

LOS REALISMOS EN EL ARTE DEL BARROCO

Curso 2011/2012

(Código:67023045)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Los Realismos del Arte barroco es una asignatura de carácter obligatorio que se cursa en el segundo semestre del tercer curso del grado en Historia del Arte, correspondiéndole 6 créditos ECTS. Esta materia propone el análisis del concepto, complejidad y múltiples acepciones del término realismo dentro del mundo barroco. Proponemos un recorrido formal, temático y estilístico desde la raíz del término de lo que hoy denominamos realismo, a través de las diversas corrientes del naturalismo barroco.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

El conocimiento de las diferentes interpretaciones del realismo es fundamental para entender otras corrientes artísticas de la Edad Moderna como el Clasicismo o el Pleno Barroco. Su vinculación con los decretos postridentinos y la personal mirada de Caravaggio explican en gran medida la pintura de los grandes maestros de la llamada Edad de Oro de la cultura española, como el primer Velázquez, Zurbarán, Ribera y los naturalismos de las escuelas sevillana y valenciana. En contraposición al ámbito católico, otras expresiones pictóricas de los países protestantes nos acercarán a otras formas de realidad que se sucederán en el transcurso de los siglos XVII y XVIII. Esta disciplina no se centra sin embargo sólo en la pintura, sino que se adentra en la expresión y las formas de la escultura barroca con su descarnada realidad en el ámbito religioso, en los pasos procesionales y en los conjuntos retablisticos. Por otro lado, los contenidos de la asignatura abrazan también cuestiones teóricas afectas al mundo de la plástica barroca, como los tratados, y a otras manifestaciones ligadas a la fiesta y el teatro.

Esta materia supone un complemento científico indispensable para el conocimiento profundo del arte barroco, por su mayor comprensión de las diversas interpretaciones de los conceptos de realidad, símbolo y clasicismo. Prepara en gran medida asimismo para las consiguientes interpretaciones del realismo en los siglos XIX y XX.

El estudio de esta asignatura proporcionará al alumno los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que le permitan ejercer profesionalmente en relación con esta materia desde dos premisas básicas: la adquisición de un conocimiento crítico, riguroso y actualizado de sus contenidos y el desarrollo de actividades específicas que estén directamente relacionadas con el trabajo de un historiador del arte en el ámbito de la gestión cultural, la protección, conservación y divulgación del patrimonio y el trabajo en los museos, por lo que esta asignatura resulta primordial dentro de la formación de un futuro graduado en Historia del Arte.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

No se exigen conocimientos previos para cursar esta asignatura. Sin embargo, es recomendable que los alumnos que la cursen posean unas nociones básicas de Historia del Arte en la Edad Moderna para

facilitar su estudio, especialmente desde el punto de vista de la comprensión de los factores históricos que rodean al hecho artístico.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta disciplina tiene unos métodos y contenidos específicos encaminados a la consecución de dos líneas de objetivos: teóricos y prácticos. En este marco general se plantea alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

1.- Adquisición de conocimientos teóricos:

El alumno deberá adquirir conocimientos teóricos rigurosos, críticos y actualizados sobre las diversas teorías del realismo barroco, aprendiendo a diferenciar los distintos lenguajes e interpretaciones. Se trascenderán los conocimientos básicos sobre las diferentes escuelas y estilos del arte barroco y sus representaciones para adentrarse en lenguajes teóricos.

2. Desarrollo de habilidades prácticas orientadas al ejercicio de la actividad profesional:

Los contenidos teóricos de la asignatura proporcionarán al alumno una base fundamental para desarrollar su actividad práctica relacionada con el trabajo a partir de las obras de arte. De esta manera, una vez cursada la asignatura, el alumno podrá describir, comentar y catalogar con mayor rigor científico obras de arte barrocas. Además, el alumno aprenderá a elaborar y defender argumentos para catalogar una creación como perteneciente a uno de los movimientos artísticos incluidos en la materia, con un vocabulario adecuado. Por último, aprenderá a elaborar ejercicios relacionados con la asignatura desarrollando su capacidad de análisis y síntesis y compilación de datos, así como a planificar y organizar el trabajo mediante un correcto manejo de los tiempos. Para ello precisará ejercitarse en la búsqueda de información relevante a través de la bibliografía, empleando las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo que le permitirá recopilar documentación y ejercitarse en cuestiones como el manejo y presentación de bases de datos. La adquisición de estas capacidades se producirá en un marco que permita ejercitar la habilidad para coordinar trabajos en equipo desde el reconocimiento de la diversidad y multiplicidad de opciones que pueden conducir a realizar una labor profesional vinculada a la Historia del Arte.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos de esta asignatura han sido estructurados en el programa a través de una serie de capítulos que abordan, a través de cinco grandes bloques, el estudio de las principales visiones e interpretaciones sobre el realismo.

