

Teoria de l'art

2014/2015

Codi: 100538

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'art	FB	1	1

Professor de contacte

Nom: Miquel Molins Nubiola

Correu electrònic: Miquel.Molins@uab.cat

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent

Miquel Molins Nubiola

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'assignatura està pensada com una introducció, amb l'objectiu de familiaritzar l'alumne amb el vocabulari i els conceptes fonamentals de la Teoria i la Filosofia de l'art. Durant el curs s'analitzaran les principals qüestions o problemes a l'entorn del fet artístic que s'han plantejat els estudiosos, els artistes, els teòrics, els filòsofs o els crítics de l'art.

Competències

- Aplicar el domini de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de l'art i per reflexionar sobre la professió de l'historiador de l'art.
- Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
- Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Expressar coneixements específics sobre l'origen, l'evolució i els diversos camps d'estudi de la història de l'art, així com sobre els temes, el vocabulari i els debats clàssics i actuals de la disciplina.
- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
- Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
- Reconèixer la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar críticament conceptes bàsics de teoria artística i cinematogràfica i la seva evolució al llarg de la història.
2. Analitzar els creadors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
3. Analitzar els debats clàssics i actuals de la disciplina.
4. Analitzar els receptors dun fenomen artístic en un determinat context cultural
5. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
6. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
7. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art en l'anàlisi de la imatge artística
8. Demostrar el coneixement de metodologies científiques, fonts i teoria de l'art en la lectura, la crítica i la interpretació formal, iconogràfica i simbòlica de qualsevol imatge artística o cinematogràfica
9. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
10. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
12. Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
13. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
14. Reconèixer els coneixements metodològics, iconogràfics i de teoria de l'art per fer la lectura d'una imatge artística.
15. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
16. Sintetitzar els coneixements sobre l'origen i les transformacions experimentades per la teoria general de l'art i pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
17. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.
18. Utilitzar els coneixements de teoria general de l'art en la crítica de la imatge artística.

Continguts

1. Relat
2. Aparicions
3. Representació
4. Performativitat
5. Criteri
6. Actors
7. In-disciplina
8. Relats

FA

SETMANA	Dimarts	Dijous
1	16 set Presentació de l'assignatura i de la xarxa de conceptes	18 set Presentació de l'assignatura i de la xarxa de conceptes
2	23 set Relat 1	25 set Relat 2

3	30 set	2 oct
	Relat 3	Aparicions 1
	Prova de lectura 1 i seminari de RANCIÈRE, J., El maestro ignorante, cap. 1	
4	7 oct	9 oct
	Aparicions 2	Aparicions 3
		Prova de lectura 2 i seminari de PLATÓ, Banquet 201d-212 b (discurs deDiotima)
5	14 oct	16 oct
	Representació 1	Representació 2
6	21 oct	23 oct
	Representació 3	Performativitat 1
	Prova de lectura 3 i seminari de FISHER, E., La necesidad del arte, caps. 1-3	
7	28 oct	30 oct
	Performativitat 2	Performativitat 3
		Prova de lectura 4 i seminari de PLATÓ, Hipies Major // Paul Valéry, Eupalinos o l'arquitecte. L'alumne pot triar un dels dos textos o llegir-los els dos.
8	4 nov	6 nov
	Recapitulació i preparació de l'examen	Examen 1
9	11 nov	13 nov
	Criteri 1	Criteri 2
		Prova de lectura 5 i seminari de

KANT, I., ¿Qué es la Ilustración?		
10	18 nov	20 nov
	Criteri 3	Actors 1
	Prova de lectura 6 i seminari de JAQUES, J.,	
	"El sentido estético", Disturbis 3	
11	25 nov	26 nov
	Actors 2	Actors 3
	Prova de lectura 7 i seminari de JAUSS, H. R., Pequeña apología de la experiencia estética	Prova de lectura 8 i seminari de DANTO, A., "La obra de arte y el futuro histórico", La madonna del futuro
12	2 des	4 des
	Correcció col·lectiva dels exàmens i estratègies de millora	Indisciplina 1
		Prova de lectura 9 i seminari de PLATÓ, Banquet 189e-193e (Mite de l'andrògin)
13	9 des	11 des
	Indisciplina 2	Indisciplina 3
		Prova de lectura 10 i seminari de RANCIÈRE, J. El espectador emancipado
14	16 des	18 des
	Relat 1	Relat 2
	Prova de lectura 11	Prova de lectura 12
	i seminari de NIETZSCHE, F., El naixement de la Tragèdia, §§ 1-18	i seminari de FOUCAULT, M.,
		"¿Qué es un autor?"
15	6 gen	8 gener
	Festa	Relat 3
		Recapitulació i preparació de l'examen

16

13 gen

Examen 2

Metodologia

Classes teòriques.

