

Lectura de la Imagen Artística

Código: 100276
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	FB	1	2
2500241 Arqueología	FB	1	1
2500246 Filosofía	FB	1	1
2500501 Historia	FB	1	2
2502758 Humanidades	FB	1	1

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Carlos Sanchez Marquez

Correo electrónico: Carlos.Sanchez.Marquez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: Sí

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: Sí

Equipo docente

Veronica Carla Abenza Soria

Heri Abruña Martí

Antonio Peña Jurado

Elsa Margot Espín

Valentín Roma Serrano

Joan Duran Porta

Nuria Ribas Valls

Prerequisitos

No hay

Objetivos y contextualización

"Lectura de la Imagen" es una asignatura de carácter introductorio diseñada para capacitar al estudiante en aprender las técnicas relacionadas con la percepción de la obra de arte a partir del estudio de diferentes obras y soportes. Los objetivos que se han definido para esta asignatura contemplan que, una vez terminado el curso, el estudiante deberá ser capaz de:

- 1.Distinguir los rasgos que caracterizan la imagen y comprender su composición.
- 2.Identificar los diferentes tipos de imágenes y soportes que configuran el lenguaje visual.
- 3.Entender los códigos que forman la imagen para poder analizarlas.
- 4.Evidenciar como la evolución del pensamiento humano se ha convertido en un condicionante importante en el desarrollo del lenguaje visual.
- 5.Interpretar correctamente el contexto en el que ha sugerido la imagen en cuestión.
- 6.Aprender los recursos necesarios para presentar oralmente y por escrito los trabajos de una manera coherente y adecuada.

Competencias

Musicología

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Arqueología

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Filosofía

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Historia

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Humanidades

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar conceptualmente una obra de la materia en cuestión
2. Analizar conceptualmente una obra de la materia en cuestión.
3. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar los creadores de un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
5. Analizar los creadores de un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
6. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
7. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
8. Analizar los receptores de un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
9. Analizar los receptores de un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
10. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
11. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
12. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística.
13. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen artística
14. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen artística.
15. Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
16. Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica del arte.
17. Distinguir y analizar los debates clásicos y actuales de la Historia del arte.
18. Escribir un texto académico utilizando el vocabulario propio de la disciplina
19. Escribir un texto académico utilizando el vocabulario propio de la disciplina.
20. Identificar el instrumental crítico y metodológico adecuado para narrar las distintas etapas de la historia del arte
21. Identificar el instrumental crítico y metodológico adecuado para narrar las distintas etapas de la historia del arte.
22. Identificar la imagen artística situándola en su contexto cultural.
23. Identificar la imagen artística, situándola en su contexto cultural.
24. Participar en los debates orales realizados en el aula de manera crítica y utilizando el vocabulario de la disciplina
25. Participar en los debates orales realizados en el aula de manera crítica y utilizando el vocabulario de la disciplina.
26. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de la disciplina
27. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

1. Metodología de la historia del arte, historiografía y fuentes.
2. El artista, el arte y los estilos artísticos: de los orígenes a la actualidad.
3. Mirar un cuadro: dibujo, color (cromatismo), luz, profundidad (perspectiva), composición y género (historia, religión, costumbre, retrato, paisaje y naturaleza muerta).
4. Leer una imagen artística: el método iconográfico e iconológico. Conceptos fundamentales: tema, motivo, figura, atributo, símbolo, personificación y alegoría.
5. Las imágenes clásicas: mitos, dioses y héroes grecorromanos. Las imágenes paleocristianas y bizantinas: símbolos paleocristianos e iconos bizantinos. Las imágenes cristianas: relatos bíblicos y santos. La vida de las imágenes.

Metodología

Clases presenciales en el aula:

Sesiones teóricas y prácticas.
Exposición y discusión, en su caso, de trabajos elaborados por el alumno.
Eventuales conferencias.

Tutorías:

Orientación metodológica y bibliográfica.
Actividades supervisadas.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Sesiones teóricas y prácticas	45	1,8	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 9, 3, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 20, 23, 22, 27, 26
Tipo: Supervisadas			
Orientación metodológica y bibliográfica	2	0,08	24, 25
Tipo: Autónomas			
Estudio	70	2,8	16, 15, 21, 20, 23, 22
Lecturas	25	1	20, 21, 23, 22

Evaluación

Evidencia 1: Prueba escrita 1 sobre el temario (30% de la calificación final).