I.- NATURALEZA Y REALIDAD EN EL MUNDO BARROCO

- Teorías, conceptos e interpretaciones.
- El debate teórico en tratados y academias.

II.- NATURALEZA Y DICOTOMÍA EN LOS MODELOS DE REPRESENTACIÓN VISUAL

- La Europa de las religiones y la formulación de dos ámbitos.
- De Caravaggio al naturalismo de la Escuela Española.

- Modelos nórdicos: el realismo óptico de Rembrandt y el interior holandés.

III.- REALIDAD Y DRAMA DE LA ESCULTURA BARROCA

- Retórica y realidad
- Una realidad al servicio de la doctrina
- Espacios y escenografías para una nueva percepción

IV.- GÉNEROS Y CAPTACIÓN DE LA REALIDAD

- El retrato
- El bodegón
- Paisaje y ciudad: las "vedute".

V.- ESPLENDOR CORTESANO Y COSTUMBRISMO BURGUÉS

- Imágenes cortesanas
- La visión irónica de la sociedad
- Momentos y placeres cotidianos

6.EQUIPO DOCENTE

- [MARIA VICTORIA SOTO CABA](#)

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En esta asignatura se llevarán a cabo dos tipos de actividades formativas: el trabajo con contenidos teóricos y la realización de actividades prácticas. Ambas serán realizadas mediante tutorías presenciales o *en línea* a través del curso virtual, y estarán basadas en la interacción entre los Alumnos, el Equipo Docente y los Profesores-Tutores de los Centros Asociados. Para la puesta en práctica de estas actividades serán fundamentales las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet, correo electrónico, videoconferencia, etc.)

A) Trabajo con los contenidos teóricos

El estudiante deberá preparar el estudio de los contenidos teóricos de la materia mediante las siguientes actividades principales:

- Lectura de las orientaciones generales que facilita el Equipo Docente así como de los materiales impresos básicos y complementarios de la asignatura, que son los siguientes:

1. Guía de estudio con orientaciones para la preparación de contenidos teóricos y elaboración de prácticas.
2. Texto base para el estudio de la asignatura, elaborado por el Equipo Docente de la asignatura, que proporciona al alumno los conocimientos teóricos indispensables sobre la misma.
3. Curso virtual, en el que se ofrecerán al alumno tres tipos de herramientas:
 - Contenidos que le permitirán ampliar los conocimientos teóricos del texto base.
 - Herramientas de comunicación, a través de los foros, que le posibilitarán plantear dudas y comentarios interactuando con el equipo docente, con los Profesores-Tutores y con el resto de los estudiantes.
 - Herramientas de evaluación, que contendrán ejercicios de auto evaluación y pruebas que el alumno deberá resolver como parte de la evaluación continua.

- Consulta de la programación radiofónica y televisiva, accesible a través de la página web de la UNED
- Consulta de materiales audiovisuales

- Asistencia a las tutorías presenciales en los Centros Asociados
- Solución de dudas planteadas de forma presencial, telefónica y/o mediante el curso virtual de la asignatura a través de Internet.

Mediante este tipo de actividades formativas el alumno podrá preparar las pruebas presenciales así como las actividades prácticas de la evaluación continua. Para su cumplimiento, los estudiantes deberán dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura.

