

Arte y pensamiento

Código: 100559
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: Nuria Llorens Moreno
Correo electrónico: Nuria.Llorens@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

Practice in text analysis is recommended

Objetivos y contextualización

El programa de esta asignatura hace un recorrido a lo largo de la historia del pensamiento sobre las artes. Estudiaremos los principales autores, temas, categorías y debates que integran el cuerpo de las teorías artísticas desde la Antigüedad hasta la modernidad. Atribuiremos una importancia especial al estudio de los procesos de transformación de las ideas, haciendo referencia a sus respectivos contextos artísticos y culturales. La finalidad de este enfoque consiste en dotar al estudiante de los medios necesarios para comprender cómo se originan, definen y evolucionan los conceptos artísticos y las corrientes teóricas entorno a las artes a lo largo del tiempo.

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

1. Antigüedad y Edad Media

1.1. El concepto de *mimesis* o imitación de la naturaleza: placer y conocimiento

1.2. Las ideas sobre la belleza en la cultura clásica y medieval. La belleza ideal, la naturaleza y las artes.

1. Renacimiento

2.1. Las teorías de la representación de la naturaleza en el Renacimiento.

2.2. El culto renacentista a la belleza y el pensamiento sobre lo bello en las teorías clásicas.

1. El siglo XVII

La herencia del concepto *ut pictura poesis* y la teoría humanística de las artes La Academia: sistemas y principios.

1. Ilustración y Romanticismo

4.1. Las transformaciones del arte y de la teoría artística del periodo ilustrado. Una nueva interpretación de la belleza y de la figura del artista: las teorías ilustradas del gusto y del genio.

4.2. Naturaleza, arte y sujeto, breve historia de lo sublime.

4.3. La filosofía del arte del Romanticismo: verdad artística e imaginación. El artista romántico

1. El siglo XIX

El debate sobre las condiciones de la modernidad y la crisis de la Academia. Hacia una definición del *arte y el artista modernos*.

Metodología

Clases expositivas.

Comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora.

Búsqueda documental y realización de ejercicios escritos.

Trabajo individual: realización de un ensayo crítico.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases expositivas	50	2	1, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18
Tipo: Supervisadas			
Comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora	25	1	3, 12, 14, 15
Trabajo individual: redacción de un ensayo crítico	25	1	1, 4, 5, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Tipo: Autónomas			
Búsqueda documental y realización de ejercicios escritos.	50	2	1, 4, 5, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Evaluación

La evaluación consistirá en la realización de dos ejercicios escritos y el comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptarán 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 cas de Plagio:

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:

El estudiante podrá presentarse a la recuperación de los ejercicios con una nota inferior a 5.

Procedimiento de revisión de los ejercicios

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, la profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión los ejercicios:

Condiciones para la calificación de 'no evaluable':

El/la estudiante recibirá la calificación 'No evaluable' siempre y cuando no haya entregado más de un 30 % de las actividades de evaluación.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora	20	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Ejercicio escrito 1	40	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Ejercicio escrito 2	40	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- BARASCH, Moshe, Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann, Alianza, Madrid, 2005 .
- 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.)

BODEI, Remo, La forma de lo bello, Visor, Madrid, 1998

BOZAL, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996

FRANZINI, Elio i MAZZOCUT-MIS, Maddalena, Estetica: I nomi, i concetti, le correnti, Bruno Mondadori, Milano, 1996. HARRISON, Charles; Wood, Paul i GAIGER, Jason, (eds.), Art in Theory, 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell, Oxford, 2000.

HARRISON, Charles & WOOD, Paul with GAIGER, Jason (eds.), Art in Theory, 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell, Oxford, 1998.

HARRISON, Charles & WOOD, Paul (eds.), Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell, Oxford, 2002.

HOLT, Elisabeth Gilmore, A Documentary History of Art, Vols. I i II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1981, 1982.

