

SYLLABUS

Spring Semester Only

HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL: DESDE EL RENACIMIENTO HASTA EL SIGLO XX

Instructor: Elena Peñalver Barrios

Contact Hours: 60

Language of Instruction: Spanish

SEGOVIA, SPAIN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso consiste en el aprendizaje del lenguaje de la arquitectura, escultura y pintura, es decir, de las tres artes mayores. Una vez aprendidos estos conceptos comenzamos el estudio de la historia del arte español desde el renacimiento hasta el siglo XX no sin antes hacer una síntesis desde la prehistoria hasta la edad media.

También el curso incluye el estudio de la vida y obra de grandes pintores de nuestra historia: el Greco, Velázquez, Goya, Picasso y Dalí.

OBJETIVOS DEL CURSO (EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL ESTUDIANTE)

El objetivo fundamental del curso es la obtención de conceptos artísticos claros y el saber distinguir un estilo artístico de otro, todo a través del estudio del arte español en cada época de la historia explicando el origen, el porqué y las técnicas de producción y ejecución de cada momento.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Los temas serán impartidos:

- Siguiendo un libro de texto (leerán entre 15 y 20 páginas a la semana).
- Siguiendo un block de notas específicas de cada clase que se les proporcionará a cada alumno al principio del curso.
- Con exhaustivas explicaciones reforzadas con la proyección de diapositivas, vídeos y visitas a monumentos y museos.
- Lectura de artículos relacionados con las lecciones a tratar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / CALIFICACIÓN

10% - un seguimiento diario e individual de cada estudiante a través de su interés, participación y evolución en clase

5% - ejercicios teórico-prácticos constantes que se harán en la clase mediante comentarios de diapositivas de cada tema de syllabus

35% - examen intermedio

35% - examen final que constará de definiciones de términos artísticos, diferentes preguntas cortas relacionadas con el temario impartido, comentario de diapositivas y la redacción de un tema

15% - la redacción de un trabajo (entre 5-6 páginas) relacionado con los temas impartidos del syllabus y será elegido por el profesor.

La gramática española siempre es corregida tanto de manera oral como escrita y es una parte de la nota final. La lengua y el contenido son parte de la evaluación.

La ausencia a clase de más de 3 días sin justificar bajará la nota final una letra.

CONTENIDOS DEL CURSO

Tema 1: (INTRODUCCIÓN) “CONCEPTOS DE HISTORIA Y DE HISTORIA DEL ARTE. SU INTERRELACIÓN” (1ª y 2ª semana)

HISTORIA: ¿Qué es?; ¿Cómo se clasifica?; Las Edades de la Historia y los estilos artísticos que abarca cada una de ellas; Las fuentes históricas.

HISTORIA DEL ARTE: Definición; Presentación de las Artes Plásticas o Artes Mayores (arquitectura, escultura, pintura y sus lenguajes) y las Artes Industriales o Menores (cerámica, vidrio, orfebrería, tapices...); Los diferentes estilos artísticos; Teoría y función del arte; Cómo analizar una obra de arte.

Tema 2: “BREVE RECORRIDO DEL ARTE ESPAÑOL DESDE LA PREHISTORIA HASTA LA RECONQUISTA CRISTIANA” (3ª semana)

Tema 3: (EDAD MODERNA) “EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL: ESPECIAL CONCEPTO DE LA RELIGIOSIDAD EN ESPAÑA (LA CONTRARREFORMA)”

EL RENACIMIENTO (3ª, 4ª y 5ª semana)

- Origen y significado. Características generales del Renacimiento italiano y artistas más sobresalientes.
- El Renacimiento en España. Contexto histórico-social y religioso.
- Características generales del Renacimiento español
 - El plateresco: La fachada de la Universidad de Salamanca
 - El Renacimiento clasicista: El Escorial
 - El Manierismo: El Greco.