B) Trabajo con actividades prácticas:

Se trata del trabajo que debe realizar el estudiante en el desarrollo de las actividades prácticas de la asignatura. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

- Visualización o audición de materiales que tengan como objeto principal de interés la obra de arte. A partir de ellos se plantearán ejercicios tales como: comentarios de obras que incluyan menciones a la temática en ellas representados, elaboración de informes sobre exposiciones o fichas de catalogación de obras procedentes de museos o colecciones.
- Realización de las actividades prácticas en la tutoría presencial o ejercicios de autoevaluación a través del Curso Virtual. Estas actividades prácticas consistirán, principalmente, en la realización de trabajos para los que tendrá que acudir a los fondos bibliográficos, el comentario de textos, documentos e imágenes, localización de materiales gráficos en la red, visitas a museos y monumentos, así como en la recensión de libros o artículos. Algunas de estas actividades prácticas serán individuales y otras a través de trabajo colectivo en grupo.
- Solución de dudas planteadas de forma presencial, por vía telefónica o a través de Internet.
- Revisión de las prácticas con los ProfesoresTutores.

Al cumplimiento de estas actividades, los estudiantes deberán dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura.

La realización de estos dos tipos de actividades formativas -adquisición de conocimientos teóricos y desarrollo de actividades prácticas- requerirá del alumno un trabajo consistente en el desarrollo de las siguientes actividades principales:

- Estudio de los temas.
- Interacción con los compañeros en los foros de los cursos virtuales de la asignatura.
- Elaboración autónoma de las prácticas de auto evaluación incluidas en el material didáctico proporcionado al alumno.
- Preparación y realización de los exámenes de contenido teórico y práctico.

Al cumplimiento de estas actividades, los estudiantes deberán dedicar un 60% del tiempo total estimado para la preparación de la materia.

8.EVALUACIÓN

En esta asignatura se evaluarán no sólo los conocimientos teóricos alcanzados por el alumno sino también las habilidades y actitudes encaminadas a la práctica profesional. De acuerdo con esto, la evaluación de los estudiantes se efectuará a través de dos modalidades: evaluación continua y evaluación final. De esta manera, el alumno podrá optar por realizar la evaluación continua junto con la Prueba Presencial o por presentarse solamente a la evaluación final.

La nota final de los estudiantes que elijan la modalidad de evaluación continua será la resultante de

la media ponderada entre la calificación obtenida en el ejercicio de evaluación continua (calificado por el Profesor-Tutor del Centro Asociado) y la lograda en la Prueba Presencial (realizada en el Centro Asociado y calificada por el Equipo Docente de la Sede Central). Así pues, la nota del Profesor-Tutor ponderará en la calificación un 20%, mientras que la calificación de la Prueba Presencial lo hará un 80%.

La calificación final de los alumnos que opten por realizar solamente la Prueba Presencial coincidirá con la nota obtenida en la realización de la misma.

Las evaluaciones continua y final tendrán las siguientes características, respectivamente:

Evaluación continua o formativa

Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje que servirán de base para la evaluación continua. Estas actividades permitirán valorar la adquisición de los conocimientos, así como su aplicación práctica del desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y destrezas propias de la asignatura. Estas actividades consistirán en pruebas del siguiente tipo:

- Un Ejercicio de Evaluación Continua que será corregido y calificado por el Profesor-Tutor. Dicha nota computará un 20% en la calificación final del alumno que haya presentado su ejercicio dentro del plazo establecido. Esta prueba permitirá al estudiante obtener información sobre su proceso de aprendizaje y le ayudará a preparar la Prueba Presencial.

- Actividades de autoevaluación programadas por el Equipo Docente disponibles a través del Curso Virtual de la asignatura.

Al finalizar el cuatrimestre, el alumno deberá realizar siempre la Prueba Presencial con el fin de obtener la calificación definitiva.

Evaluación final

La evaluación final estará integrada únicamente por la Prueba Presencial, que tendrá una duración máxima de dos horas y se efectuará en las fechas y lugares determinados por la U.N.E.D. en cada curso académico.

Las profesoras del Equipo Docente serán los encargados de elaborar y corregir la Prueba Presencial, que constará de dos partes:

- Prueba teórica: consistente en la respuesta de varias preguntas cortas relacionadas con los contenidos de la asignatura que el alumno deberá contestar.

- Prueba práctica: en la que el alumno realizará el comentario de varias imágenes o textos relacionados con los contenidos de la asignatura.

Dicha prueba se realizarán en el espacio de dos horas, distribuyendo el alumno este tiempo de manera adecuada a fin de contestar a ambas partes, sin utilizar ningún tipo de material.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

-VV. AA.: *Arte y realidad en el Barroco*. Madrid, Editorial Ramón Areces, 2012.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

En el texto base de la asignatura el alumno tendrá la bibliografía oportuna, tanto básica como de ampliación, al final de cada capítulo. No obstante, adelantamos algunos textos de interés e importantes para el estudio de la disciplina.

