

DESCUBRIR Y ENTENDER EL ARTE I: ORÍGENES DEL ARTE Y GRANDES CIVILIZACIONES

INTRODUCCIÓN

El curso pretende ser un viaje apasionante y visual por la Historia del Arte: sus orígenes, su evolución de formas y estilos a lo largo del tiempo y del espacio, los cambios, sus manifestaciones más relevantes...

La primera “parada” está llena de misterios y teorías: ¿dónde y cómo surgió el arte? ¿Quiénes fueron los primeros hombres (y mujeres, por supuesto) capaces de crearlo? ¿En qué contexto cultural y económico? Hace unos 65.000 años, ¡que se dice pronto!

Asistiremos a los cambios y transformaciones desde entonces: Altamira, la cerámica, el arte abstracto, la Edad de los Metales...

Descubriremos las manifestaciones artísticas de las Grandes Civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, Grecia o Roma. Y finalizaremos en los albores del Románico.

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 en cada uno de los periodos de la historia.

Aprenderemos 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 sentirlas, a abrirnos 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. ¿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, ideológico 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.
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

El curso comienza el día 21 de septiembre de 2026 y finaliza el día 1 de febrero de 2027
Las sesiones serán de una hora, lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas.

Modalidades: presencial en el Centro Asociado, online en directo y online en diferido (puedes seguir a tu ritmo, desde casa y en el momento que tú quieras. Cada semana recibirás un enlace a la grabación de cada sesión.

FECHA	CONTENIDO
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación. Estructura y contenidos del curso - ¿Qué es el arte? Definición. Dificultades del concepto y problemáticas de lo artístico. "Las artes". - Expectativas, intereses, conocimientos previos... <p><i>ACTIVIDAD: Técnicas y medios artísticos</i> <i>¿Qué sabes de arte?</i></p>
ETAPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Etapas fundamentales de la Historia del arte, división temporal y artística. - La obra de arte como testimonio-documento histórico y geográfico. - ¿Cómo mirar una obra de arte? Criterios y puntos de vista. <p><i>ACTIVIDAD: Grandes obras maestras. ¿Ordenamos?</i></p>
LOS ORÍGENES DEL ARTE ARTE PREHISTÓRICO	<ul style="list-style-type: none"> - Criaturas creadoras. Etapas y periodos. - ¿Qué es y qué no es ARTE? - Teorías sobre origen del arte, la conciencia estética. Arte y espiritualidad. - El arte y las sociedades primitivas. Pintura y arte decorativo: técnica y ritualismo. El gesto mágico y otras teorías - Significado - La "revolución" neolítica <p><i>ACTIVIDAD: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?</i></p>
LA EDAD DE LOS METALES	<ul style="list-style-type: none"> - En los albores de la civilización. Primeras sociedades – La conquista del metal - Distintos periodos y manifestaciones artísticas - Lo útil, lo práctico, la espiritualidad. Función y significado <p><i>ACTIVIDAD: ¿Y los iberos?</i></p>
EGIPTO	<ul style="list-style-type: none"> - Introducción y contexto - Religión y Poder - La civilización egipcia y sus periodos: pirámides, templos y esfinges - Arquitectura funeraria: Ritualidad espacial. Escultura - Pintura egipcia. El libro de los muertos - La tumba de Tutankhamon <p><i>ACTIVIDAD: Reconocer el arte egipcio</i></p>
MESOPOTAMIA	<ul style="list-style-type: none"> - Arte sumerio, mesopotámico, asirio, persa... – ¿Primeras civilizaciones? - Los grandes avances: la escritura, las ciudades... - El relato mítico y el marco artístico. Los relieves y el relato. Leyes, fieras y guerreros <p><i>ACTIVIDAD: Las grandes obras del Arte Mesopotámico</i> <i>Ur, aquí</i></p>