Evidencia 2: Prueba escrita 2 sobre el temario (30% de la calificación final).

Evidencia 3: Actividad dirigida a concretar por el profesor, pudiendo ser una exposición oral, un trabajo tutorizado, un seminario, un debate, etc ... (25% de la calificación final).

Evidencia 4: Lecturas obligatorias a concretar por el profesor (15% de la calificación final).

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

RECUPERACIÓN

Según la normativa académica de carácter general de la Universidad Autónoma de Barcelona, el proceso de evaluación contempla siempre sistemas de recuperación. Para participar en la recuperación del alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las que equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total. Para participar en el proceso de recuperación el docente puede exigir al estudiante haber obtenido una calificación mínima final, que no puede superar en ningún caso el 3,5.

NO EVALUABLE

Los alumnos que no se hayan presentado a ninguna de las pruebas del curso (exámenes, lecturas o trabajo) tendrán un NO EVALUABLE a la asignatura. Si se presenta en cualquiera de las evidencias la asignatura será evaluada.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividad dirigida	25%	1	0,04	21, 20, 23, 22, 24, 25
Lecturas obligatorias	15%	5	0,2	21, 20, 23, 22
Prueba escrita 1	30%	1	0,04	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 9, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 21, 20, 23, 22, 27, 26
Prueba escrita 2	30%	1	0,04	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 9, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 18, 19, 21, 20, 23, 22, 24, 27, 26

Bibliografía

AGHION, Irène; BARBILLON, Claire; LISSARRAGUE, François, *Guía iconográfica de los héroes y dioses de la Antigüedad*, Madrid: Alianza, 2008 (ed. original francesa: 1994, París: Flammarion).

APARICI, Roberto; GARCÍA MATILLA, Agustín; VALDIVIA SANTIAGO, Manuel, *La imagen*, Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1987.

ARNHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*, Paidós estética 7, Barcelona: Paidós, 1986 (ed. original inglesa: 1970, Londres: Faber).

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora*, Madrid: Alianza, 2011 (ed. original inglesa: 1954, Berkeley: University of California Press).

ARNHEIM, Rudolf, *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*, Arte y estética 58, Madrid: Akal, 2011 (ed. original inglesa: 1982, Berkeley: University of California Press).

AUMONT, Jacques, *La imagen*, Paidós comunicación 48, Barcelona: Paidós, 2013 (ed. original francesa: 1990, París: Éditions Nathan).

BECKWITH, John, *Arte paleocristiano y bizantino*, Madrid: Cátedra, 2010 (ed. original inglesa: 1964, Londres: Thames & Hudson).

BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili, 2007 (ed. original inglesa: 1972, Londres: Penguin).

BERGER, John, *El sentido de la vista*, Alianza forma 152, Madrid: Alianza, 2017 (ed. original inglesa: 1985, Londres: Pantheon Books).

BRUSATIN, Manlio, *Historia de las imágenes*, Imaginario 2, Madrid: Julio Oller, 1992 (ed. original italiana: 1989, Torí: Einaudi).

BURKE, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona: Crítica, 2005 (ed. original inglesa: 2001, Londres: Reaktion).

CALABRESE, Omar, *Cómo se lee una obra de arte*, Signo e imagen 30, Madrid: Cátedra, 2001 (ed. original italiana: 1989, Milà: Mondadori Università).

CARMONA MUELA, Juan, *Iconografía clásica. Guía básica para estudiantes.*, Madrid: Akal, 2010 (ed. original: 2000, Madrid: Istmo).

CARMONA MUELA, Juan, *Iconografía de los santos*, Madrid: Akal, 2015 (ed. original: 2003, Madrid: Istmo).

CARMONA MUELA, Juan, *Iconografía cristiana. Guía básica para estudiantes.* Madrid: Akal, 2016 (ed. original: 1998, Madrid: Istmo).

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel Antonio, *Introducción al método iconográfico*, Barcelona: Ariel, 2009 (ed. original: 1995, Santiago de Compostela: Tórculo).