- ALPERS, Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Barcelona, Hermann Blume, 1987.
- BROWN, Jonathan, *La Edad de Oro de la pintura en España*, Madrid, Nerea, 1990.
- BROWN, Jonathan, *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*, Madrid, Alianza Forma, 1980.
- BROWN, Jonathan, *Velázquez, pintor y cortesano*, Madrid, Alianza, 2000.
- BROWN, Jonathan, *Escritos completos sobre Velázquez*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008.
- Catálogo de la exposición *Caravaggio y la pintura realista europea*, Museo Nacional d'Art de Catalunya, octubre 2005-enero 2006.
- Catálogo de la exposición *De Herrera a Velázquez. El primer naturalismo en Sevilla*, Sevilla, 2005
- Catálogo de la exposición *The Sacred made Real. Spanish Painting & Sculpture 1600-1700* (Dir. Xavier Bray), National Gallery, London, Yale University Press, octubre 2009-enero 2010.
- Catálogo de la exposición *Vermeer y el interior holandés*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003.
- Catálogo de la exposición *Hogarth*, Caixaforum, Barcelona, 2007.
- Catálogo de la exposición *Chardin* (dir. Pierre Rosenberg), Madrid, Museo del Prado, 2011.
- CHERRY, P., LUNA, J.J. y SESEÑA, N., *Luis Meléndez: bodegones*, Madrid, Turner, 2004.
- DELEDA, Odile, *Francisco de Zurbarán, 1598-1664: catálogo razonado y crítico*, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2009
- DOCAMPO, J., *Hogarth y la estampa satírica en Gran Bretaña*, Madrid, Electa, 1999.
- EGIDO, A., *La escenografía del teatro barroco*, Madrid, 1989.
- FRIEDLAENDER, Walter, *Estudios sobre Caravaggio*, Madrid, Alianza Forma, 1989.
- GÁLLEGO, Julián, *Visión y símbolos de la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 1984.
- HIBBARD, Howard, *Bernini*, Madrid, Xarait, 1982.
- MARAVALL, J. Antonio, *Velázquez y el espíritu de la modernidad*, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1960.
- MARÍAS, Fernando [ed.], *Otras Meninas*, Madrid, Ediciones Siruela, 1995.
- MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., *Escultura barroca en España, 1600-1770*, Madrid, Cátedra, 1983
- PÉREZ SANCHEZ, A.E., *Pintura barroca española (1600-1750)*, Madrid, Manuales Arte Cátedra, 2010 (sexta edición supervisada por B. Navarrete).
- RIEGL, Aloïs, *El retrato holandés de grupo*, Madrid, 2009
- SPINOSA, N., *Ribera: la obra completa*, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2008.
- VV.AA., *Los Pintores de lo Real*, Fundación Amigos del Museo del Prado, Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008.
- VV.AA., *Rembrandt, pintor de historias*, Madrid, Ediciones El Viso, 2008.
- WITTKOWER, Rudolf, *Gian Lorenzo Bernini*, Madrid, Alianza Forma, 1990.

11.RECURSOS DE APOYO

Para el estudio de esta asignatura, el alumno contará con los siguientes medios y recursos:

1.- Medios y recursos proporcionados por la U.N.E.D. que se encuentran a disposición de los alumnos no sólo en la Sede Central de Madrid, sino también en los Centros Asociados distribuidos por el territorio nacional y en el extranjero. A través de ellos el alumno podrá acceder a los servicios de tutoría de esta asignatura y a los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje:

- Tutorías presenciales ofrecidas por cada uno de los Centros e impartidas por el Profesor-Tutor de la asignatura.
- Tutorías en línea a cargo de los Profesores-Tutores de los Centros Asociados y del Equipo Docente de la Sede Central.
- Aulas de informática disponibles para los alumnos en los Centros Asociados.
- Acceso a los fondos de las Bibliotecas y Mediatecas de la U.N.E.D. en su Sede Central y en los Centros Asociados. En ellas se podrá consultar la bibliografía básica y complementaria de esta asignatura, así como los materiales audiovisuales recomendados por el Equipo Docente. El estudiante podrá hacer uso

del servicio de préstamo interbibliotecario en el caso de no encontrar en su Centro alguno de los títulos relacionados con el estudio de la asignatura. Desde la U.N.E.D. se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares (revistas y bases de datos).