Visites, exposicions a classe i lectura de textos.

Treballs orals i escrits

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classe Magistral	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Visites	20	0,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades			
Exposicions a classe	30	1,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs orals i escrits	30	1,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes			
Lectura de textos	30	1,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

L'avaluació es realitzarà en dos blocs que hauran de ser aprovats independentment. Les dates consten en l'apartat "contingut" i només estaran sotmeses als eventuais cavis de la Facultat (Força Major, Festa Major, etc.). Els blocs són els següents:

BLOC 1.

- a) Examen 1. Obligatori. Compta 20 sobre 100 de la nota final.
- b) Proves de lectura 1 a 4. L'alumne s'haurà de presentar obligatòriament al menys a dues. Compta 10 sobre 100 de la nota final (2,5 per prova).

BLOC 2.

- a) Examen 2. Obligatori. Compta 40 sobre 100 de la nota final.
- b) Proves de lectura 5 a 12. L'alumne s'haurà de presentar obligatòriament al menys a quatre. Compta 30 sobre 100 de la nota final (3 per prova + 6 si es realitza el conjunt).

Les proves de lectura es realitzaran exclusivament durant els 20 primers minuts de la classe (11,40 a 12,00) dels dies assenyalats al calendari.

La reavaluació, amb data i lloc fixats per la Facultat, queda reservada als alumnes que hagin suspès el bloc 1 o el bloc 2 o tots dos. L'alumne haurà hagut de complir les condicions avaluatòries establertes al bloc 1 i al bloc 2.

Qualsevol plagi total o parcial tindrà la nota 0, i invalidarà tota la convocatòria i l'alumne haurà de matricular l'assignatura el curs següent cas que continuï en la nostra Facultat.

Quadre Resum d'avaluació:

FA

BLOC 1	Examen 1	Proves de lectura 1 a 4
	Obligatori	Obligatori un mínim de dues proves. El còmput es farà sobre 4 proves
Puntuació sobre 100	20	10 (2,5 cadascuna)
BLOC 2	Examen 2	Proves de lectura 5 a 12
	Obligatori	Obligatori un mínim de quatre proves. El còmput es farà, però sobre 8 proves
Puntuació sobre 100	40	30 (3 per a cadascuna de les 8 lectures + 6 cas que l'alumne s'hagi presentat a totes les proves del curs)
	Exàmens	Proves de lectura
Puntuació final sobre 100	60	40
Puntuació final sobre 10	6	10

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen 1	20%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Examen 2	40%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Proves de lectura 1 a 4	10%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Proves de lectura 5 a 12	30%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

ARNHEIM, R., Arte y percepción visual, Alianza Forma, Madrid, 2002.

BARASCH, Moshe, Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann, Alianza, Madrid, 1991; Modern Theories of Art, 1: From Winckelmann to Baudelaire, New York University Press, New York, 1990; Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky, New York University press, New York and London, 1998.

BOZAL, Valeriano, Historia de las ideas estéticas I i II, Historia 16, Madrid 1998; (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Vols. I i II, Visor, Madrid, 1996.

DANTO, Arthur C., El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte. Paidós, Barcelona, 2005.

GOMBRICH, Ernst H., Breve historia de la cultura, Ediciones Península, Barcelona, 2004.

GUASCH, Anna Maria (coord.), La crítica de arte, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003.

JIMÉNEZ, José, Teoría del Arte, Tecnos, Madrid, 2002.

KRIS, Ernst i KURZ, Otto, La Leyenda del artista, Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1982.

LYNCH, Enrique, Sobre la belleza, Anaya, Madrid, 1999.

MURRAY, Chris, Key Writers on art: From Antiquity to the Ninetenth Century, Routledge, London and new York, 2003; Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX, Ensayos arte Cátedra, Madrid 2006.

*RAMIREZ, J.A. Ecosistema y explosión de las artes. Anagrama, Barcelona 1994.

SHINER, Larry, La invención del arte, Paidós Estética 36, Barcelona, 2004.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética, Tecnos, Madrid, 1987.