

Título: DESCUBRIR Y ENTENDER EL ARTE: UN VIAJE POR LA HISTORIA II

INTRODUCCIÓN

El curso es la segunda parte de un viaje apasionante y visual por la Historia del Arte: desde sus orígenes y las grandes civilizaciones (primera parte), su evolución de formas y estilos a lo largo del tiempo y del espacio, los cambios, sus manifestaciones más relevantes... Un recorrido por las diferentes manifestaciones artísticas desde el nacimiento del arte.

En esta segunda edición continuamos este viaje... donde lo dejamos, en el Románico, con "paradas" el Gótico, el Renacimiento y el Barroco. Grandes obras y grandes maestros.

El arte es fruto de la civilización y la cultura que lo crea, por lo que es esencial entender el contexto histórico, político, cultural, religioso y social en el que se produce y el papel que ha jugado el arte en cada uno de los períodos de la historia.

Seguiremos aprendiendo a mirar con curiosidad, a leer e interpretar las obras de arte, a acercarnos a ellas, descubrir los mensajes (unos visibles, otros ocultos), a desentrañar sus misterios, las historias que hay detrás de cada obra; a analizarlas y describirlas, a entenderlas, a sentirnos a las sensaciones, sentimientos y emociones que nos transmiten, a experimentar, a sentir sin prejuicios, a valorarlas y estimarlas, respetarlas y cuidarlas. Porque lo que se comprende, apasiona.

En definitiva, un viaje para "vivir" el arte.

La estación de salida será La Edad Media y llegaremos a los albores de las Vanguardias; con "paradas" en las grandes obras maestras de la Historia del Arte... ¿Nos acompañas?

OBJETIVOS

1. Motivar el conocimiento, la sensibilidad y la creatividad por el arte y la historia.
2. Conocer las manifestaciones artísticas como documentos testimoniales de una época, un contexto ideológico cultural, político, social y religioso y un saber específico.
3. Ofrecer una visión de conjunto de las diversas creaciones artísticas humanas a lo largo de la historia, evolución y desarrollo de los distintos estilos y técnicas situándolos en el tiempo y en el espacio.
4. Ayudar a construir un lenguaje y una terminología adecuada para el análisis de las obras.
5. Contribuir a la formación de los participantes, de su gusto y libre disfrute del arte.
6. Facilitar el acercamiento artístico y su sentido sobre nuestro tiempo y el pasado, con un sentido crítico.
7. Profundizar en el conocimiento del rico y singular patrimonio histórico-artístico, en espacial de nuestro entorno más cercano.
8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación integrándolas en el proceso de formación personal y de adquisición de nuevos conocimientos.
9. Contribuir a la formación, los conocimientos necesarios para analizar, interpretar y valorar todas las manifestaciones artísticas, así como el gusto personal, la capacidad del disfrute del y con arte y a desarrollar un sentido crítico.
10. Valorar la importancia de la conservación del patrimonio histórico y artístico.

SESIONES

Las sesiones serán de una hora, excepto las visitas culturales.

Del 16 de febrero al 8 de junio de 2026. Modalidad presencial, on line en directo y en diferido.

LUNES y MIÉRCOLES, 17h. – 18 h.

Segundo cuatrimestre.