DE CAPOA, Chiara, *Episodios y personajes del Antiguo Testamento*, Barcelona: Electa, 2006 (ed. original italiana: 2003, Milà: Electa).

DE RUEDA ROIGÉ, Francesc-Josep (coord.), *Introducció a la història de l'art*, Biblioteca universitària 37, Barcelona: Pòrtic, 1999.

DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOREAU, Michel, *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*, Madrid: Alianza, 2009 (ed. original francesa: 1990, París: Flammarion).

ELKINS, James, *Stories of Art*, Londres: Routledge, 2002.

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, *Tratado de iconografía*, Fundamentos 110, Madrid: Istmo, 2002.

FRANCO LLOPIS, Borja; MOLINA MARTÍN, Álvaro; VIGARA ZAFRA, José, *Imágenes de la tradición clásica y cristiana. Una aproximación desde la iconografía*, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2018.

FREEDBERG, David, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid: Cátedra, 2011 (ed. original inglesa: 1989, Chicago: University of Chicago Press).

GIBSON, James Jerome, *La percepción del mundo visual*, Biblioteca de diseño y artes visuales, Buenos Aires: Infinito, 1974 (ed. original inglesa: 1950, Boston-Cambridge: Houghton Mifflin-Riverside Press).

GIORGI, Rosa, *Santos*, Barcelona: Electa, 2004 (ed. original italiana: 2002, Milà: Electa).

GOMBRICH, Ernst Hans, *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid: Debate, 1998 (ed. original inglesa: 1960, Londres-Nova York: Phaidon Press-Pantheon Books).

GOMBRICH, Ernst Hans, *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, Madrid: Debate, 2003 (ed. original inglesa: 1999, Londres: Phaidon Press).

GOMBRICH, Ernst Hans, *La historia del arte*, Londres: Phaidon, 2016 (ed. original inglesa: 1950, Londres: Phaidon Press).

IMPELLUSO, Lucia, *Héroes y dioses de la Antigüedad*. Barcelona: Electa, 2006 (ed. original italiana: 2002, Milà: Electa).

KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo, *Reading Images. The Grammar of Visual Design*, Londres: Routledge, 2016 (ed. original: 1996).

MANGEL, Alberto, *Leyendo imágenes. Una historia privada del arte*. Bogotá: Norma, 2002.

MITCHELL, William John Thomas, *What do Pictures want? The Lives and Loves of Images*, Chicago: University of Chicago, 2005.

MITCHELL, William John Thomas, *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, Akal estudios visuales 5, Madrid: Akal, 2009 (ed. original inglesa: 1994, Chicago: University of Chicago).

PANOFSKY, Erwin, *El significado de las artes visuales*, Alianza Forma 40, Madrid: Alianza, 2011 (ed. original inglesa: 1955, Nova York: Doubleday).

PANOFSKY, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Alianza universidad 12, Madrid: Alianza, 2012 (ed. original inglesa: 1939, Nova York: Oxford University Press).

PANOFSKY, Erwin; SAXL, Fritz, *Mitología clásica en el arte medieval*, Chiribitas 7, Vitoria-Gasteiz: Sans soleil, 2015 (ed. original inglesa: 1933, Nova York: Metropolitan Museum of Art).

SHONE, Richard; STONARD, John-Paul (eds.), *The Books that shaped Art History. From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss*, Londres: Thames & Hudson, 2013.

STRATEN, Roelof van, *An Introduction to Iconography. Documenting the Image 1*, Amsterdam: Gordon and Breach Science, 2000 (ed. original holandesa: 1985, Muiderberg: Coutinho B. V.).

WÖLFFLIN, Heinrich, *Conceptos fundamentales de la historia del arte*, Austral 399, Madrid: Espasa, 2013 (ed. original alemana: 1915, Munic: Bruckmann).

WOODFORD, Susan, *Cómo mirar un cuadro*, Barcelona: Gustavo Gili, 2009 (ed. original inglesa: 1983, Cambridge: Cambridge University Press).

ZUFFI, Stefano, *Episodios y personajes del Evangelio*, Barcelona: Electa, 2005 (ed. original italiana: 2002, Milà: Electa).