

1. Título de la Materia: La inspiración artística: una Historia del Arte contada desde sus fuentes
2. Tipo de Materia: Seminario virtual
3. Coordinador/a: Laura Luque Rodrigo
4. Departamento: Patrimonio Histórico
5. Correo electrónico: lluque@ujaen.es

## 6. Justificación:

La Historia del Arte no puede entenderse sin conocer la historia, el pensamiento o sus componentes técnicos. En este sentido, el hilo conductor de este seminario versa sobre la inspiración que usaban los artistas para hacer sus obras, atendiendo tanto textos como repertorios gráficos, tradición oral o circunstancias de su propio entorno, etc.

Las materias se articularán de forma transversal, tratando de entender la evolución de las producciones artísticas desde la Antigüedad hasta nuestros días, analizándose desde diferentes visiones. Sin duda, tras su regreso de Italia sus obras y su forma de trabajar constituyeron un importante revulsivo que permitió alcanzar elevadas cotas de calidad y renovar de forma profunda la arquitectura, la escultura y la pintura española.

## 7. Objetivos:

- Mostrar los medios que empleaban los artistas para crear sus obras a nivel de imagen y contenido.
- Enseñar a leer una obra de arte desde sus aspectos formales e iconográficos.
- Mostrar la relación del arte con la historia del pensamiento y su contexto.
- Exponer la relación de las artes visuales con otras artes como la literatura.
- Conocer las fuentes escritas y gráficas para la historia del arte y los conceptos teóricos.

## 8. Metodología:

Las clases se realizarán por videoconferencia, combinarán parte expositiva con partes participativas, comentando imágenes, textos y vídeos. Se subirán materiales complementarios a la plataforma de Docencia Virtual.

## 9. Programa:

1. ¿Cómo leer una obra de arte a través de la forma y el color? Evolución de los símbolos plásticos de la Antigüedad a nuestros días.
2. La arquitectura y el urbanismo a través de los tratados (I).
3. La arquitectura y el urbanismo a través de los tratados (II).
4. Mitología y religión como fuentes de inspiración para las obras de arte (I).
5. Mitología y religión como fuentes de inspiración para las obras de arte (II).
6. La literatura crea imágenes. Del Rey Arturo a Harry Potter.
7. El arte se inspira en el arte: repertorios gráficos como modelo (I).
8. El arte se inspira en el arte: repertorios gráficos como modelo (II).
9. La filosofía y el arte: de los pitagóricos a Muñoz Molina
10. Arte, política y sociedad: posicionamientos artísticos

## 10. Bibliografía:

La literatura artística: manual de fuentes de la historia moderna del arte. Edición: -. Autor: Schlosser, Julius. Editorial: Madrid: Cátedra, D.L. 1976.

Historia social de la literatura y el arte. Edición: 22ª ed. Autor: Hauser, Arnold. Editorial: Barcelona: Labor, 1993.

Teorías del arte: de Platón a Winckelmann. Edición: 1ª ed., 5ª reimp. Autor: Barasch, Moshe. Editorial: Madrid: Alianza Editorial, 2006.

Fuentes de la historia del Arte. Edición: -. Autor: Yarza, Joaquín. Editorial: Madrid : Historia 16, 1997-2001.

Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas. Edición: -. Autor: Chipp, Herschel B.. Editorial: Madrid: Akal, D.L. 1995.

Diccionario de la mitología griega y romana. Edición: -. Autor: Grimal, Pierre. Editorial: Barcelona: Paidós, D.L. 2003.

Mitología e historia del arte [Recurso electrónico] de Caos y su herencia. Los Uránidas. Tomo I. Edición: -. Autor: González de Zárate, Jesús María. Editorial: Madrid : Encuentro, D.L. 2012.

Dioses y héroes de la mitología vikinga. Edición: -. Autor: Branston, Brian. Editorial: Madrid: Anaya, 1985.

El rey Arturo y su mundo: diccionario de mitología artúrica. Edición: -. Autor: Alvar, Carlos. Editorial: Madrid: Alianza Editorial, 1991.

El Lenguaje del arte. Edición: 1ª ed., 2ª reimp. Autor: Calabrese, Omar. Editorial: Barcelona: Paidós Ibérica, 1997.

Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Edición: 7ª ed., 4ª reimp.. Autor: Tatarkiewicz, Wladislaw. Editorial: Madrid: Tecnos, 2008.

Nacidos bajo el signo de Saturno: el carácter y la conducta de los artistas, una historia documentada. Edición: Autor: Wittkower, Rudolf. Editorial: Madrid: Cátedra, 1982.

Cómo mirar un cuadro. Edición: 2ª ed. Autor: Woodford, Susan. Editorial: Barcelona: Gustavo Gili, 1987.

Leer imágenes: una historia privada del arte. Edición: -. Autor: Manguel, Alberto. Editorial: Madrid : Alianza, D.L. 2002.

Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Edición: 2ª ed. Autor: Gage, John. Editorial: Madrid: Siruela, 1997.

Los tratados de arquitectura: de Alberti a Ledoux. Edición: [1ª ed. española]. Autor: Ramírez, Juan Antonio. Editorial: Madrid: Hermann Blume, 1988.

Historia de las tipologías arquitectónicas. Edición: -. Autor: Pevsner, Nikolaus. Editorial: Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 1979.

Historia del cine y de otros medios audiovisuales. Edición: 3a ed. amp.. Autor: Zubiaur Carreño, Francisco Javier. Editorial: Pamplona : Eunsa, 2008.

## Docentes:

- Dra. Laura Luque Rodrigo. (U. Jaén) Temas: 1, 9, 10.
- Dr. José Manuel Almansa Moreno (U. Jaén). Temas: 4, 5, 6.
- Dr. Manuel Jódar Mena (U. Jaén). Temas: 7, 8.
- Dra. María José Collado Ruiz (U. Jaén). Temas: 2, 3.