HOLT, Elisabeth Gilmore, From Classicists to the Impressionists, Art and Architecture in the 19th Century, Vol. III, Yale University Press, New haven & London, 1986.

KEARNEY, Richard i RASMUSSEN, David, (eds.), *Continental Aesthetics, Romanticism to Postmodernism, An Anthology*, Blackwell, Oxford, 2001.

KELLY, Michael (ed.), *Encyclopedia of Aesthetics*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

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

- POCHAT, Gotz, *Historia de la estética y la teoría del arte. De la Antigüedad al siglo XIX*, Akal, Madrid, 2008.

SCRUTON, Roger, *Beauty: a very short introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2011.

SMITH, Paul i WILDE, Carolyn, *A Companion to Art Theory*, Blackwell, Oxford, 2002.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de la estética*, Vols. I-II, Akal, Madrid, 1991.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de seis ideas*, Tecnos, Madrid, 1987.

V.V.A.A., *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, Vols. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

- WILLIAMS, Robert, *Art theory, an Historical Introduction*, Blackwell, Oxford, 2009.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

Tema 1.1

ARISTÓTELES, *Poética*, Gredos, Madrid, 1992.

BOZAL, Valeriano, *Mímesis: las imágenes y las cosas*, Visor, Madrid, 1987.

BREDEKAMP, Horst, *Teoría del acto icónico*, Akal, Madrid, 2017.

DURO, Paul, *Theorizing Imitation in the Visual Arts: Global Contexts (Art History Special Issues)*, Blackwell, Oxford, 2015. GOMBRICH, Ernst H., *Arte e Ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

HALLIWELL, Stephen, *The Aesthetics of mimesis ancient texts and modern problems*, Princeton University Press, Princeton, 2002.

KRIEGER, Murray, *Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1992.

OSBORNE, Robin, *Archaic and Classical Greek Art*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

PLATÓ, *República*, Gredos, Madrid, 1986.

POLLIT, J.J., *Art and experience in classical Greece*, Cambridge University Press, Cambridge, 1972.

POTOLOSKY, Mathew, *Mimesis*, Routledge, New York, 2006.

SETTIS, Salvatore (ed.), *I Greci: storia, cultura, arte, società*, Einaudi, Torino, 1996.

SMALL, Jocelyn Penny, *The Parallel worlds of classical art and text*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Tema 1.2

BRUYNE, Edgar de, *La estética de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1987.

BRUYNE, Edgar de, *Etudes d'esthétique médiévale*, Vols. I i II, Albin Michel, Paris, 1998.

CARCHIA, Gianni, *L'estetica antica*, Laterza, Roma, 2000.

CARRUTHERS, Mary J., The experience of beauty in the Middle Ages, Oxford University Press, Oxford, 2013.

ECO, Umberto, Art i bellesa en l'estètica medieval, Destino, Barcelona, 1990.

FUMAGALLI, Maria teresa, L'estetica medievale, il Mulino, Bologna, 2001.

HYLAND, Drew A., Plato and the question of beauty, Indiana University Press, Bloomington, 2008 [1 recurs electronic UAB]

JANAWAY, Christopher, Images of Excellence, Plato's Critique of the Arts, Clarendon Press, Oxford, 1998.

LOMBARDO, Giovanni, L'estetica antica, Lessico del'estetica, il Mulino, Bologna, 2002.

PANOFSKY, Erwin, Idea, Cátedra, Madrid, 1987.

PLATÓ, El Banquet, Fedre, Edicions 62, Barcelona, 1998.

POLLIT, Jerome J, «La nascita dell'arte classica greca in un universo platonico», a LA ROCA, Eugenio (ed.), L'esperimento della perfezione. Arte e società nell'Atene di Pericle, Electa, Milano, 1988.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de la estética, Vols. I i II, Akal, Madrid, 1991.

Tema 2.1

ALBERTI, Leon Battista, De la pintura y otros escritos sobre arte, Tecnos, Madrid, 1999.

