

SPANISH 143

ARTE ESPAÑOL A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS DE LA CIUDAD DE MADRID

SEMESTRE DE PRIMAVERA

1. INFORMACIÓN DEL CURSO

<i>Profesor</i>	---	<i>Oficina</i>	ACCENT Madrid Study Center
<i>E-mail</i>	---	<i>Teléfono</i>	91 308 59 79
<i>Tutorías</i>	1 hora a la semana		
<i>Horario</i>	Clase: 4 horas a la semana		
<i>Aula</i>	ACCENT Study Center		
<i>Visitas</i>	Punto de encuentro indicado en el calendario		

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso pretende que los estudiantes se familiaricen con el arte español desde las primeras manifestaciones artísticas prehistóricas hasta las obras contemporáneas más recientes a través de los diferentes espacios de la ciudad de Madrid. Las clases guiarán a los estudiantes hacia la plena comprensión y asimilación de conceptos fundamentales a través del análisis del contexto histórico, de las expresiones artísticas tradicionales (pintura, escultura y arquitectura) y de otras formas artísticas actuales de arte digital audiovisual y multimedia.

Dos observaciones serán primordiales para nuestras investigaciones. La primera es que la *Historia del Arte supone estudiar más allá de los meros conceptos formales*. Una obra de arte lo mismo que un edificio presenta las ideas de un artista pero esa expresión aparentemente individual se ha formado en el seno de unas circunstancias sociales que son colectivas y de las que igualmente es la expresión, por encima de la voluntad del artista. La relevancia de éstas es precisamente la que convierte un objeto artístico en una obra maestra sea del tipo que sea.

La segunda tiene que ver con *la relación que existe entre arte y cultura*: El arte no simplemente (o pasivamente) “refleja” una determinada cultura sino que *participa activamente en su formación y desarrollo*. Una obra de arte, por lo tanto, es en realidad la más profunda expresión resultante de un contexto *social, religioso, político e intelectual*. Es por ello que a través del análisis de las obras de arte los estudiantes desarrollarán conocimientos de Historia, Antropología y Sociología que les llevarán a perfilar su pensamiento crítico e intelectual a través de herramientas como la observación, la investigación y la interpretación.

3. OBJETIVOS

- Que los estudiantes se familiaricen con el arte y la arquitectura españoles de manera general a través de los movimientos artísticos más relevantes.
- Que los estudiantes amplíen sus conocimientos de Historia, Antropología y Sociología.
- Que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico e intelectual a través de herramientas como la observación, la investigación y la interpretación.

4. MATERIAL DIDÁCTICO

Materiales requeridos

Las lecturas y actividades seleccionadas por el profesor estarán disponibles online en la plataforma Madrid At Your Fingertips de ACCENT (<http://madrid.accentintl.net>).

Materiales recomendados

- AA.VV. *Lara Almarcegui: Pabellón español, 55ª Exposición Internacional de Arte La Bienal de Venecia*. Madrid: Agencia Española de Cooperación y Desarrollo & Turner, 2013.
- Almarcegui, L. *Madrid subterráneo / Lara Almarcegui*. Madrid: La Librería, 2012.
- Bozal, V. *Historia del arte en España I y II*. Madrid: Istmo, 1973.
- Borras, G. & G. Fatas. *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*. Madrid. Alianza editorial, 2004.
- Guasch, A.M. *El arte último del S. XX*. Madrid: Alianza, 2005.

5. REQUISITOS DEL CURSO

Sesiones de clases y visitas académicas

Para aprovechar el rico patrimonio cultural de la ciudad de Madrid, las sesiones en el aula se complementarán con visitas semanales a museos y espacios destacados tales como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Palacio Real, el Museo Centro de Arte Reina Sofía y galerías de arte representativas de la ciudad. Los estudiantes y su profesora se reunirán en los días y puntos de encuentro indicados para cada ocasión siendo esencial la puntualidad.

Crítica-Exposición de una Obra de Arte

Cada estudiante realizará una crítica-exposición oral sobre una obra de arte durante las visitas académicas. Los estudiantes deberán describir y analizar la obra seleccionada con relación al contexto de la misma, a la obra del artista y a su época en general.

Los estudiantes entregarán un esquema de 1-2 páginas con el análisis de la obra que se compartirá con el grupo a modo de guías de estudio para los exámenes. Los esquemas deberán estar escritos a ordenador siguiendo las siguientes pautas: fuente Times New Roman 12, interlineado justificado a doble espacio y márgenes de 2,5 cm. Las fechas de las presentaciones se asignarán durante la primera sesión de clases.

