: *Arte Medieval II. Románico y Gótico. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.