BLUNT, Anthony, La teoría de las artes en Italia (del 1450 a 1600), Cátedra, Madrid, 1980.

ELKINS, James & WILLIAMS, Robert, Renaissance theory, Routledge, New York, 2008.

BELLONE, Enrico i ROSSI, Paolo, Leonardo e l'età della ragione, Scientia, Milano, 1982.

FARAGO, Claire (Ed), Re- reading Leonardo : the "Treatise on painting" across Europe, 1550-1900, Ashgate, 2009.

KEMP, Martin, Leonardo da Vinci: Las maravillosas obras de la naturaleza y el hombre, Akal, Madrid, 2011.

LEONARDO, El tratado de la Pintura, Akal, Madrid, 2004.

SUMMERS, David, *El juicio de la sensibilidad. Renacimiento, naturalismo y emergencia de la estética*, Tecnos, Madrid, 1993.

RYKWERT, Joseph & ENGEL, Anne, Leon Battista Alberti, Electa, Milano, 1994.

Tema 2.2

BAROCCHI, Paola, (ed.), Scritti d'Arte del Cinquecento, Vols I-V, Einaudi, Torino, 1977-1979.

CASTELLI, Patrizia, L'estetica del Rinascimento, Lessico del'estetica, il Mulino, Bologna, 2005.

CHASTEL, André, Arte y Humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico, Cátedra, Madrid, 1982.

CHASTEL, André, Marsile Ficini et l'art, Droz, Genève, 1996.

FICINO, Marsilio, De Amore, Tecnos, Madrid, 1985.

FICINO, Marsilio, Sobre el furor divino y otros textos, Anthropos, Barcelona, 1993.

KRISTELLER, Paul O. El pensamiento renacentista y sus fuentes, FCE, México, 1993.

PANOFSKY, Erwin, Estudios sobre Iconología, Alianza, Madrid, 1985.

SUMMERS, David, Michelangelo and the Language of Art: Fantasy and Order, Princenton University Press, Princenton, 1981.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de la estética, Vol. III, Akal, Madrid, 1991.

VASARI, Giorgio, Las Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, Cátedra, Madrid, 2002.

Tema 3

GOLDSTEIN, Carl, Teaching art: academies and schools from Vasari to Albers, Cambrigde 1999.

LEE, Reenselaer, W., Ut Pictura Poesis, Cátedra, Madrid, 1982.

MILANI, Raffael, *I volti della grazia*, il Mulino, Bologna, 2009.

PEVSNER, Nikolaus, Las academias de arte, Cátedra, Madrid, 1982.

PUTTFARKEN, Thomas, The Discovery of the Pictorial Composition: theories of visual order in painting 1400-1800, Yale University Press, New Haven, London, 2000.

SNYDER, Jon R. L'estetica del Barrocco, Lessico dell'estetica, il Mulino, Bologna, 2005.

Tema4.1

ASSUNTO, Rosario, Naturaleza y razón en la estética del setecientos, Visor, Madrid, 1989.

BECQ, Annie, Genèse de l'esthétique française moderne 1680-1814, Albin Michel, Paris, 1994.

BOZAL, Valeriano, El gusto, Visor, Madrid, 1999.

CASSIRER, Ersnt, La Filosofía de la Ilustración, F.C.E., México, 1972.

DIDEROT, Denis, Escrits filosòfics, Edicions 62/Diputació de Barcelona, Barcelona, 1983.

DIDEROT, Denis, Escritos sobre art, Siruela, Madrid, 1994.

FRANZINI, Elio, La estética del siglo XVIII, Visor, Madrid, 2000.

GERARD, Alexander, Un ensayo sobre el genio, Siruela, Madrid, 2009

HOFMANN, Werner, Une époque en rupture 1750-1830, Gallimard, París, 1995.

HOGARTH, William, El análisis de la belleza, Visor, Madrid, 1997.

HUME, David, La norma del gusto y otros ensayos, Nexos, Península, Barcelona, 1989.

