

Lectura de la Imagen Artística

Código: 100276
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	FB	1	2
2500241 Arqueología	FB	1	1
2500246 Filosofía	FB	1	1
2500501 Historia	FB	1	2
2502758 Humanidades	FB	1	1

Contacto

Nombre: Carlos Sanchez Marquez

Correo electrónico: Carlos.Sanchez.Marquez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: Sí

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: Sí

Equipo docente

Maria Rosa Gutiérrez Herranz

Elsa Margot Espín

Valentín Roma Serrano

Joan Duran Porta

Prerequisitos

No hay

Objetivos y contextualización

"Lectura de la Imagen" es una asignatura de carácter introductorio diseñada para capacitar al estudiante en aprender las técnicas relacionadas con la percepción de la obra de arte a partir del estudio de diferentes obras y soportes. Los objetivos que se han definido para esta asignatura contemplan que, una vez terminado el curso, el estudiante deberá ser capaz de:

1. Distinguir los rasgos que caracterizan la imagen y comprender su composición.
2. Identificar los diferentes tipos de imágenes y soportes que configuran el lenguaje visual.
3. Entender los códigos que forman la imagen para poder analizarlas.

4. Evidenciar como la evolución del pensamiento humano se ha convertido en un condicionante importante en el desarrollo del lenguaje visual.

5. Interpretar correctamente el contexto en el que ha sugerido la imagen en cuestión.

6. Aprender los recursos necesarios para presentar oralmente y por escrito los trabajos de una manera coherente y adecuada.

Competencias

Musicología

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Filosofía

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Historia

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Humanidades

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Resultados de aprendizaje

1. Identificar el instrumental crítico y metodológico adecuado para narrar las distintas etapas de la historia del arte
2. Identificar el instrumental crítico y metodológico adecuado para narrar las distintas etapas de la historia del arte.
3. Identificar la imagen artística situándola en su contexto cultural.
4. Identificar la imagen artística, situándola en su contexto cultural.

Contenido

1. Metodología de la historia del arte, historiografía y fuentes.
2. El artista, el arte y los estilos artísticos: de los orígenes a la actualidad.
3. Mirar un cuadro: dibujo, color (cromatismo), luz, profundidad (perspectiva), composición y género (historia, religión, costumbre, retrato, paisaje y naturaleza muerta).
4. Leer una imagen artística: el método iconográfico e iconológico. Conceptos fundamentales: tema, motivo, figura, atributo, símbolo, personificación y alegoría.
5. Las imágenes clásicas: mitos, dioses y héroes grecorromanos. Las imágenes paleocristianas y bizantinas: símbolos paleocristianos e iconos bizantinos. Las imágenes cristianas: relatos bíblicos y santos. La vida de las imágenes.

Metodología

Clases presenciales en el aula:

Sesiones teóricas y prácticas.
Exposición y discusión, en su caso, de trabajos elaborados por el alumno.
Eventuales conferencias.

Tutorías:

Orientación metodológica y bibliográfica.
Actividades supervisadas.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Sesiones teóricas y prácticas	45	1,8	1, 2, 4, 3
Tipo: Supervisadas			
Orientación metodológica y bibliográfica	2	0,08	
Tipo: Autónomas			
Estudio	70	2,8	1, 2, 4, 3
Lecturas	25	1	1, 2, 4, 3

Evaluación

Evidencia 1: Prueba escrita 1 sobre el temario (30% de la calificación final).

Evidencia 2: Prueba escrita 2 sobre el temario (30% de la calificación final).

Evidencia 3: Actividad dirigida a concretar por el profesor, pudiendo ser una exposición oral, un trabajo tutorizado, un seminario, un debate, etc ... (25% de la calificación final).

Evidencia 4: Lecturas obligatorias a concretar por el profesor (15% de la calificación final)

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividad dirigida	25%	1	0,04	2, 1, 4, 3
Lecturas obligatorias	15%	5	0,2	2, 1, 4, 3
Prueba escrita 1	30%	1	0,04	2, 1, 4, 3
Prueba escrita 2	30%	1	0,04	2, 1, 4, 3

Bibliografía

AGHION, Irène; BARBILLON, Claire; LISSARRAGUE, François, *Guía iconográfica de los héroes y dioses de la Antigüedad*, Madrid: Alianza, 2008 (ed. original francesa: 1994, París: Flammarion).

APARICI, Roberto; GARCÍA MATILLA, Agustín; VALDIVIA SANTIAGO, Manuel, *La imagen*, Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1987.

ARNHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*, Paidós estética 7, Barcelona: Paidós, 1986 (ed. original inglesa: 1970, Londres: Faber).

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora*, Madrid: Alianza, 2011 (ed. original inglesa: 1954, Berkeley: University of California Press).

ARNHEIM, Rudolf, *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*, Arte y estética 58, Madrid: Akal, 2011 (ed. original inglesa: 1982, Berkeley: University of California Press).

AUMONT, Jacques, *La imagen*, Paidós comunicación 48, Barcelona: Paidós, 2013 (ed. original francesa: 1990, París: Éditions Nathan).

BECKWITH, John, *Arte paleocristiano y bizantino*, Madrid: Cátedra, 2010 (ed. original inglesa: 1964, Londres: Thames & Hudson).

BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili, 2007 (ed. original inglesa: 1972, Londres: Penguin).

