

Crítica de l'art

Codi: 100558
Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'Art	OB	3	2

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom: David Gutierrez Torres

Correu electrònic: David.Gutierrez.Torres@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

No n'hi ha, de prerequisits, més enllà dels habituals de les assignatures de tercer de grau.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir en el coneixement, anàlisi i ús de les eines conceptuals i metodològiques que permeti a l'estudiant produir continguts crítics en els diferents àmbits de l'art.

L'assignatura s'articula en tres vessants:

- Des d'un punt de vista diacrònic, es realitzarà un recorregut per les principals línies que han configurat la pràctica crítica des de la segona guerra mundial
- Des d'un punt de vista sincrònic, es reflexionarà sobre el paper actual de la crítica d'art, més aviat, sobre els papers de la crítica, bàsicament en la seva extensió cap al comissariat com a configurador de continguts en art
- I, en un sentit pràctic, es treballarà la pròpia pràctica de la crítica d'art, tant des de l'escriptura com des del comissariat i el debat com a eina crítica bàsica.

L'assignatura es configura en una ferma correlació amb la pràctica artística i a partir de les manifestacions artístiques en curs. És a dir, fomentarà l'anàlisi crític de l'actualitat de l'art i la capacitat de fer propostes. En aquest sentit, l'assignatura proposa un seminari de treball en el qual articular teoria i pràctica.

1. Conèixer les principals línies de la crítica d'art
2. Familiaritzar-se amb eines d'anàlisi i opinió
3. Treballar l'escriptura i la capacitat d'argumentació crítica
4. Aprendre a desenvolupar projectes en els diferents àmbits de la crítica
5. Desenvolupar conceptes relacionats amb el comissariat com extensió de la crítica d'art
6. Aplicar la capacitat per relacionar conceptes i obres i produccions culturals diverses entre si.
7. Prendre consciència de la relació entre actualitat i activitat crítica

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 sàpiguen 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

Introducció a la crítica d'art a partir de la configuració del sistema de l'art: art i ciutat; Baudelaire; Walter Benjamin.

La tradició crítica americana a partir de Clement Greenberg; la crítica al formalisme; la qüestió del gènere i la teoria queer, des de Guerrilla Girls, Douglas Crimp, l'activisme contra el SIDA i els gender studies.

La crítica com a estat crític: la posada en qüestió de la seva eficàcia; la possible inespecificitat meteorològica; la desaparició de l'espai crític.

Tasques de la crítica: el comissariat com a extensió de la crítica d'art.

La crítica d'art com a relatora: la consideració de la crítica com a forma literària de no-ficció; la definició d'un autor que parla per altres; la crítica a la imaginació i l'originalitat

Subjectivitat vs. subjecte TRANS: l'espai trans de la crítica i el comissariat i la configuració d'un subjecte contemporani.

Metodologia

Les activitats autònomes estan formades bàsicament per la lectura i treball sobre els textos avaluable a més de les visites a exposicions.

Les activitats dirigides consten de classes magistrals amb una alta incentivació a la participació a partir de les visites a museus i centres artístics recomanats en l'intent que la praxi discursiva acompanyi una praxi crítica i d'anàlisi.

Les activitats supervisades estan formades per les contribucions als seminaris, les aportacions a les proves escrites i la presentació pública dels projectes dels alumnes

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes Magistrals (història de la crítica; espai de la crítica; el relat i el subjecte Trans)	25	1	7
Classes Magistrals (introducció al comissariat)	25	1	
Tipus: Supervisades			
Lectura crítica	20	0,8	7
Presentació pública d'un projecte de lectura crítica sobre les pràctiques artístiques	20	0,8	7
Seminari: l'estat de la crítica; la descripció i l'actitud crítica a partir de l'observació.	25	1	7
Tipus: Autònomes			
Lectures crítiques i escriptura	20	0,8	7
Visita a exposicions	15	0,6	7

Avaluació

L'avaluació pren en compte la contribució de l'alumne en la dinàmica de discussió de l'assignatura i les seves aportacions. A més proposa diversos exercicis en avaluació contínua que desemboquen en l'elaboració d'un escrit de crítica d'art.

La nota de l'alumne serà "no avaluable" quan no s'hagi presentat a la totalitat de les proves sigui al dia indicat al calendari sigui el dia de la revaluació. Tanmateix per tenir opció a la revaluació ha d'haver presentat un mínim d'un dels dos treballs obligatoris i l'assaig final. En cap cas la nota ha de ser inferior a 3.5

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Realització d'un treball d'anàlisi i posicionament	20	0	0	1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18
Realització d'un treball d'observació, reconeixement i descripció	20	0	0	4, 7, 10, 12, 15
Espectura d'un assaig crític sobre una manifestació artística d'actualitat	40	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Participació en l'elaboració d'un mapa de la crítica	20	0	0	2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18

Bibliografia

- BALZER, David, *Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else*, Toronto, Coach House Books, 2014
- BASSAS, Xavier, *Genealogías curatoriales*, Casimiro Libros, 2016
- BENJAMIN, Walter, *El autor como productor*, Madrid, Taurus 1975
- BOURDIEU, Pierre. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Barcelona, Anagrama, 2002
- BOURRIAUD, Nicolas. *Post producción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004
- CRIMP, D. *Posiciones críticas*. Akal: Madrid, 2005.
- DANTO, A. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós: Barcelona, 1999
- DE DUVE, T. *Clement Greenberg entre líneas*. Acto ediciones, 2005.
- FERNÁNDEZ PORTA, Eloy. *Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop*, Barcelona, Anagrama, 2008
- FRIED, M. *Arte y objetualidad. La balsa de la medusa*: Madrid, 2004.
- GLICENSTEIN, Jérôme, *L'invention du curateur*, Paris, Presses universitaires de France, 2015
- GREENBERG, C. *La pintura moderna y otros ensayos*. Siruela: Madrid, 2006
- GOLDSMITH, Kenneth. *Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital*, La caja negra, 2015
- GUASCH, Anna. *El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997
- GUASCH, A.M^a. *La crítica dialogada*. Cendeac: Murcia, 2006
- MANEN, Martí, *Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)*, Bilbao, Consonni, 2012
- ULRICH
- MILLET, C. *Le critique d'art s'expose*. Editions Jacqueline Chambon: París, 1993
- NICKAS, Robert. *Live Free or Die*, París, Les presses du réel, 2000
- OBRIST, Hans. *Breve historia del comisariado*, Exit, 2010.