EL BARROCO (6ª, 9ª y 10ª semanas) porque las 7ª y 8ª semanas hay exámenes y vacaciones)

- Contexto histórico-social y religioso.
- Características generales del barroco europeo.
- El Barroco en España: El siglo XVII “El Siglo de Oro” y la 1ª ½ XVIII
 - El churrigueresco arquitectónico y la arquitectura palaciega
 - Los pasos procesionales castellanos y andaluces y la escultura de la corte.
 - Las diferentes escuelas pictóricas: Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

Tema 4: “GOYA: AURORA DE UN NUEVO MUNDO ESTÉTICO, LA REVOLUCIÓN HACIA LA PINTURA MODERNA” (10ª semana)

- Datos biográficos
- Significación social de la pintura de Goya
- Evolución artística de la obra de Goya
- La obra de Goya

Tema 5: LA EDAD CONTEMPORÁNEA

EL SIGLO XIX: DEL NEOCLASICISMO AL LUMINISMO (11ª semana)

- Contexto histórico-social.
- El Neoclasicismo español
- El Romanticismo español
- El Realismo español
- El Impresionismo español

EL SIGLO XX: LAS VANGUARDIAS PICTÓRICAS (12ª, 13ª y 14ª semanas)

- Presentación de los “ismos” o “vanguardias” del siglo XX.
- Las vanguardias más sobresalientes en España
 - Picasso y el Cubismo: vida y obra
 - Dalí y el Surrealismo: vida y obra

MATERIAL DE LECTURA / TEXTOS UTILIZADOS DURANTE EL CURSO

Libro de texto:

- Cuaderno de notas proporcionado por la profesora.
- Morán Turina, Miguel (1993). *Velázquez*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.
- Sánchez Quevedo, Isabel (2001). *Goya*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.

DE ESTOS LIBROS DE TEXTO IRAN LEYENDO APROXIMADAMENTE ENTRE 15 – 20 HOJAS A LA SEMANA

BIBLIOGRAFÍA

MANUALES ESPECÍFICOS

Historia del Arte español

- Abrantes, R., Fernández, A., Manzarbeitia, S. (2006). *Arte español para extranjeros*. Hondarribia: NEREA.
- Espino Nuño, J., Morán Turina, M. (2000). *Historia del Arte español*. Madrid: SGEL.

Pintura:

- Laneyrie-Dagen, Nadeije (2008). *Leer la pintura*. Barcelona: LAROUSSE. Colección Reconocer el Arte.
- Fride R. Carrassat, Patricia & Marcadé, Isabelle (2004). *Movimientos de la pintura*. Barcelona: LAROUSSE. Colección Reconocer el Arte.

El Greco:

- Scholz-Hänsel, Michael (2007). *El Greco*. Köln: TASCHEN.

- Álvarez Lopera, José (2001). *El Greco*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.

Velázquez:

- Morán Turina, Miguel (1993). *Velázquez*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.
- Wolf, Norbert (2007). *Velázquez*. Köln: TASCHEN.

Goya:

- Hagen, Rose-Marie & Hagen, Rainer (2007). *Goya*. Köln: TASCHEN.
- Sánchez Quevedo, Isabel (2001). *Goya*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.

Picasso:

- Walter, Ingo F. (2007). *Picasso*. Köln. TASCHEN.
- Buchholz, Elke Linda & Zimmermann, Beate (2005). *Picasso*. Colonia. KÖNEMANN. Minilibros de arte.

Dalí:

- Néret, Pilles (2007). *Dalí*. Köln. TASCHEN.
- Weyers, Frank (1999). *Dalí*. Colonia. KÖNEMANN. Minilibros de arte.

MANUALES COMPLEMENTARIOS

- Martín González, J.J. (1986). *Historia del Arte (Tomo I)*. Madrid: GREDOS.
- Angulo Iñiguez, Diego. (1984) *Historia del Arte (Tomo I)*. Madrid: Diego Angulo Iñiguez.

ENCICLOPEDIAS

- Pijoán, J. (1980-2000). *Summa Artis: Historia General del Arte*. Madrid: Espasa Calpe.
- VVAA. (1947-1978). *Ars Hispaniae: Historia Universal del Arte Hispánico*. Madrid: PLUS-ULTRA

DICCIONARIOS

- Fatás, G., Borrás, G. M^a. (1990) *Diccionario de Términos de Arte y Elementos de Arqueología, Heráldica y Numismática*. Madrid: Alianza Editorial
- Hall, J. (2003). *Diccionario de Temas y Símbolos Artísticos 1 (A-H)*. Madrid: Alianza Editorial. Biblioteca de Consulta.
- Hall, J. (2003). *Diccionario de Temas y Símbolos Artísticos 2(I-Z)*. Madrid: Alianza Editorial. Biblioteca de Consulta.
- Duchet-Suchaux, G., Pastoureau, M. (2009). *Guía iconográfica de LA BIBLIA Y LOS SANTOS*. Madrid: Alianza Editorial.