ARTE EN EL EGEO	<ul style="list-style-type: none"> - Las civilizaciones del Egeo - Dominio del mar - Cultura y arte cretense/minoico: Palacios y Pinturas. Vitalismo artístico - Arte micénico <p><i>ACTIVIDAD: ¿Minoico o micénico?</i></p>
GRECIA	<ul style="list-style-type: none"> - Cultura y arte griego. Conocimiento, filosofía y política. Mitología - El nacimiento del canon clásico. El ideal de lo bello: Proporción y armonía - Arquitectura: la Atenas de Pericles. El modelo clásico – Escultura - Humanización de los dioses. El paisaje griego mental - Imperio de Alejandro Magno y el mundo helenístico <p><i>ACTIVIDAD: Grandes obras del arte griego</i></p>
ARTE ETRUSCO	<ul style="list-style-type: none"> - Un arte de transición - Contexto - Principales obras de arte - Las tumbas de Tarquinia <p><i>ACTIVIDAD: Pintura en el mundo funerario. Un “repasillo”</i></p>
ROMA	<ul style="list-style-type: none"> - El triunfo del realismo. La propaganda - Cultura y estética de la Roma republicana e imperial - Arquitectura e ingeniería romana - Escultura, pintura y mosaico - Romanización <p><i>ACTIVIDAD: En dos palabras: ¡im-presionante!</i></p>
MITOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> - Entre el cuento, la leyenda y la historia - Breve recorrido por la mitología griega. Los dioses – Iconografía <p><i>ACTIVIDAD: Mitología en nuestra vida cotidiana</i></p>
EL ARTE DEL NUEVO DIOS ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO	<ul style="list-style-type: none"> - Los comienzos del arte cristiano. Constantino - La creación de una nueva figuración. Del emperador al Cristo - El arte perseguido - Arte Bizantino. Nueva Constantinopla y Rávena - Basílicas y musivaria. La luz - El poder de la representación y la imagen <p><i>ACTIVIDAD: El momento en que todo cambió en el arte</i></p>
ARTE DE LOS SIGLOS VI A VIII	<ul style="list-style-type: none"> - Europa - España: visigodos
ARTE ISLÁMICO	<ul style="list-style-type: none"> - ¿El dios sin rostro? - Artes decorativas. Geometría, dibujo y caligrafía - El jardín y la metafísica del agua - El arte hispanomusulmán <p><i>ACTIVIDAD: La Mezquita de Córdoba desde aquí</i></p>
PRERROMÁNICO	<ul style="list-style-type: none"> - El Arte asturiano - Arte mozárabe <p><i>ACTIVIDAD: Algo está cambiando</i></p>

HORAS:

30 horas

METODOLOGÍA:

- Teórica: exposición en la que se presentarán los contenidos generales de un tema, usando distintos materiales audiovisuales: presentaciones, imágenes, visitas virtuales...
- Práctica: las sesiones serán muy participativas y dinámicas a través de actividades, debates, identificación de obras...
- En cada sesión dedicaremos un tiempo al comentario de obras, tanto en sus aspectos técnicos, como compositivos y temáticos, significados...
- Y todo esto lo haremos sin prisa, con calma... disfrutando del “viaje”.
- En todo momento se partirá de las ideas previas de los/as participantes.
- El curso se complementa con visitas culturales.

VISITAS (NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL CURSO)

	Sesión /horas	CONTENIDO
1	4 horas	VISITA CULTURAL: EL BRONCE MANCHEGO Visita Motilla del Azuer (Daimiel) NOTA: Esta visita se abrirá al público en general (<i>no computable en las horas del curso</i>).
2	2 horas	VISITA CULTURAL: EL MUNDO ÍBERO Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas (Valdepeñas) y Museo Municipal (Arte íbero) NOTA: Esta visita se abrirá al público en general (<i>no computable en las horas del curso</i>)
3	2 horas	VISITA CULTURAL: ARTE ROMANO Bodega El Peral (Valdepeñas)