

Arte del siglo XVIII

Código: 100547
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	3	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: Maria Gargante Llanes

Correo electrónico: Maria.Gargante@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura que se cursa durante el tercer año del grado, el estudiante ha de mostrar una solvencia no solamente en la realización de las pruebas escritas, sino también las pruebas orales. Asimismo, el bagaje de haber cursado anteriormente dos cursos del grado, con materias que van desde el arte de la antigüedad hasta el barroco, pasando por el Renacimiento, lo que habría de permitir al estudiante tener un conocimiento previo de los antecedentes y de las circunstancias histórico-artísticas que preceden y condicionan de alguna manera las características y el desarrollo del arte europeo del siglo XVIII.

Objetivos y contextualización

La asignatura ofrece una visión panorámica -mediante cinco bloques de ámbito geográfico- de la nueva Europa del XVIII, época en la que se produce una internacionalización definitiva de las artes. En un mundo en el que las diversas manifestaciones artísticas y sus artífices, se intentará incidir en la permanente dicotomía racionalismo-sensualismo propia de la cultura ilustrada. Un mundo en el que se creen en el progreso y en la felicidad del ser humano. En el que se pretende proporcionar conocimientos sobre arte europeo del siglo XVIII, estableciendo las similitudes y contradicciones entre el barroco tardío, rococó y neoclasicismo, utilizando las perspectivas sociológicas que sean más adecuadas para la comprensión de los contenidos.

Competencias

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

- 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.
- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
5. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
6. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
7. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
8. Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
9. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
10. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
11. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
12. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contexto cultural
13. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
14. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
15. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

1. PARÍS: DE VERSALLES A LA «DULZURA DE LA VIDA»

- Versalles: arquitectura y jardines.
- Hotel, 'maisons de plaisance' y 'folies'.
- Arts decorativas: un nuevo concepto de interiorismo.
- El "redescubrimiento" del clasicismo: de Soufflot los "arquitectos revolucionarios".
- La pintura o la búsqueda de una nueva sensibilidad:
- La "Querelle des anciens et modernes". El Academie Royale y los Salons.
- El Rococo: Antoine Watteau, La 'Fête Galant' y la 'Commedia dell' Arte'.
- François Boucher: sensualidad y erotismo al servicio de las clases dirigentes.
- El universo ambivalente de Jean-Honoré Fragonard.
- L'Encyclopédie como manifiesto anti-barroco: Denis Diderot o la crítica de Chardin y el moralismo de Greuze.
- El David de la Revolución: la mirada hacia la Antigüedad.
- El retrato: J. Rigau, N. Largillière, Quentin de la Tour (introducción de la pintura francesa), Perronneau, Nattier. Las mujeres-artistas: Adelaïde Labille-Guiard, Elisabeth Vigée Le Brun.
- * Reinas y favoritas; "Salonnieres" e ilustradas: la mujer como comitente.

2. ITALIA: ENTRE EL OCASO BARROCO Y LA GÉNESIS NEOCLÁSICA

- La arquitectura: entre los paradigmas clasicistas y borrominianos. Realizaciones: la arquitectura piamontesa de Filippo Juvarra y Bernardo Vittone. El vigo.

- La pintura: los grandes muralistas -Tiepolo- a la Venecia y los "vedutisti" más enllà de la tradición clásica.
- L'escultura de Antonio Canova.

3. CENTROEUROPA Y RUSIA

- Austria: Fischer von Erlach y Johann Lukas Hildebrandt. Bohemia: los Diez. Sur de Alemania: Balthasar Neumann, J. M. Fischer, J.B. Zimmermann ilustrado Federico II de Prusia. Los hermanos Asam.
- Las bibliotecas monásticas y palatinas.
- La arquitectura "teatral": del Zwinger de Dresde en el teatro de Bayreuth.
- San Petersburgo: la capital europea del imperio del norte.

4. INGLATERRA Y EL ECO ESTADOUNIDENSE

- Después de la nueva Londres: El urbanismo de Bath. La arquitectura de Adam y Rundt siguiendo la tradición barroca de Christopher Wren. El palladianismo y el 'Palladio' de Lord Burlington y William Kent. El jardín inglés. El eco en la arquitectura de América.
- La pintura: La sugerencia de Van Dyck en los retratos de Joshua Reynolds y Hogarth y la crítica social. El papel de la 'Royal Academy'. Joseph Wright.

5. PORTUGAL

- Del urbanismo escenográfico a la nueva Lisboa del Marqués de Pombal.
- La superación escurialense al monasterio de Mafra.
- Sugestiones italo-germánicas: arquitectura "guariniana". De Portugal a Italia.

Metodología

La metodología seguida durante el curso será una combinación de clases magistrales impartidas por la profesora (presenciales o de forma virtual, según eventualidades), lecturas sugeridas y posibles visitas a exposiciones o conferencias impartidas por expertos, siempre según las eventualidades a las que tengamos que enfrentarnos.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales	28	1,12	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Presentación oral	12	0,48	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Tipo: Supervisadas

Trabajo individual	20	0,8	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Tipo: Autónomas			
Estudio autónomo	60	2,4	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Lecturas propuestas por la profesora	20	0,8	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Visitas a exposiciones y asistencia a conferencias	10	0,4	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15

Evaluación

La evaluación se realizará mediante el cómputo de varias evidencias:

- La primera será una prueba escrita que tendrá un valor de un 30% de la nota final.
- La segunda será una prueba escrita que tendrá un valor de un 30% de la nota final.
- La tercera será una exposición oral que tendrá un valor del 20%.
- La cuarta será un pequeño trabajo individual cuyo tema será indicado por la profesora (20%).

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen escrito 1	50%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Presentación oral	20%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Trabajo individual	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Bibliografía

ARIÉS, Ph., *Historia de la vida privada*. Madrid: Taurus, 1988

BLACK, J: *La Europa del siglo XVIII*, Madrid, Akal, 1987.

BOIME, A: *Historia social del arte moderno. I. El arte en la época de la Revolución, 1750-1800*. Madrid.

BOMFORT, D; FINALDI, G: *Venice through Canaletto's Eyes*. London: National Gallery Publications, 1999.

CASSIRER, E., *Filosofía de la Ilustración*, Mèxic, 1973 (1932).

CROW, T: *Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII*. Madrid, Nerea, 1989 (1985).

DIDEROT, D.: *Escritos sobre el arte*. Madrid, Siruela, 1994.

GOMBRICH, E.H., *The Ideas of Progress and their impact on art*. Nueva York: 1971.

HASKELL, F., *Patronos y Pintores*. Madrid, Cátedra, 1984 (1963).

HAZARD, P: *El pensamiento europeo en el siglo XVIII. De Montesquieu a Lessing*. Madrid, Alianza, 1985

HONOUR, H.: *Neoclasicismo*, Madrid, Xarait, 1982.

KAUFMANN, E: *La arquitectura de la Ilustración, Barroco y postbarroco en Inglaterra, Italia y Francia*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

LEVEY, M.: *Pintura y escultura en Francia, 1700-1789*, Madrid, Cátedra, 1994.

LEVEY, M., *Du Rococo a la Revolution*, Londres, 1989 (ed. ang. 1966).

NORBERG SCHULZ, C.: *Arquitectura barroca tardía y rococó*, Madrid, Aguilar, 1973.

PÉROUSE DE MONTCLOS, J.M : *Histoire de l'Architecture Française. De la Renaissance a la Révolution*, Paris, 1989.

PERRY, G., ROSSINGTON, M., (Edits): *Feminity and masculinity in eighteenth-century art and culture*. Manchester-New York, Manchester University Press, 199

ROSENBLUM, Robert, *Transformaciones en el arte de finales del siglo XVIII*, Madrid, Taurus, 1986.

SCHONBERGER, A., H. SOEHNER, H.: *El Rococó y su época*, Barcelona, (1958) 1971.

STAROBINSKI, J: *La invención de la libertad, 1700-1789*. Barcelona: 1964.

SUMMERSON, J.: *Architecture in Britain, 1530-1830*, Harmondsworth, Pelikan, 1983.

TATARKEWICZ, W., *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos, 1992 (1976).

VIDLER, A: [El Espacio de la Ilustración : la teoría arquitectónica en Francia a finales del siglo XVIII](#). Madrid, Alianza, 1997.

WATERHOUSE, E: *Pintura en Gran Bretaña, 1530-1790*, Madrid, Cátedra, 1994.

WITTKOWER, R: *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid, Cátedra, 1983.