

APLICATIU

GUIA DOCENT

PROVISIONAL

1. Dades de l'assignatura

Nom de l'assignatura	Teories artístiques contemporànies
Codi	100569
Crèdits ECTS	6
Curs i període en el que s'imparteix	Quart
Horari	Dilluns i dimecres de 10:00 a 11:30
Lloc on s'imparteix	Facultat de Filosofia i Lletres
Llengües	Català (Exàmens: castellà, anglès, francès, italià)

Professor/a de contacte

Nom professor/a Núria Llorens Moreno

Departament D'Art i de Musicologia

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona

Despatx B7B/135

Telèfon (*) 935811682

e-mail Núria.Llorens@uab.cat

Horari d'atenció Dilluns i dimecres, 13:00–14:00 h.

2. Equip docent

Nom professor/a

Departament

Universitat/Institució

Despatx

Telèfon (*)

e-mail

Horari de tutories

(Afegeix tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius

3.- Prerequisits

(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l'assignatura)

A les assignatures de primer es podria incloure informació sobre els coneixements mínims necessaris per a cursar l'assignatura, com a consells sobre quins temes repassar

4.- Contextualització i objectius formatius de l'assignatura

Aquesta assignatura fa un recorregut al llarg de la història del pensament sobre les arts de època actual. El programa es divideix en dues parts. En la primera es tracten els temes centrals de les teories de la modernitat artística. I la segona part se centra en l'estudi del pensament sobre les arts de l'actualitat.

Donat els canvis en la concepció de l'art, de l'artista i del pensament artístic esdevinguts arran de anomenada potsmodernitat, i tenint en compte la gran diversitat d'opcions teòriques per tractar les qüestions relatives a l'art actual, el programa de la segona part de l'assignatura s'estructura a l'entorn d'una selecció de temes cabdals en la cultura artística contemporània.

L'assignatura té com a objectiu oferir les eines adequades per comprendre els trets característics de l'esfera actual de les arts, i analitzar els perquès de les actuals maneres d'entendre la creació i la recepció artístiques. El programa de l'assignatura persegueix d'una banda l'exhaustivitat i la claredat, i de l'altra, pretén incentivar l'anàlisi crítica, el debat i la reflexió sobre les qüestions, els temes i les obres treballades a classe.

5.- Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

Competència

CE1. Demostrar que es coneixen les problemàtiques, el vocabulari i els conceptes fonamentals de les teories contemporànies de l'art.

Resultats d'aprenentatge

Reconèixer i interpretar els continguts dels textos actuals de teoria de l'art. Analitzar críticament conceptes fonamentals de la teoria contemporània de l'art .

Competència

CE2. Conèixer la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre les arts des dels inicis de la modernitat fins a l'actualitat.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar l'evolució dels diferents corrents teòrics en relació amb la història de la cultura de la modernitat i de l'anomenada postmodernitat.

Competència

CT1. Estimular el pensament crític i la capacitat de comprendre les múltiples dimensions del fenomen artístic.
CT2. Saber exposar amb eficàcia els coneixements de forma oral i escrita.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per explicar crítica i històricament el fet artístic.
Capacitat per relacionar els canvis en el camp artístic amb les transformacions socials i culturals de la contemporaneïtat.
Capacitat per relacionar, amb coneixement de causa, imatges, idees i textos, i també les arts plàstiques i la resta de les arts.

Competència

CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT)

6.- Continguts de l'assignatura

A. Modernitat i art modern

1. El debat sobre les condicions de la modernitat i la crisi de l'Acadèmia. El naixement de la idea de l'art modern i de l'artista modern i d'avantguarda.
2. Les idees realistes: natura i temperament, art i canvi social. Disseny i utopia social. Reflexions al voltant de la naturalesa y la funció de la fotografia.
3. Experiència visual i pintura: les teories de l'impressionisme. L'esteticisme i la doctrina de l'art per l'art. Simbolisme, subjectivitat, expressió i primitivisme.
4. Les teories formalistes i la seva herència .
5. El pensament sobre l'art, el llenguatge i la història a la Viena de fi de segle.
6. Corrents teòrics de les avantguardes. Els debats dels anys 60 i el canvi de rumb de l'avantguarda.

B. Després de la modernitat

7. Ambivalències de la condició postmoderna: crítica de la modernitat i/o culminació del projecte modern. El discurs postmodern sobre l'art, la cultura i la societat a grans trets.
8. Temes, enfocaments crítics, conceptes i interrogants de la cultura artística actual.
 - 8.1. La dimensió temps. Els debats sobre la història i la forma narrativa.
 - 8.2. Art i cultura visual contemporànies. Fotografia, cinema i arts escèniques.
 - 8.3. Noves lectures de la forma i el llenguatge artístics. L'obra d'art immaterial.
 - 8.4. Les arts, la natura i el paisatge.
 - 8.5. Un canvi d'enfocament : la perspectiva feminista
 - 8.6. Els artistes i les arts en el mercat global. Figures de la diferència i de la resistència.

