

HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA

Programa actualizado (julio de 2015)

1. Grecia y la forma
  - 1.1. Origen y desarrollo del templo. El Ática, síntesis del arte griego. El hombre como tipo y el ideal clásico en escultura
2. Roma y la estructura
  - 2.1. Tradición etrusca y aportación griega. El arco y la bóveda. Nuevas funciones en la arquitectura. El hombre como ser histórico: el retrato, La escultura al servicio de la propaganda oficial. La pintura y la construcción del espacio visual.
3. El Cristianismo
  - 3.1. La nueva tipología arquitectónica: la basílica. Espacio y luz. Del lenguaje figurativo al lenguaje simbólico. La iconografía cristiana. Los orígenes del monacato
4. El Mundo Bizantino
  - 4.1. La concepción de un nuevo espacio. Planta centrada y espacio ambivalente. La cúpula. La codificación del lenguaje simbólico. El mosaico. La destrucción del espacio.
5. El despertar de Europa
  - 5.1. La agonía del Mundo Clásico. La arquitectura, tradición y novedades. Carlomagno y el Imperio. Hispania altomedieval. Abstracción y decoración
6. La Europa medieval I
  - 6.1. El monacato. San Benito y la Regla benedictina. El monasterio de Saint Gall, utopía y realidad. Cluny y el arte. La diversidad del mundo románico. La recuperación de la forma. El Arte al servicio de la Iglesia
7. La Europa medieval II
  - 7.1. La Europa de las catedrales. San Bernardo y Citeaux. Suger y Saint Denis. Mecánica y estructura del Gótico. Espacio, muro y vidrio. La expansión del Gótico. La recuperación del naturalismo
8. El Islam Occidental
  - 8.1. La herencia del Helenismo y de Bizancio. La indeterminación espacial. Luz, sombra y penumbra; la mezquita. El agua y el jardín. Lo efímero y lo poético; el palacio. Las Españas medievales. Al-Andalus. Síntesis Oriente-Occidente
9. El Renacimiento I
  - 9.1. El antropocentrismo. El artista. La recuperación del lenguaje clásico. La perspectiva como herramienta. El espacio conmensurable. El ideal inalcanzable. El palacio y la villa. La teoría arquitectónica
10. El Renacimiento II
  - 10.1. El volumen escultórico. La escultura como ciencia y como monumento. La multiplicación del plano visual. El redescubrimiento del bronce. Interrelación luz-espacio. El taller de Miguel Ángel. El mito, el símbolo y el significado
11. El Renacimiento III
  - 11.1. La pintura como ciencia. La pirámide visual. El espacio y el orden. Luz y color. La irrupción del paisaje. El hombre, la historia y el mito. Bruja, Florencia y Venecia, tres modos de ver.
12. El Barroco I
  - 12.1. El Arte como propaganda. Los palacios de la fé y los palacios del señor. Renovación y persistencia del lenguaje clásico: Barroco y Clasicismo. La escultura y la arquitectura
13. El Barroco II
  - 13.1. La pintura como percepción visual. La destrucción del equilibrio. El triunfo del color. El retrato: del hombre de Corte al hombre de la aldea. Amberes o la exaltación vital. Amsterdam o el poder de la burguesía. Madrid o la monarquía católica
14. Neoclasicismo y Romanticismo
  - 14.1. El redescubrimiento de Grecia. De lo moral en el Arte. Clásico y Romántico. El Ideal. Lo Pintoresco y lo Sublime. El Paisajismo. El retorno a la Edad Media. La pluralidad de estilos. La Academia y el Salón
15. Pintura del siglo XIX en Europa
  - 15.1. Génesis y formación del nuevo lenguaje espacial y formal. Del Realismo al Simbolismo
16. Pintura del siglo XX
  - 16.1. Del Fauvismo al Expresionismo Abstracto