CONTENIDO	TEMAS
ALTA Y PLENA EDAD MEDIA ARTE ROMÁNICO	<ul style="list-style-type: none"> - Primer estilo internacional. Diversidad geográfica y cronológica - Contexto político y religioso. Europa. - ¿Dónde surge y cómo se expande? - Peregrinos por Europa - Iglesias: simbología y significado - Orientación didáctica de la escultura y la pintura - La miniatura de luz y color <p>ACTIVIDAD: ¿Dónde está Wally?</p>
	<p>EL ROMÁNICO ESPAÑOL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principales manifestaciones artísticas - Características <p>ACTIVIDAD: Identificar el arte románico</p>
	<p>ICONOGRAFÍA MEDIEVAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formas de representación. Símbolos y significados - Sistemas figurativos y esquemáticos - La vida cristiana y la vida pagana. Lo bello y lo feo. El espíritu y el mal. - Los principales temas del románico <p>ACTIVIDAD: “leer” el románico</p>
CISTERCIENSE	<ul style="list-style-type: none"> - Un arte de transición
BAJA EDAD MEDIA ARTE GÓTICO	<ul style="list-style-type: none"> - Arquitectura de la luz - El gótico español. La catedral de Burgos - El gótico internacional. El Duomo de Milán - La pintura: de Cimabue a Giotto. - La evolución de la escultura - Símbolos, mensajes y alegorías <p>ACTIVIDAD: “leer” el GÓTICO</p> <p>ACTIVIDAD EN EQUIPO: ¿Románico o gótico?</p>
ARTE ISLÁMICO	<ul style="list-style-type: none"> - El reino de Granada - La Alhambra - La magia, la luz, el agua
ARTE MUDÉJAR	<ul style="list-style-type: none"> - La síntesis
EDAD MODERNA RENACIMIENTO	<p>EL SIGLO XV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un cambio de mentalidad. El humanismo y la ciencia - Arquitectura: Brunelleschi y Alberti - El cielo más allá del techo - El espacio y la luz - Arquitectura civil: palacios - Una idea dominante: la representación del espacio - Precedentes: Giotto y los primitivos flamencos - El legado clásico: Quattrocento italiano. Los maestros - La experiencia de la naturaleza <p>ACTIVIDAD: ¿Esto de quién es?</p> <p>ACTIVIDAD: ¿Dónde empieza el Renacimiento?</p> <p>ACTIVIDAD: El eterno debate: dibujo – color - luz</p> <p>EL SIGLO XVI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arquitectura. San Pedro del Vaticano - Pintura veneciana - El Cinquecento italiano. Los grandes maestros - Tiziano: el genio del color - Rafael: el pintor mesurado - Miguel Ángel - El hombre del Renacimiento: Leonardo <p>ACTIVIDAD: ¿Realidad o ficción? La mirada de El Bosco</p> <p>ACTIVIDAD: ¿Leonardo, Miguel Ángel o Rafael?</p>

	ICONOGRAFÍA - Los géneros y temas del Renacimiento - Mis primeros pasos en iconografía: símbolos, mensajes ocultos, misterios ACTIVIDADES: Obras maestras, más allá de la mirada
MANIERISMO	- La ruptura clásica - Miguel Ángel - Escultura, otros manieristas - Arquitectura. Pequeños cambios. - España. Monasterio de San Lorenzo del Escorial - El Greco ACTIVIDAD: Con los ojos de El Greco
BARROCO	SIGLO XVII-XVIII - El arte del Barroco. La ruptura del clasicismo - Arte al servicio de la Iglesia - Un nuevo concepto del arte: una nueva estética - Arquitectura. La ruptura. La plaza de San Pedro - La cúpula barroca - Caravaggio: la innovación - Escultura. Grandes maestros: Bernini - A la luz de una vela - Nuevos géneros pictóricos - España: las imágenes de la fe. Imaginería ACTIVIDAD: Dar vueltas... la composición escultórica barroca
SIGLO DE ORO España	S. XVII - Contexto histórico - Los grandes maestros de la pintura española - El naturalismo tenebrista - Velázquez ACTIVIDAD: La luz, el espacio, la composición... ¿quién da más?
EL SIGLO XVIII	- Símbolos de riqueza y poder. Monarquías absolutistas - El palacio de Versalles - El ocaso de la Serenísima - Los artistas venecianos - El ROCOCÓ ACTIVIDAD: ¡Madre mía! “Se nos ha ido de las manos” ACTIVIDAD: Pero... ¿y qué viene después?

HORAS:

30 horas

METODOLOGÍA:

- Teórica: breve exposición en la que se presentarán los contenidos generales de cada uno de los temas, usando distintos materiales audiovisuales: presentaciones, imágenes, visitas virtuales...
- Las sesiones serán muy participativas y dinámicas a través de actividades, debates, identificación...
- Y daremos nuestros “primeros pasos” en iconografía, aprenderemos a “leer” y descubrir qué misterios y mensajes esconden las grandes obras maestras de la Historia del arte.
- En cada sesión dedicaremos un tiempo al comentario de obras, tanto en sus aspectos técnicos, como compositivos y temáticos.
- En todo momento se partirá de las ideas previas de los/as participantes.

VISITAS:

Sesión /horas	CONTENIDO
1 2 horas	VISITA CULTURAL: GÓTICO Iglesia Nuestra Sra. de la Asunción (Valdepeñas). Gótico isabelino.
2 5 horas	VISITA CULTURAL: RENACIMIENTO y BARROCO Palacio de Santa Cruz (Viso del Marqués), Camarín Virtudes y Capilla Trinitarios (Valdepeñas). Barroco.