

Teories artístiques contemporànies

Codi: 100569

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'Art	OT	3	0
2500239 Història de l'Art	OT	4	0

Professor/a de contacte

Nom: Nuria Llorens Moreno

Correu electrònic: Nuria.Llorens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

Bons hàbits de lectura. Coneixement de l'anglès a nivell lector.

Objectius

En aquesta assignatura farem un recorregut al llarg de la història del pensament contemporani sobre les arts. Parlem d'arts i de teories artístiques en plural, perquè a classe abordarem l'estudi del pensament sobre les arts plàstiques, les arts de l'escena, les decoratives, la fotografia i el cinema, enteses com un tot, amb l'objecte de traçar un panorama global de l'evolució del pensament artístic de l'avantguarda. L'objectiu del programa consisteix a oferir-vos una sèrie d'eines per comprendre els trets característics de la cultura artística contemporània i introduir-ne, al seu torn, noves claus d'interpretació. L'assignatura cerca promoure l'anàlisi crítica i el debat sobre les qüestions, els temes i les obres estudiades al llarg del curs, així com la reflexió sobre la seva empremta en la cultura i la societat del nostre temps.

Competències

Història de l'Art

- 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 hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
- 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.

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. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa
10. Coordinar equips de treball, desenvolupant habilitats de resolució de conflictes i presa de decisions
11. 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
12. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
13. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
14. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
15. Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
16. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
17. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
18. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
19. 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.
20. Utilitzar els coneixements de teoria general de l'art en la crítica de la imatge artística.

Continguts

A. Modernitat

1. El debat sobre les condicions de la modernitat i la crisi de l'Acadèmia. El naixement de la idea d'art modern i de l'artista d'avantguarda.
2. Les teories realistes: natura i temperament, art i canvi social. Art, artesanía i utopia social. Reflexions al voltant de la naturalesa i funcions de la fotografia. Wagner i "L'obra d'art del futur."
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. El pensament sobre l'art i el llenguatge a la Viena de fi de segle.
5. Les arts, les ciutats i les societats modernes. Futuristes i constructivistes: experimentació i revolució.
6. Explorant noves formes d'expressió. Els surrealistes i el cinema d'avantguarda. Els espectacles dadà.
7. Camins i versions de l'art abstracte: voltes i revoltes.
8. Avantguarda i crítica social i política.

B. Després de la modernitat

9. 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.

Metodologia

Aquesta assignatura ha estat pensada per ser desenvolupada comptant amb la participació constant dels estudiants. Per a cada tema del programa els estudiants hauran fet unes lectures prèvies i unes cerques de documentació relacionada amb el tema que seran posades en comú a classe.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes en forma de seminari	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades			
Tutories	20	0,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes			
Consultes bibliogràfiques i documentals	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20
Elaboració de treballs: recensions, comentaris de text, estudi de temes.	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Estudi	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20

Avaluació

L'avaluació es basarà en tres evidències.

1. Un exercici escrit en el que s'evaluaran els coneixements dels temes tractats al llarg del curs.
2. La realització d'un treball sobre una temàtica del programa en forma de comentari d'un text o d'una selecció de textos. L'estudiant triarà la temàtica i la consensuarà amb la professora. A començament de curs la professora donarà una sèrie d'orientacions per elaborar el treball.
3. Participació a classe, això significa, portar al dia les lectures, contribuir als debats i als comentaris sobre les obres i també cercar documentació sobre els temes a tractar.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Exercici escrit en el que s'avaluaran els coneixements dels temes elaborats al llarg del curs	40 %	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Participació a classe, això significa, portar al dia les lectures, contribuir als debats i als comentaris de les obres i tenir iniciativa a l'hora de cercar documentació sobre els temes del programa	20%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,

Realització d'un treball sobre una temàtica del programa, triada per l'estudiant i consensuada amb la professora	40%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
--	-----	---	---	---

Bibliografia

Bibliografia bàsica

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. II, Visor, Madrid, 1996.

BRETTEL, Richard, *Modern art 1851-1921*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

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.

EDWARDS, Steve i WOOD, Paul, *Art of the Avant-Gardes*, Yale University Press, The Open University, London, 2004.

FOSTER, Hal [et al.], *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.

FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan, *Art in modern culture: an anthology of critical texts*, London, Phaidon, 1992.

GAY, Peter, *Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett*, Barcelona, Paidós, 2007.

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.

HUXLEY, Michael i WITTS, Noel (eds.), *The Twentieth-Century performance reader*, Routledge, London, 2002.

KRACAUER, *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Paidós, Barcelona, 2009.

LORENTE, Jesús-Pedro, *Historia de la crítica del arte. Textos escogidos y comentados*, Zaragoza, P. Univ. de Zaragoza, 2005.

SANCHEZ, José A., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias*, Akal, Madrid, 1999.