Exámenes parcial y final

Los exámenes parcial y final tienen el objetivo de evaluar la comprensión de las lecturas y las discusiones de clase así como el desarrollo de las habilidades críticas de los estudiantes. Ambos consistirán en el análisis de dos imágenes a elegir entre cuatro. Se llevará a cabo una contextualización histórico-artística de las mismas, un análisis de lo que suponen dentro del estilo al que pertenecen, así como del significado que tienen en la trayectoria del artista. Se comentarán las diferencias y posibles conexiones que se puedan establecer entre ambas y se establecerán relaciones con obras de otros artistas pertenecientes a otros estilos estudiados en clase.

Trabajo de investigación individual

Cada estudiante escribirá un trabajo de investigación original en forma de ensayo crítico y documentado que analice una de las obras de arte estudiadas durante el curso en relación a otra obra de su elección. El trabajo deberá desarrollar un argumento claro, incluir una reflexión y análisis detallados y mostrar unas conclusiones válidas además de utilizar un mínimo de tres fuentes de investigación pertinentes (artículos, libros, documentales, páginas web, etc.). El tema deberá ser aprobado por el profesor por lo que los estudiantes entregarán una propuesta formal durante la semana 4.

Los trabajos deberán constar de 6-8 páginas y estar escritos a ordenador siguiendo las siguientes pautas: fuente Times New Roman 12, interlineado justificado a doble espacio y márgenes de 2,5 cm.

Asistencia y Participación

Cada estudiante debe leer las lecturas indicadas para cada tema y antes de cada clase. Igualmente los estudiantes deben realizar su propia investigación bibliográfica tanto en Internet como en las bibliotecas municipales o del campus. Así la preparación será plena y más que satisfactoria para las discusiones, pruebas y trabajos individuales. En clase, la participación de los estudiantes en los debates es esencial. Para ello es imprescindible leer las lecturas asignadas antes de cada una de las clases ya que sólo así se consigue la información necesaria para madurar las reflexiones que plantean las obras de arte. Por eso, los estudiantes deben asistir a las clases habiendo leído todos los artículos o capítulos indicados con antelación.

6. EVALUACIÓN

La nota final del curso se obtendrá de la siguiente manera:

– Crítica-Exposición oral	15%
– Examen parcial	15%
– Examen final	30%
– Trabajo de investigación	30%
– Asistencia y Participación	10%

La nota numérica será transformada en una nota alfabética según los siguientes criterios:

- A: 90 - 100 (*nivel de competencia sobresaliente*)
- B: 80 - 89 (*nivel de competencia notable*)
- C: 70 - 79 (*nivel de competencia bueno*)
- D: 60 - 69 (*nivel de competencia suficiente*)
- F: 0 - 59 (*nivel de competencia insuficiente*)

7. NORMAS DE ASISTENCIA

ACCENT y UC Davis exigen puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. Por ello, los estudiantes deben preparar cada clase con anterioridad, asistir a clase regularmente e informar al profesor con prontitud en caso de cualquier ausencia, anticipada o no.

Cada estudiante tendrá permitidas dos ausencias en este curso. Cualquier ausencia adicional restará **2 puntos porcentuales del promedio final del estudiante**. Los estudiantes podrán completar tareas y exámenes en caso de una ausencia justificada **por enfermedad, por participación en actividades aprobadas por ACCENT o por la universidad y por urgencias graves que deberán ser debidamente documentadas antes o inmediatamente después de la reincorporación del estudiante a clase**. Sin embargo, los estudiantes no tendrán derecho a recuperaciones en caso de ausencias no justificadas. Las dos ausencias permitidas no son dos días de vacaciones sino que deben cubrir emergencias y enfermedades.

8. CONDUCTA EN CLASE

Los estudiantes participantes en el programa de Quarter Abroad son embajadores de la Universidad de California, Davis y, por tanto, deben actuar con decoro y respeto hacia los demás en todo momento. Como participante del programa, cada estudiante está sujeto a las normas de conducta de UC Davis y de ACCENT. *Cada estudiante debe esforzarse por hacer de la clase una experiencia enriquecedora*. La puntualidad debe observarse estrictamente poniendo especial atención al tiempo necesario para llegar de su alojamiento a las aulas. Los estudiantes deben traer consigo todos los materiales necesarios para tomar apuntes así como el libro de texto o los manuales de fotocopias requeridos. *Asimismo, los estudiantes serán responsables de obtener copias de cualquier material o tarea que pierdan por faltar a clase*.

No se permitirá la entrada ni el consumo de comida y bebida en las aulas. Los teléfonos móviles y cualquier otro aparato electrónico deberán permanecer apagados durante las clases.

9. INTEGRIDAD ACADÉMICA

Es responsabilidad de los estudiantes cumplir los estándares de integridad académica estipulados por la Universidad de California, Davis. Los principios de honestidad deben ser respetados para mantener la integridad de cualquier comunidad académica.

Esta responsabilidad requiere que todo trabajo académico—ensayos de investigación, exámenes y cualquier otra tarea—sea realizada por el estudiante al que ha sido asignada sin ningún tipo de ayuda.

Para mayor información, por favor consúltense el Código de Conducta Académica de UC Davis en el siguiente enlace: <http://sja.ucdavis.edu/cac.html>

10. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

La Universidad de California, Davis y ACCENT se comprometen a diseñar programas que garanticen el acceso e integración en igualdad de condiciones de todos los estudiantes. Cualquier estudiante que por una discapacidad requiera de medidas de apoyo especiales para cumplir con los requisitos académicos deberá presentar la documentación apropiada de parte del Centro de Atención a la Discapacidad de UC Davis a la dirección de ACCENT a su llegada para confirmar las medidas aprobadas.

No se aceptarán medidas que no estén verificadas oficialmente por la universidad y la confidencialidad será observada en todo momento.

Para mayor información, por favor consúltense las políticas del Centro de Atención a la Discapacidad de UC Davis en el siguiente enlace: <https://sdc.ucdavis.edu>.

11. CALENDARIO DEL CURSO

Fecha	Contenidos	Tarea y Visitas académicas
SEMANA 1	Introducción Formas, conceptos y términos artísticos. Cómo hacer una presentación sobre arte	
SEMANA 2	De las primeras manifestaciones al arte del medioevo en el contexto del Museo Arqueológico Nacional Borras & Fatas, <i>Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática</i> (Láminas 2-13) Bozal, “La invasión musulmana”	Visita al Museo Arqueológico Nacional (Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media) Exposiciones individuales #1
SEMANA 2	Humanismo y Renacimiento en España Bozal, “El Renacimiento en España”	
SEMANA 3	Pintura renacentista en los museos de Madrid	Visita al Museo Thyssen Exposiciones individuales #2
SEMANA 3	Barroco en Madrid: Velázquez y la perspectiva aérea Bozal, “El Barroco. La pintura”	
SEMANA 4	Pintura barroca y Velázquez	Visita al Museo del Prado Exposiciones individuales #3
SEMANA 4	Barroco en Madrid: Arquitectura Bozal, “La arquitectura barroca”	Entrega de la Propuesta de Trabajo Final
SEMANA 5	Barroco en Madrid: Arquitectura	Recorrido por Plaza Mayor, Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Visita al Palacio Real Exposiciones individuales #4
SEMANA 5	Arquitectura neoclásica madrileña: Juan de Villanueva Bozal, “La arquitectura neoclásica”	
SEMANA 6	Goya: Del espacio neoclásico al espacio romántico. Los otros pintores del siglo XIX español en el Museo del Prado Abrantes et al, “Los inicios del arte contemporáneo”	Visita al Museo del Prado Exposiciones individuales #5
SEMANA 6	EXAMEN PARCIAL	
SEMANA 7	Cubismo y arte bélico: Picasso y el Guernica. El Surrealismo como punto de encuentro del arte, la literatura y el cine: Dalí, Lorca y Buñuel Abrantes et al, “Arte del siglo XX. Las vanguardias”	

<i>SEMANA 7</i>	Cubismo y Surrealismo: Picasso y Dalí	Visita al Museo Reina Sofía Exposiciones individuales #6
<i>SEMANA 8</i>	Arte español después de la guerra. Expresionismo abstracto, pop art y otros movimientos de la segunda mitad del siglo XX Abrantes et al, “Arte del siglo XX. La abstracción”	Entrega del trabajo de investigación
<i>SEMANA 8</i>	Expresionismo abstracto, pop art y otros	Visita al Museo Reina Sofía Exposiciones individuales #7
<i>SEMANA 9</i>	Nueva arquitectura de museos en Madrid. La galería privada y la exposición temporal Se entregarían los catálogos/textos u otro material relativo a las exposiciones que se visiten en la próxima sesión	
<i>SEMANA 9</i>	La galería privada y la exposición temporal Se entregarían los catálogos/textos u otro material relativo a las exposiciones que se visiten la semana anterior	Visitas a las galerías de arte de la calle Doctor Fourquet donde un galerista dará una charla sobre la exposición temporal y otros aspectos de estos espacios para el arte privados
<i>SEMANA 10</i>	Del cuadro a la instalación (installation art): Las nuevas formas artísticas en el arte español (graffiti, performance, video arte y net-art) Guasch, “El arte del graffiti” Zaya, “Escavándome el camino a lo posible”	
<i>SEMANA 10</i>	EXAMEN FINAL	

NOTA: El presente programa está sujeto a posibles cambios o modificaciones según se desarrolle el curso. En caso de cambios, el profesor consultará con los estudiantes y les avisará previamente a ellos y a la oficina de coordinación.