BERGER, John, *El sentido de la vista*, Alianza forma 152, Madrid: Alianza, 2017 (ed. original inglesa: 1985, Londres: Pantheon Books).

BRUSATIN, Manlio, *Historia de las imágenes*, Imaginario 2, Madrid: Julio Oller, 1992 (ed. original italiana: 1989, Torí: Einaudi).

BURKE, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica, 2005 (ed. original inglesa: 2001, Londres: Reaktion).

CALABRESE, Omar, *Cómo se lee una obra de arte*, Signo e imagen 30, Madrid: Cátedra, 2001 (ed. original italiana: 1989, Milà: Mondadori Università).

CARMONA MUELA, Juan, *Iconografía clásica. Guía básica para estudiantes.*, Madrid: Akal, 2010 (ed. original: 2000, Madrid: Istmo).

CARMONA MUELA, Juan, *Iconografía de los santos*, Madrid: Akal, 2015 (ed. original: 2003, Madrid: Istmo).

CARMONA MUELA, Juan, *Iconografía cristiana. Guía básica para estudiantes.* Madrid: Akal, 2016 (ed. original: 1998, Madrid: Istmo).

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel Antonio, *Introducción al método iconográfico*, Barcelona: Ariel, 2009 (ed. original: 1995, Santiago de Compostela: Tórculo).

DE CAPOA, Chiara, *Episodios y personajes del Antiguo Testamento*, Barcelona: Electa, 2006 (ed. original italiana: 2003, Milà: Electa).

DE RUEDA ROIGÉ, Francesc-Josep (coord.), *Introducció a la història de l'art*, Biblioteca universitària 37, Barcelona: Pòrtic, 1999.

DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOREAU, Michel, *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*, Madrid: Alianza, 2009 (ed. original francesa: 1990, París: Flammarion).

ELKINS, James, *Stories of Art*, Londres: Routledge, 2002.

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, *Tratado de iconografía*, Fundamentos 110, Madrid: Istmo, 2002.

FRANCO LLOPIS, Borja; MOLINA MARTÍN, Álvaro; VIGARA ZAFRA, José, *Imágenes de la tradición clásica y cristiana. Una aproximación desde la iconografía*, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2018.

FREEDBERG, David, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y teoría de la respuesta*, Madrid: Cátedra, 2011 (ed. original inglesa: 1989, Chicago: University of Chicago Press).

GIBSON, James Jerome, *La percepción del mundo visual*, Biblioteca de diseño y artes visuales, Buenos Aires: Infinito, 1974 (ed. original inglesa: 1950, Boston-Cambridge: Houghton Mifflin-Riverside Press).

GIORGI, Rosa, *Santos*, Barcelona: Electa, 2004 (ed. original italiana: 2002, Milà: Electa).

GOMBRICH, Ernst Hans, *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid: Debate, 1998 (ed. original inglesa: 1960, Londres-Nova York: Phaidon Press-Pantheon Books).

GOMBRICH, Ernst Hans, *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, Madrid: Debate, 2003 (ed. original inglesa: 1999, Londres: Phaidon Press).

GOMBRICH, Ernst Hans, *La historia del arte*, Londres: Phaidon, 2016 (ed. original inglesa: 1950, Londres: Phaidon Press).

IMPELLUSO, Lucia, *Héroes y dioses de la Antigüedad*. Barcelona: Electa, 2006 (ed. original italiana: 2002, Milà: Electa).

KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo, *Reading Images. The Grammar of Visual Design*, Londres: Routledge, 2016 (ed. original: 1996).

MANGEL, Alberto, *Leyendo imágenes. Una historia privada del arte*. Bogotá: Norma, 2002.

MITCHELL, William John Thomas, *What do Pictures want? The Lives and Loves of Images*, Chicago: University of Chicago, 2005.

MITCHELL, William John Thomas, *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, Akal estudios visuales 5, Madrid: Akal, 2009 (ed. original inglesa: 1994, Chicago: University of Chicago).

PANOFSKY, Erwin, *El significado de las artes visuales*, Alianza Forma 40, Madrid: Alianza, 2011 (ed. original inglesa: 1955, Nova York: Doubleday).

PANOFSKY, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Alianza universidad 12, Madrid: Alianza, 2012 (ed. original inglesa: 1939, Nova York: Oxford University Press).

PANOFSKY, Erwin; SAXL, Fritz, *Mitología clásica en el arte medieval*, Chiribitas 7, Vitoria-Gasteiz: Sans soleil, 2015 (ed. original inglesa: 1933, Nova York: Metropolitan Museum of Art).

SHONE, Richard; STONARD, John-Paul (eds.), *The Books that shaped Art History. From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss*, Londres: Thames & Hudson, 2013.

STRATEN, Roelof van, *An Introduction to Iconography. Documenting the Image 1*, Amsterdam: Gordon and Breach Science, 2000 (ed. original holandesa: 1985, Muiderberg: Coutinho B. V.).

WÖLFFLIN, Heinrich, *Conceptos fundamentales de la historia del arte*, Austral 399, Madrid: Espasa, 2013 (ed. original alemana: 1915, Munic: Bruckmann).

WOODFORD, Susan, *Cómo mirar un cuadro*, Barcelona: Gustavo Gili, 2009 (ed. original inglesa: 1983, Cambridge: Cambridge University Press).

ZUFFI, Stefano, *Episodios y personajes del Evangelio*, Barcelona: Electa, 2005 (ed. original italiana: 2002, Milà: Electa).