KANT, Immanuel, Crítica del Judici, Edicions 62, Barcelona, 2004.

MORETTI, Giampiero, *El genio*, Antonio Machado, Madrid, 2016.

SAINT GIRONS, Baldine, Esthétiques du XVIIIe siècle, Philippe Sers, Paris, 1990.

Tema 4.2

ADDISON, Joseph, Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator, Visor, Madrid, 1991.

ASHFIELD, Andrew i BOLLA, Peter de. (eds.) The sublime: a reader in British eighteenth-century aesthetic theory, Cambridge University Press, Cabridge, 1996.

BODEI, Remo, *Paisajes sublimes: el hombre ante la naturaleza salvaje*, Siruela, Madrid, 2011.

BURKE, Edmund, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Tecnos, Madrid, 1987.

DANTO, Arthur C., El abuso de la belleza: la estética y el concepto de arte, Paidós, Barcelona, 2005.

LONGINO, Sobre lo sublime, Gredos, Madrid, 1996.

MONK, Samuel H., Il Sublime, Marietti, Gènova, 1991.

SAINT GIRONS, Baldine, Lo Sublime, Visor, Madrid, 2002.

SCHILLER, Friedrich, Del Sublime, SE SRL, Milano, 1989.

SHAFTESBURY, Anthony Ashley Cooper, Los Moralistas, E. I. U, Barcelona, 1997.

Tema 4.3

ABRAMS, Meyer Howard, El espejo y la lámpara, Barral, Bcelona, 1975.

ARNALDO, Javier, (ed.), Fragmentos para una teoría romántica del arte, Tecnos, 1987.

BARASCH, Moshe, Modern Theories of Art, 1: From Winckelmann to Baudelaire, New York University Press, New York, 1990. D'ANGELO, Paolo, La Estética del Romanticismo, Visor, Madrid, 1999.

DE PAZ, Alfredo, La revolución romántica , Tecnos, Madrid, 1992.

GUSDORF, Georges, Le romantisme, Vols. I i II, Payot, Paris, 1993.

TOWNSEND, Joyce H. (ed.), William Blake: The painter at work, Princeton University Press, Princeton, 2003.

HARTLEY, Keith et al. (eds.), The Romantic Spirit in German Art 1790-1990, Thames and Hudson, London, 1994.

HOLDERLIN, Friedrich, Hiperió, Columna, Barcelona, 1993.

KLEIST, Friedrich von, Sobre el teatro de marionetas y otros ensayos de arte y filosofía, Hiperión, Madrid, 1988.

KOERNER, Joseph Leo, Caspar David Friedrich and the subject of landscape, Reaktion books, London, 1990.

MARÍ, Antoni, Lhome de geni, Edicions 62, Barcelona, 1984.

RELLA, Franco, L'estetica del Romanticismo, Donzelli, 2006.

ROSEN, Charles, The Romantic generation, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1998.

SCHILLER, Friedrich, Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, Icaria, Barcelona, 1985.

V.V.A.A., Romanticismo: il nuovo sentimento della natura, Electa, 1993.

Tema 5

AZÚA, Félix de, Baudelaire y el artista de la vida moderna, Anagrama, Barcelona, 1999.

BANN, Stephen, Ways around modernism, Routledge, New York, 2007.

BARASCH, Moshe, Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky, New York University Press, New York, 1998. BAUDELAIRE, Charles, Écrits sur l'art, Gallimard, Paris, 1971.

CHIPP, Herschel B.(ed.) Teorías del arte contemporáneo, Akal, Madrid, 1995.

CRARY, Jonathan, Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX, Cendeac, Salamanca, 2008.

DORRA, Henry, Symbolist art theories: a critical anthology, University of California Press, Berkeley, 1994.

FRASCINA, Francis et al., La modernidad y lo moderno: la pintura francesa en el siglo XIX, Akal, Madrid, 1998.

FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan, Art in modern culture: an anthology of critical texts, Harper Collins, New York, 1992. GAY, