

Art i pensament

2014/2015

Codi: 100559

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'art	OB	3	1

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

Prerequisits

L'estudiant ha d'estar acostumat a realitzar comentaris de text.

Objectius

El programa d'aquesta assignatura fa un recorregut al llarg de la història del pensament sobre les arts. S'estudien els principals autors, temes, categories i debats que formen el cos de les teories de l'art des de l'Antiguitat fins al món contemporani. A l'hora de treballar els diferents punts del programa, s'atribueix una importància especial a l'estudi dels processos de transformació de les idees, fent referència al seus respectius contextos artístics i culturals. L'assignatura planteja una visió comprensiva i dinàmica del fet artístic, on la teoria artística manté una estreta relació amb la història de l'art i amb altres disciplines afins. La finalitat d'aquest enfocament consisteix a dotar a l'estudiant dels mitjans necessaris perquè compregui com s'originen, es defineixen i evolucionen els diferents conceptes i corrents teòrics al llarg del temps, i descobreixi, al seu torn, la seva naturalesa calidoscòpica. El plantejament i l'organització de l'assignatura han estat concebuts per sumar-se i complementar els continguts de la resta d'assignatures del Grau, amb l'objectiu d'assolir un coneixement ampli, crític i actual de la història cultural 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.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- 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.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

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 iconogràfics a la lectura de la imatge artística
8. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art en l'anàlisi de la imatge artística
9. 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
10. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
11. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
12. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
13. Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
14. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants
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

PROGRAMA

1. 1. Antiguitat i edat mitjana.
 - 1.1 El concepte de mímesis o imitació de la natura: plaer i coneixement.
 - 1.2 Les idees sobre la bellesa en la cultura clàssica i medieval. La bellesa ideal, la natura i les arts.
1. 2. Renaixement
 - 2.1 Les teories de la representació de la natura en el Renaixement.
 - 2.2 El culte renaixentista a la bellesa i la recerca del bell en les teories clàssiques.
1. 3. El segle XVII
 - 3.1 L'herència de l'ut pictura poesis i la tractadística clàssica.
 - 3.2 L'Acadèmia: sistemes i principis.
1. 4. Il·lustració i Romanticisme

4.1 Les transformacions de l'art i de la teoria artística en el període il·lustrat. L'origen d'una nova interpretació del bell i de l'artista: les teories il·lustrades del gust i del geni.

4.2 Natura, art i subjecte: breu història del sublim modern.

4.3 La filosofia de l'art del Romanticisme: veritat artística i imaginació. L'artista romàntic.

1. 5. El segle XIX

5.1. El debat sobre les condicions de la modernitat i la crisi de l'Acadèmia i. Les idees de l'art i d'artista modern.

5.2. Les teories crítiques de l'Impressionisme, l'Esteticisme i el Simbolisme.

1. 6. Del segle XX al nostre temps

6.1 La crisi de la representació en l'art del segle XX i les noves actituds envers la forma i l'objecte artístics.

6.2. Els marges canviants de l'horitzó estètic contemporani. La crítica i el pensament sobre l'art després de la modernitat.

Metodologia

Classes expositives.

Comentari dels textos seleccionats per la professora.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes expositives	45	1,8	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18
Tipus: Supervisades			
Comentari oral dels textos seleccionat per la professora	55	2,2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes			
Preparació del comentari dels textos seleccionats per la professora	50	2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

L'avaluació consistirà a realitzar dos exercicis escrits; i el comentari de les lectures seleccionades per la professora.

Es realitzarà la reavaluació dels dos exercicis escrits en la data indicada per gestió Acadèmica. No es farà reavaluació del comentari de les lectures.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
-------	-----	-------	------	--------------------------

Comentari de les lectures seleccionades per la professora	20	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Exercici escrit 1	40	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Exercici escrit 2	40	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Bibliografia

BARASCH, Moshe, Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann, Alianza, Madrid, 1991.

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. (ebook, Netlibrary)

BODEI, Remo, La forma de lo bello, Visor, Madrid, 1998

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

FRANZINI, Elio i MAZZOCUT-MIS, Maddalena, Estetica: I nomi, i concetti, le correnti, Bruno Mondadori, Milano, 1996.

HARRISON, Charles; Wood, Paul i GAIGER, Jason, (eds.), Art in Theory, 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell, Oxford, 2000.

HARRISON, Charles & WOOD, Paul with GAIGER, Jason (eds.), Art in Theory, 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell, Oxford, 1998.

HARRISON, Charles & WOOD, Paul (eds.), Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell, Oxford, 2002.

HOLT, Elisabeth Gilmore, A Documentary History of Art, Vols. I i II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1981, 1982.

HOLT, Elisabeth Gilmore, From Classicists to the Impressionists, Art and Architecture in the 19th Century, Vol. III, Yale University Press, New haven & London, 1986.

KEARNEY, Richard i RASMUSSEN, David, (eds.), Continental Aesthetics, Romanticism to Postmodernism, An Anthology, Blackwell, Oxford, 2001.

KELLY, Michael (ed.), Encyclopedia of Aesthetics, Oxford University Press, Oxford, 1998.

LORENTE, Jesús-Pedro, Historia de la crítica del arte. Textos escogidos y comentados, Prensas universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2005.

POCHAT, Götz, Historia de la estética y la teoría del arte. De la Antigüedad al siglo XIX, Akal, Madrid, 2008.

SHINER, Larry, La invención del arte, Una historia cultural, Paidós, Barcelona, 2004.

SMITH, Paul i WILDE, Carolyn, A Companion to Art Theory, Blackwell, Oxford, 2002.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de la estética, Vols. I-II, Akal, Madrid, 1991.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 1987.

V.V.A.A., Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, Vols. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

WILLIAMS, Robert, Art theory, an Historical Introduction, Blackwell, Oxford, 2004.