7.- Metodologia docent i activitats formatives

(metodologia docent)

TIPUS D'ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D'APRENTATGE

Dirigides

35 % 1. Classes teòriques a l'aula		
2. Seminaris i sessions pràctiques a l'aula		
3. Exposició de treballs		

Supervisades

10% Tutories		
Suport de l'aprenentatge		
Suport a l'elaboració de treballs		

Autònomes

55% 1. Estudi		
2. Consultes bibliogràfiques i documentals		
3. Elaboració de treballs: recensions, comentaris de text, estudi de temes.		

8.- Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura s'adequa als criteris d'avaluació de les assignatures del Grau d'Història de l'art. El professor programarà una sèrie d'activitats avaluatives –exàmens, treballs, comentaris de text, seminaris, exposicions a classe– que poden variar d'un curs al següent en funció del nombre de matriculats per grup. Tenint en compte aquesta dada, el professor especificarà, a l'inici de cada curs, el sistema d'avaluació del grup en qüestió.

A l'hora d'avaluar el professor considerarà el nivell de coneixements sobre la matèria assolit per l'estudiant, el grau de correcció en l'exposició dels mateixos i la cota d'assoliment de les competències indicades més amunt.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

HORES

RESULTATS D'APRENENTATGE

9- Bibliografia i enllaços web

- BARASCH, Moshe, *Modern Theories of Art, 1: From Winckelmann to Baudelaire*, New York University Press, New York, 1990.
- BARASCH, Moshe, *Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky*, New York University Press, New York, 1998.
- BOZAL, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996.
- CALINESCU, Matei, *Cinco caras de la modernidad : modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, Madrid, Tecnos, Alianza, 2003.
- CHILVERS, Ian i CLAVES-SMITH, John, *A Dictionary of twentieth-century art*, Oxford, Oxford University Press, 2009. [R. E]
- CHIPP, Herchel B., *Teorías del arte contemporáneo : fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1995.
- FOSTER, Hal [et al.], *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.
- GUASCH, Anna Maria, *El Arte último del siglo XX : del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza, 2000.
- FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan, *Art in modern culture: an anthology of critical texts*, London, Phaidon, 1992.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul with GAIGER, Jason (eds.), *Art in Theory, 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas*, Oxford, Blackwell, 1998.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul (eds.), *Art in Theory, 1900-2000*, Oxford, Blackwell, 2002.
- HOLT, Elisabeth Gilmore, *From Classicists to the Impressionists, Art and Architecture in the 19th Century*, Vol. III, Yale University Press, New haven & London, 1986.
- HOPKINS, David, *After Modern Art 1945-2000*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- HUGHES, Robert, *El Impacto de lo nuevo : el arte en el siglo XX*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 2000.
- JONES, Amelia (ed.), *A Companion to contemporary art since 1945*, Malden, Blackwell Pub., 2006.
- KELLY, Michael (ed.), *Encyclopedia of Aesthetics*, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- KOCUR, Zoya i LEUNG, Simon, *Theory in contemporary art*, Oxford, Blackwell, 2005.
- LORENTE, Jesús-Pedro, *Historia de la crítica del arte. Textos escogidos y comentados*, Zaragoza, P. Univ. de Zaragoza, 2005.
- MADERUELO, Javier (ed.), *Medio siglo de arte : últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid, Abada, 2006.
- RAMÍREZ, Juan Antonio [et. Al], *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*, Madrid, Cátedra, 2004.
- STILES, Christine i SELZ, Peter, *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artists' writings*, Berkeley, University of California Press, 2012.
- SUBIRATS, Eduardo, *Linterna mágica : vanguardia, media y cultura tardomoderna*, Madrid, Siruela, 1997.
- VICKERY, Jonathan i COSTELLO, Diarmuid (eds.), *Art : key contemporary thinkers*, Oxford, New York, Berg, 2007.

WALLIS, Brian (ed.), *Arte después de la modernidad*, Madrid, Akal, 2001.

10.- Programació de l'assignatura

(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor pot introduir un text explicatiu de la programació de l'assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d'estar al campus virtual de l'assignatura)

ACTIVITATS D'APRESENTATGE

DATA/ES	ACTIVITAT	LLOC	MATERIAL	RESULTATS D'APRESENTATGE

LLIURAMENTS

DATA/ES	LLIURAMENT	LLOC	MATERIAL	RESULTATS D'APRESENTATGE