- Salas de Videoconferencia y Aulas AVIP, dotadas de sistemas de conferencia y pizarras interactivas, a partir de las cuales los estudiantes pueden recibir clases en los Centros Asociados.

2.- Materiales impresos y procedentes del Curso Virtual.

Esta asignatura cuenta con algunos materiales impresos y otros que se ofrecen en formato *on line* a través del Curso Virtual de la asignatura. Todos ellos han sido diseñados para el aprendizaje a distancia y son los siguientes:

- Texto base redactado por el Equipo Docente de la asignatura. Se trata del material básico para el estudio de los contenidos teóricos de la misma y recoge el contenido de su programa.

- Guía didáctica compuesta por el Equipo Docente de la asignatura. Este texto, disponible para el alumno a través del Curso Virtual, ofrece la siguiente información general sobre la asignatura: planteamiento y objetivos de estudio, estructura básica de los contenidos, datos de contacto del Equipo Docente, orientaciones metodológicas para el estudio, definición de los resultados de aprendizaje, plan de trabajo de la misma, lecturas recomendadas, etc.

- Cuaderno de actividades, material diseñado por el Equipo Docente de la asignatura donde el alumno podrá encontrar los ejercicios prácticos y las actividades de aprendizaje para prepararla, que estará disponible en el Curso Virtual.

3. Material Audiovisual y medios tecnológicos al servicio del estudiante, tales como:

- Programas de radio UNED, realizados por el Equipo Docente sobre algunos temas de la asignatura. Dichos programas se emiten a través de Radio 3 de Radio Nacional de España y ser consultados con posterioridad a través del Curso Virtual y de la dirección de Internet www.teleuned.com.

- Tutoría y asistencia telefónica del Equipo Docente de esta asignatura, dentro del horario establecido, para orientar al alumno y resolver sus dudas sobre la materia.

- Curso virtual de la asignatura, que ofrece herramientas básicas de contenidos, comunicación y evaluación que permitirán al alumno efectuar de forma autónoma el proceso de aprendizaje. A través de él los estudiantes podrán llevar a cabo las siguientes acciones:

* Acceder a materiales complementarios para el estudio de la asignatura que no estén recogidos en los textos base de la misma, como lecturas recomendadas, ejemplos de comentarios de obras de arte, imágenes relacionadas con los diferentes temas de estudio o referencias de páginas especializadas de Internet para la consulta de contenidos e imágenes.

* Contactar con el Equipo Docente de la asignatura, mediante foros específicos para resolución de dudas y orientaciones, y con los Profesores-Tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.

* Comunicarse con otros compañeros a través de foros específicos creados para el intercambio entre estudiantes.

* Acceder tanto al ejercicio de evaluación continua como a ejercicios de autoevaluación.

12.TUTORIZACIÓN

Como ya se ha mencionado en el apartado de Metodología, los estudiantes matriculados en esta asignatura podrán dirigirse a las profesoras que componen el Equipo Docente de la Sede Central a través del teléfono, los foros del curso virtual y el correo electrónico, siendo contestados siempre dentro del horario de atención al alumno.

- Dra. Dña. Mª Victoria SOTO CABA
Profesora Titular de Historia del Arte
Despacho 508 (Edificio de Humanidades)
Teléfono: 91 398 67 90
Horario: Lunes: 15.30-19.30 y Miércoles: 10.00-14.00h y 16.00 a 18.00 h. Dirección postal: Paseo Senda del Rey nº 7, 5ª planta. 28040 Madrid
Email: vsoto@geo.uned.es

- Dña. Amaya Alzaga Ruiz
Profesora Ayudante de Historia del Arte
Despacho 412 (Edificio de Humanidades)
Teléfono: 91 398 67 93
Horario: Lunes: 10.00-14.30h. y 16.00-19.00h
Dirección postal: Paseo Senda del Rey nº 7, 5ª planta. 28040 Madrid
Email: amayaalzaga@geo.uned.es

Por su parte los Profesores Tutores de los Centros Asociados les atenderán tanto a través de Internet como en las Tutorías Presenciales de los mismos, cuyo horario deberán consultar en cada uno de ellos.

