

La història de l'art: objecte i fonaments

2014/2015

Codi: 100540

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'art	FB	2	2

Professor de contacte

Nom: Nuria Llorens Moreno

Correu electrònic: Nuria.Llorens@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

Nuria Llorens Moreno

Cristina Sanjust Latorre

Prerequisits

Interès per comprendre les estratègies d'estudi de la història de l'art, és a dir, els aspectes metodològics i historiogràfics de la disciplina.

Objectius

Aquesta assignatura ha estat concebuda per familiaritzar l'estudiant amb un ampli conjunt d'aspectes relatius a l'estudi de la història de l'art. L'objectiu de l'assignatura consisteix d'una banda, a dotar l'estudiant d'uns coneixements bàsics sobre la "ciència i/o l'art" de la història de l'art -el seu vocabulari, evolució, àmbits d'estudi, mètodes i narratives-. I de l'altra, a dotar-lo d'un aparell conceptual fonamental. Aquesta base li ha de servir per entendre com es narren, com es fan, les històries de l'art -els seus perquès, la diversitat d'opcions i de punts de vista possibles- i també per reflexionar sobre les dificultats, el dinamisme o les perspectives de futur dels nostres estudis.

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 d'un fenomen artístic en un determinat context cultural
3. Analitzar els debats clàssics i actuals de la disciplina.
4. Analitzar els receptors d'un 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

A. Què és la Història de l'art? Què fan els historiadors?

1. L'objecte d'estudi: obres, imatges i textos. La comprensió i l'estudi de l'obra d'art en el seu context. Disciplines afins, sabers comuns: la teoria i la crítica de l'art, l'estètica, la història i l'arqueologia, la literatura, l'antropologia, la història de la ciència, etc.
2. L'ofici, el vocabulari, els mitjans i els àmbits d'actuació dels historiadors.

B. Històries de l'art: els mètodes, el llenguatge i les narratives dels historiadors

Com hem arribat fins a aquí? Breu història de la història de l'art

1. Els primers relats: Giorgio Vasari i la seva herència.
1. La cultura il·lustrada i la fundació de la moderna història de l'art.
2. Els corrents historiogràfics de l'època de les revolucions. L'escola de Viena i la seva herència.
3. La història de l'art com a història de la cultura: la pervivència del projecte de Warburg. La història social de l'art. L'obertura a nous horitzons: l'art de les cultures no europees.
4. L'estil i altres conceptes fonamentals de la història de l'art moderna: una aproximació crítica. Wölfflin i el formalisme; Panofsky i la pregunta pel significat; Gombrich i l'anàlisi de la representació de la natura; Schapiro i la reflexió sobre l'estil.

C. Les històries de l'art actuals

1. Els historiadors crítics dels nostres dies: propostes i enfocaments.
2. De la història de l'Art a les històries de les arts i les imatges artístiques.
3. Nous horitzons i reptes de la història de l'art en l'actualitat.

Metodologia

Classes expositives.

Comentari dels textos seleccionats per les professores.

Preparació en equip d'una exposició oral a classe.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes expositives	45	1,8	3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18
Tipus: Supervisades			
Comentari dels textos seleccionats per les professores	45	1,8	1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 18
Preparació d'una exposició oral a classe	30	1,2	10, 13, 15, 17
Tipus: Autònomes			
Preparació en equip de la presentació a classe	30	1,2	10, 13, 15, 17

Avaluació

L'avaluació consistirà en la realització de dos exercicis escrits; el comentari de les lectures seleccionades per les professores i l'elaboració i presentació en equip d'una exposició oral.

Es realitzarà la reavaluació dels dos exercicis escrits en la data indicada per Gestió Acadèmica. El comentari de les lectures i l'exposició oral no tenen reavaluació. Per presentar-se la reavaluació és necessari haver realitzat totes les proves.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Comentari de les lectures seleccionades per les professores	20	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14
Exercici escrit 1	35	0	0	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18
Exercici escrit 2	35	0	0	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18
Presentació en equip de treball relacionat amb el tema C.1	10	0	0	10, 15, 17

Bibliografia

ARNOLD, D. (2004). Art history: A very short introduction. New York: Oxford University Press

BARNET, S. (1993). A short guide to writing about art (4th ed.). New York: Harper Collins College.

BAUER, H.,(1980). Historiografía del arte: Introducción crítica al estudio de la historia del arte. Madrid: Taurus.

BAZIN, G. (1986). Histoire de l'histoire de l'art: De Vasari à nos jours. Paris: Albin Michel.

CHEETHAM, M. A., HOLLY, M. A., & MOXEY, K. (1998). The subjects of art history: Historical objects in contemporary perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

D'ALLEVA, A. (2006), How to write Art History. London: Laurence King.

EDWARDS, S. (1999), Art and its histories: a reader. New Haven : Yale University Press.

FERNIE, E. (1995; 1993). Art history and its methods: A critical anthology. Londres: Phaidon.

FURIÓ, V. (2000). Sociología del arte, Madrid: Cátedra

GOMBRICH E. H. (1999). Ideales e ídolos: Ensayos sobre los valores en la historia y el arte. Madrid: Debate.

HARRIS, J. (2006). Art history: The key concepts. London: Routledge.

KULTERMAN, U. (1996), Historia de la historia del arte, El camino de una ciencia. Madrid: Akal

MARÍAS, F. (1996). Teoría del arte II, Madrid: Historia 16.

MOXEY, K. (2004). Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte. Barcelona: Ediciones del Serbal.

NELSON, R. S., & SHIFF, R. (2003). Critical terms for art history (2nd ed.). Chicago: University of Chicago.

OCAMPO, E. i PERÁN, M. (1991). Teorías del arte. Barcelona: Icaria.

PÄCHT, O. (1986). Historia del arte y metodología. Madrid: Alianza.

PODRO, M. (2001). Los historiadores del arte críticos. Madrid: A. Machado Libros.

POMMIER, E. (1995). Histoire de l'histoire de l'art, Cycles de conférences organisés au Musée du Louvre, París: Klincksieck.

POOTKE, G & NEWALL, D. (2010) Art History, the basics, London: Routledge.

PREZIOSI, D. (1998). The art of art history: A critical anthology. Oxford etc.: Oxford University Press.

RAMÍREZ, J. A. (1999). Cómo escribir sobre arte y arquitectura: Libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte (2ª ed.). Barcelona: Ediciones del Serbal.

RECHT, R., & BARBILLON, C. (2007). À Quoi sert L'histoire de L'art. Paris: