

TEMARI DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

HISTÒRIA DE L'ART

1. Arte prehistórico: carácter mágico y utilitario de las primeras manifestaciones artísticas. El nacimiento de la cerámica.
2. Concepciones plásticas de las civilizaciones agrarias. El arte en Oriente Medio: Mesopotamia y Persia. Arquitectura, escultura y artes aplicadas.
3. El arte en Egipto. Arquitectura, escultura, pintura y artes aplicadas.
4. El arte Prehelénico: Civilización Minoica y Micénica. Arquitectura, escultura, pintura y artes aplicadas.
5. Orden y proporción en la arquitectura griega. Tipologías y evolución. La escultura griega como reflejo de la belleza ideal en sus distintas etapas.
6. El arte al servicio del poder político en Roma. Arquitectura, escultura y pintura. La vivienda romana y los edificios públicos.
7. Cerámica, vidrio, mosaico y artes del metal en Grecia, Etruria y Roma.
8. El arte paleocristiano. Arquitectura, escultura, pintura y mosaico. Simbología e iconografía del primer cristianismo: Su papel en la configuración de los sistemas visuales del occidente medieval.
9. El arte bizantino como punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Arquitectura, escultura, pintura y mosaico.
10. Los marfiles, textiles y esmaltes bizantinos como divulgadores de un lenguaje ornamental, simbólico y figurativo.
11. El período prerrománico: Arte celta-Irlandés y escandinavo. El prerrománico en la Europa romanizada: arte visigodo y carolingio. Arquitectura, escultura, miniatura, marfiles, orfebrería. Programas ornamentales.
12. El Islam: Un nuevo código estético. Arquitectura religiosa y civil: Mezquitas y palacios. Jardines. Al-Andalus.
13. Cerámica, vidrio y metales en el mundo islámico. Textiles y marfiles en el arte hispanomusulmán y mudéjar.
14. Los albores de Europa: El origen y formación del arte románico como expresión del poder feudal y monástico. Fuentes iconográficas del arte románico y su presencia en los marfiles, orfebrería y esmaltes.
15. La arquitectura románica y la escultura monumental románica. Los caminos de peregrinación como puntos de encuentro de los maestros itinerantes. El simbolismo de la iglesia.
16. La pintura mural románica, el mosaico y la vidriera. La pintura sobre tabla en el románico hispano. Simbología románica y repertorios iconográficos.
17. Nacimiento de un arte burgués: Origen y formación del arte gótico. La arquitectura gótica: Esencia y evolución de la catedral. La luz como símbolo: La vidriera gótica.
18. Renovación de los modelos iconográficos y estéticos en la escultura gótica monumental y mobiliario.
19. La pintura gótica italiana en el duecento y trecento. Influencia de las tendencias italianas en la pintura gótica española.
20. La búsqueda del realismo: La pintura gótica en Flandes y Alemania. Su difusión en Europa.
21. La recuperación de los ideales clásicos a través del pensamiento neoplatónico: El hombre como centro del universo. El mecenazgo del cuatrocento. Pensamiento estético en el Renacimiento. Iconología e iconografía religiosa y profana. La tratadística de las artes.
22. Renovación del lenguaje arquitectónico en el Renacimiento: El cuatrocento y el cinquecento.
23. La escultura y pintura italiana en el cuatrocento y en el cinquecento.
24. Técnicas y tendencias del grabado en el renacimiento, su importancia en la difusión de los planteamientos estéticos. Figuras más relevantes.
25. La singularidad de la arquitectura, escultura y pintura renacentista española. La rejería y la orfebrería.
26. La ruptura del equilibrio: El arte manierista.
27. Las manufacturas renacentistas del vidrio y de la cerámica en Italia. Renovación de las técnicas y del diseño y su repercusión en Europa. La producción vidriera y cerámica en España: Entre la tradición y la influencia italiana.
28. La búsqueda del «confort» en la vivienda en los siglos XVI y XVII: Mobiliario y tapices. Ejemplos más característicos del ámbito italiano y europeo. La vivienda en los Países Bajos.
29. Centros de producción textil en Italia y Europa. España: la moda como fenómeno social en el Renacimiento. La joyería y el vestido.
30. Los primeros libros. Atenas, Alejandría y Roma como principales centros productores. Los códices. Libros medievales euro-peos. Principales talleres laicos y religiosos. Los manuscritos miniados españoles.
31. Los primeros libros impresos y sus antecedentes. La difusión de los ideales humanistas en los siglos XV y XVI. El libro renacentista. Impresores y editores europeos significativos.
32. El libro en los siglos XVII al XIX. La evolución de la técnica y el comercio del libro. Impresores y grabadores en España. Los ex-libris.
33. El Barroco: El arte al servicio del espíritu de la contrarreforma y de las monarquías absolutas.
34. La arquitectura barroca. Las transformaciones urbanísticas barrocas en la Europa del siglo XVII. Principales construcciones religiosas del barroco europeo.
35. El palacio barroco y sus programas decorativos. Versalles y su influencia en Europa. Jardines. El mobiliario francés del siglo XVII y su repercusión en Europa. Tipologías y difusión de modelos. Las artes decorativas.
36. Carácter escenográfico de la escultura barroca en Italia: Su repercusión en Europa. El academicismo francés.
37. El realismo de la escultura barroca hispana. Escuelas y principales representantes. La escultura y su relación con las artes aplicadas en el arte religioso procesional.
38. Pintura barroca en Italia: El tenebrismo y la tendencia decorativa. Entre la religión y el mito.
39. Pintura barroca en Flandes y Holanda. El género doméstico como fuente de documentación social: Textiles, moda, interiores.
40. La pintura barroca española. El Siglo de Oro español.
41. Las artes del vidrio y de la cerámica en el Barroco y en el Rococó: Principales centros europeos. Sèvres. El Buen Retiro. La Granja. La influencia de oriente en el lenguaje ornamental.
42. La evolución del traje y sus complementos vistos a través de la pintura galante y del retrato en el siglo XVIII.
43. El lenguaje ornamental del Rococó y su aplicación a la arquitectura y a las artes aplicadas. La porcelana, el vidrio y el mueble. El concepto de decoración integral.
44. Los comienzos de un procedimiento industrial en la representación artística: El grabado xilográfico y calcográfico desde el siglo XV al siglo XVIII. Técnicas y principales representantes.
45. La Europa del Siglo de las Luces: la estética de la Ilustración. Los teóricos del neoclasicismo y la renovación de la escultura, la pintura y la arquitectura. Repercusión en las artes aplicadas.
46. La vuelta de los ideales clásicos. Francia: El arte al servicio de la revolución. El estilo imperio. El caso alemán. Las artes aplicadas del Neoclásico español: Los estilos Carlos IV y Fernandino.
47. El Neoclasicismo en Inglaterra: Últimos ecos de palladianismo. Los Adam y su influencia. El interiorismo anglosajón. El mueble inglés del siglo XVIII novedades estéticas y tipología.
48. El impacto de la Revolución Industrial: Nuevas necesidades y nuevos materiales. La máquina y su influencia en la renovación del diseño. La estética industrial.
49. Romanticismo: Revivals eclécticos en la arquitectura y el interiorismo del siglo XIX.
50. Ciudades efímeras: Las Exposiciones Universales y su papel en la renovación de los lenguajes artísticos. Panorámica histórica y momento actual.
51. Oriente, la literatura, el paisaje y la historia como fuente de inspiración en la pintura romántica. Ejemplos más significativos.
52. Transformaciones urbanísticas en la Europa decimonónica. La arquitectura de hierro y vidrio. La América del

siglo XIX como ejemplo de mestizaje cultural. La Escuela de Chicago.

53. El Realismo. Pintura. La escultura hasta la renovación de fin de siglo.
54. El Impresionismo: La fuerza de la luz y del color. Principales autores. El postimpresionismo y su renovación de las fórmulas de representación.
55. El Modernismo: La obra de arte total. Arquitectura y artes aplicadas. Escuelas y figuras representativas. La renovación del vidrio: Gallé, Lalique, Tiffany. El modernismo catalán. Gaudí.
56. Arts & Crafts. Pioneros del diseño moderno: Entre la tradición y la innovación. Su impacto en Estados Unidos.
57. El siglo XX: una época de cambios. Generación y evolución de múltiples lenguajes artísticos. Los medios de comunicación de masas y la creación artística.
58. Vanguardias arquitectónicas. Prerracionalismo. Constructivismo. De Stijl. Bauhaus. Orígenes, desarrollo y consecuencias del movimiento moderno en la arquitectura.
59. Vanguardias escultóricas y pictóricas: del Cubismo a la Abstracción. Dadá. Surrealismo.
60. La vanguardia del diseño: Industrias vienesas. Deutscher Werkbund. Bauhaus. Repercusiones en la fabricación industrial: funcionalidad, materiales, estética.
61. Arquitectura: Estilo Internacional y Nuevo Urbanismo. Principales creadores. El diseño interior del espacio habitable.
62. La Arquitectura efímera: Antecedentes históricos, fiestas medievales renacentistas y barrocas. Evolución de los conceptos expositivos en los siglos XIX y XX. Evolución de la escenografía teatral.
63. La evolución de la escultura de postguerra hasta los años 70. Nuevas poéticas, nuevos materiales.
64. Expresionismo abstracto norteamericano. Action Painting. El Pop Art. Su influencia en el interiorismo, la moda, la publicidad y el diseño.
65. Tendencias arquitectónicas desde la postmodernidad hasta el momento actual. La impronta tecnológica. Arquitectura bioclimática y sostenibilidad.

66. La escultura y la pintura en la segunda mitad del siglo XX. Aportaciones españolas.
67. Consolidación y desarrollo del diseño industrial en la segunda mitad del siglo XX. Principales escuelas europeas.
68. La imagen como documento de los nuevos tiempos I: la fotografía. Evolución histórica: Técnica, tendencias y autores. Los géneros fotográficos.
69. La imagen como documento de los nuevos tiempos II: El cine. Evolución histórica: Técnica, tendencias y autores. Los géneros cinematográficos.
70. Arte y comunicación visual: El diseño gráfico. Evolución y tendencias actuales. Otros lenguajes artísticos: El cartel y la narración gráfica, cómics e historietas. Análisis de la imagen narrativa.
71. La moda y la joyería en la segunda mitad del siglo XX. Principales creadores y tendencias. Su relación con otras manifestaciones artísticas.
72. La cerámica y las artes del vidrio en el siglo XX. Tendencias, aplicaciones, autores destacados.
73. Concepto de conservación y restauración. Evolución histórica de la conservación y restauración. Tendencias, criterios, tratados y acuerdos internacionales.
74. Concepto de bienes culturales arqueológicos. La legislación del patrimonio arqueológico en la Ley del Patrimonio Histórico Español.
75. Concepto de bienes culturales muebles. Los bienes culturales muebles en la legislación del Patrimonio Histórico en España. Principales organismos e instituciones relacionadas con la conservación y restauración.
76. Historia de la conservación y restauración de los bienes culturales. Materiales arqueológicos, escultura, pintura, documento gráfico y textiles. Evolución y situación actual.
77. Concepto de documento gráfico y de patrimonio bibliográfico y documental. El documento gráfico como bien cultural en la legislación del Patrimonio Histórico en España.
78. Teorías del arte y metodologías de análisis. Fundamentos y principales representantes.