SYLLABUS

Spring Semester Only

SPANISH ART HISTORY: FROM THE GOLDEN AGE TO THE 20TH CENTURY

Instructor: Elena Peñalver Barrios

Contact Hours: 60

Language of Instruction: Spanish

SEGOVIA, SPAIN

DESCRIPTION OF THE COURSE

The course consists of the learning the language associated with architecture, sculpture and painting, that is to say, the three major art forms. Once these concepts are learned, we begin the study of the history of Spanish art from the Renaissance to the 20th century, but not without a summary of Prehistoric times to the Middle Ages. The course also includes the study of the life and work of several important painters of Spanish history: el Greco, Velázquez, Goya, Picasso and Dalí.

OBJECTIVES OF THE COURSE (STUDENT EXPECTATIONS)

The fundamental objective of the course is to obtain a clear understanding of artistic concepts and to know how to distinguish one artistic style from another through the study of Spanish art in each period of history, and be able to explain the when (the origin), the why and the how (the production techniques and the manner in which they were done) of each period.

METHODOLOGY

- Following the course textbook (students will read between 15-20 pages per week)
- Following a manual created by the professor consisting of articles, artistic terminology, artistic techniques, photo examples of works, etc. pertaining to each class that will be given to the students at the beginning of the course
- Thorough explanations of slides, videos and during visits to monuments and museums
- Additional reading of articles related to the lessons covered

CRITERIA OF EVALUATION/GRADING

- 10% - Daily class attendance, interest, participation and development in class
- 5% - Theoretical/practical exercises done in class
- 35% - Mid-term exam
- 35%- Final exam (includes open-ended questions covering definitions of artistic terms, other given topic and comments of slides in addition to an essay)
- 15% - Essay/paper (between 5-6 pages) on a selected topic selected by the professor that is related to the syllabus (selected by the professor)

Spanish grammar is always evaluated both in oral and written form as part of the final grade. The language and content will be part of the evaluation.

More than three absences without cause will lower the final grade

CONTENTS OF THE COURSE

Topic 1: (INTRODUCTION) “CONCEPTS OF HISTORY AND OF ART HISTORY. AND THEIR RELATIONSHIP” (1st & 2nd weeks)

HISTORY: What is it? How is it classified? The Ages of History and the artistic styles that included in each. Historic sources.

HISTORY OF ART: Definition. Presentation of Fine Arts and Major Arts (architecture, sculpture, painting and their language) and Industrial Arts or Minor Arts (ceramics, glass, gold and silverwork, tapestry, etc.). The different artistic styles. Theory and function of Art. How to analyze a work of art.

Topic 2: “BRIEF REVIEW OF SPANISH ART FROM PREHISTORIC AGES TO THE CHRISTIAN RECONQUEST” (3rd week)

Topic 3: (MODERN AGE) “THE SPANISH GOLDEN: THE CONCEPT OF RELIGIOUSNESS IN SPAIN (THE COUNTER-REFORM)”

RENAISSANCE (3rd, 4th, and 5th weeks)

- Origin and meaning. General characteristics of the Italian Renaissance and the most noted artists.
- The Renaissance in Spain. Social-Historic and religious context.
- General characteristics of the Spanish Renaissance.
 - Plateresque style (16th Century Spain): The front of the University of Salamanca
 - Classic Renaissance: El Escorial
 - Mannerism: El Greco.

BAROQUE (6th, 9th and 10th weeks; weeks 7 and 8 are exams and Spring break)

- Social-historic and religious context
- General characteristics of European Baroque.
- Baroque in Spain: 17th Century “The Golden Age” and the first half of the 18th Century
 - Highly ornamental architectural style “El churrigueresco” and palace architecture
 - The Andalusian and Castillian processions and Court sculpture
 - The different pictorial schools: Ribera, Zurbarán, Velázquez and Murillo.

Topic 4: “GOYA: DAWN OF A NEW ARTISTIC WORLD, THE ARTISTIC REVOLUTION LEADING TO MODERN PAINTING” (10th week)

- Biographical data
- Social meaning of Goya’s paintings

- Artistic evolution of Goya's works
- The work of Goya

Topic 5: CONTEMPORARY AGE

19TH CENTURY: FROM NEOCLASSICISM TO LUMINISM (11th week)

- Social-historic context.
- Spanish Neoclassicism
- Spanish Romanticism
- Spanish Realism
- Spanish Impressionism español

20TH CENTURY: THE PICTORIAL AVANT-GARDE (12th, 13th and 14th weeks)

- Introduction of the “-isms” or the “avant-garde” leaders of the 20th Century.
- The most noted vanguards in Spain
 - Picasso and Cubism: life and works
 - Dalí and Surrealism: life and works

MATERIAL/TEXTS USED DURING THE COURSE

Textbooks:

- Manual/Reader provided by the professor.
- Morán Turina, Miguel (1993). *Velázquez*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.
- Sánchez Quevedo, Isabel (2001). *Goya*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.

Students will read approximately 15-20 pages a week from these textbooks.

BIBLIOGRAPHY

MANUALS:

History of Spanish Art

- Abrantes, R., Fernández, A., Manzarbeitia, S. (2006). *Spanish Art for Foreigners..* Hondarribia: NEREA.
- Espino Nuño, J., Morán Turina, M. (2000). *History of Spanish Art*. Madrid: SGEL.

Paintings:

- Laneyrie-Dagen, Nadeije (2008). *Reading Paintings*. Barcelona: LARUOSSE. Colección Reconocer el Arte.
- Fride R. Carrassat, Patricia & Marcadé, Isabelle (2004). *Painting Movements*. Barcelona: LAROUSSE. Colección Reconocer el Arte.

El Greco:

- Scholz-Hänsel, Michael (2007). *El Greco*. Köln: TASCHEN.
- Álvarez Lopera, José (2001). *El Greco*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.

Velázquez:

- Marán Turina, Miguel (1993). *Velázquez*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.
- Wolf, Norbert (2007). *Velázquez*. Köln: AKAL.

Goya:

- Hagen, Rose-Marie & Hagen, Rainer (2007). *Goya*. Köln: TASCHEN.
- Sánchez Quevedo, Isabel (2001). *Goya*. Madrid: AKAL. Historia del mundo para jóvenes.

Picasso:

- Walter, Ingo F. (2007). *Picasso*. Köln. TASCHEN.
- Buchholz, Elke Linda & Zimmermann, Beate (2005). *Picasso*. Colonia. KÖNEMANN. Minilibros de arte.

Dalí:

- Néret, Pilles (2007). *Dalí*. Köln. TASCHEN.
- Weyers, Frank (1999). *Dalí*. Colonia. KÖNEMANN. Minilibros de arte.

COMPLEMENTARY MANUALS:

- Martín González, J.J. (1986). *History of Art. (Vol I)*. Madrid: GREDOS.
- Angulo Iñiguez, Diego. (1984) *History of Art. (Vol I)*. Madrid: Diego Angulo Iñiguez.

ENCYCLOPEDIAS:

- Pijoán, J. (1980-2000). *Summa Artis: General History of Art.* Madrid: Espasa Calpe.
- VVAA. (1947-1978). *Ars Hispaniae: Universal History of Hispanic Art.* Madrid: PLUS-ULTRA

DICTIONARIES:

- Fatás, G., Borrás, G. M^a. (1990) *Dictionary of Art Terms and Archaeological, Heraldic and Numismatic Elements*. Madrid: Alianza Editorial
- Hall, J. (2003). *Dictionary of Artistic Themes and Symbols 1 (A-H)*. Madrid: Alianza Editorial. Biblioteca de Consulta.
- Hall, J. (2003). *Dictionary of Themes and Symbols 2(I-Z)*. Madrid: Alianza Editorial. Biblioteca de Consulta.
- Duchet-Suchaux, G., Pastoureau, M. (2009). *Iconographic Guide of the Bible and the Saints*. Madrid: Alianza Editorial.