

Crítica del arte

Código: 100558

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	3	2

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: David Gutierrez Torres

Correo electrónico: David.Gutierrez.Torres@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

No hay prerequisitos más allá de los habituales de las asignaturas de tercero de grado.

Objetivos y contextualización

El objetivo de la asignatura es profundizar en el conocimiento, análisis y uso de las herramientas conceptuales y metodológicas que permita al estudiante producir contenidos críticos en los diferentes ámbitos del arte.

La asignatura se articula en tres vertientes:

- Desde un punto de vista diacrónico, se realizará un recorrido por las principales líneas que han configurado la práctica crítica desde la segunda guerra mundial
- Desde un punto de vista sincrónico, se reflexionará sobre el papel actual de la crítica de arte, más bien, sobre los papeles de la crítica, básicamente en su extensión hacia el comisariado como configurador de contenidos en arte
- Y, en un sentido práctico, se trabajará la propia práctica de la crítica de arte, tanto desde la escritura como desde el comisariado y el debate como herramienta crítica básica.

La asignatura se configura en una firme correlación con la práctica artística y a partir de las manifestaciones artísticas en curso. Es decir, fomentará el análisis crítico de la actualidad del arte y la capacidad de hacer propuestas. En este sentido, la asignatura propone un seminario de trabajo en el cual articular teoría y práctica.

1. Conocer las principales líneas de la crítica de arte
2. Familiarizarse con aperos de análisis y opinión
3. Trabajar la escritura y la capacidad de argumentación crítica
4. Aprender a desarrollar proyectos en los diferentes ámbitos de la crítica
5. Desarrollar conceptos relacionados con el comisariado como extensión de la crítica de arte
6. Aplicar la capacidad para relacionar conceptos y obras y producciones culturales diversas entre sí.
7. Tomar conciencia de la relación entre actualidad y actividad crítica

Competencias

- Aplicar el dominio del instrumental crítico y metodológico fundamental para comprender y narrar la historia del arte y para reflexionar sobre la profesión del historiador del arte.
- Aplicar metodologías científicas propias de la disciplina de la Historia del arte
- Demostrar que conoce la historia de las ideas artísticas y las principales corrientes teóricas que han impulsado la reflexión sobre el arte, el cine ,sus creadores y su público a lo largo de la historia.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
- Expresar conocimientos específicos sobre el origen, la evolución y los diversos campos de estudio de la historia del arte, así como sobre los temas, el vocabulario y los debates clásicos y actuales de la disciplina.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- 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.
- Reconocer la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del cine.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar críticamente conceptos básicos de teoría artística y cinematográfica y su evolución a lo largo de la historia.
2. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
3. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
4. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
5. Analizar los debates clásicos y actuales de la disciplina.
6. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
7. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
8. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística
9. Demostrar el conocimiento de metodologías científicas, fuentes y teoría del arte en la lectura, crítica e interpretación formal, iconográfica y simbólica de cualquier imagen artística o cinematográfica
10. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
11. Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
12. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
13. Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
14. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
15. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
16. Sintetizar los conocimientos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por la teoría general del arte y por los diversos campos de estudio de la disciplina.
17. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.
18. Utilizar los conocimientos de teoría general del arte en la crítica de la imagen artística.

Contenido

Introducción a la crítica de arte desde la configuración del sistema del arte: arte y ciudad; Baudelaire; Walter Benjamin.

La tradición crítica americana a partir de Clement Greenberg; la crítica al formalismo; la cuestión del género y la teoría queer, desde Guerrilla Girls, Douglas Crimp, el activismo contra el SIDA y los gender studies.

La crítica como estado crítico: la puesta en cuestión de su eficacia; la posible inespecificidad meteorológica; la

desaparición del espacio crítico.

Tareas de la crítica: el comisariado como extensión de la crítica de arte.

La crítica de arte como relatora: la consideración de la crítica como forma literaria de no-ficción; la definición de un autor que habla por otros; la crítica a la imaginación y la originalidad

Subjetividad vs. sujeto TRANS: el espacio trans de la crítica y el comisariado y la configuración de un sujeto contemporáneo.

Metodología

Las actividades autónomas están formadas básicamente por la lectura y trabajo sobre los textos evaluables además de las visitas a exposiciones.

Las actividades dirigidas constan de clases magistrales con una alta incentivación a la participación a partir de las visitas a museos y centros artísticos recomendados en el intento que la praxis discursiva acompañe una praxis crítica y de análisis.

Las actividades supervisadas están formadas por las contribuciones a los seminarios, las aportaciones a las pruebas escritas y la presentación pública de los proyectos de los alumnos

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases Magistrales (introducción al comisariado)	25	1	
Clases magistrales (historia de la crítica; espacio de la crítica; el relato y el sujeto Trans)	25	1	7
Tipo: Supervisadas			
Lectura crítica	20	0,8	7
Presentación pública de un proyecto de lectura crítica sobre las prácticas artísticas	20	0,8	7
Seminario: el estado de la crítica; la descripción y la actitud crítica en base a la observación.	25	1	7
Tipo: Autónomas			
Lecturas críticas y escritura	20	0,8	7
Visita a exposiciones	15	0,6	7

Evaluación

La evaluación tiene en cuenta la contribución del alumno en la dinámica de discusión de la asignatura y sus aportaciones. Además propone varios ejercicios en evaluación continua que desembocuen en la elaboración de un escrito de crítica de arte.

La nota del alumno será "no evaluable" cuando no se haya presentado a la totalidad de las pruebas sea en el día indicatal calendario sea el día de la reevaluación. Aun así para tener opción a la reevaluación tiene que haber presentado un mínimo de uno de los dos trabajos obligatorios y el ensayo final. En ningún caso la nota tiene que ser inferior a 3.5

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Escritura de un ensayo crítico sobre una manifestación artística de actualidad	40	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Participación en la elaboración de un mapa de la crítica	20	0	0	4, 5, 6, 2, 3, 8, 13, 14, 16, 17, 18
Realización de un trabajo de análisis y posicionamiento	20	0	0	1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18
Realización de un trabajo de observación, reconocimiento y descripción	20	0	0	6, 7, 10, 12, 15

Bibliografía

- 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.Mª. 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.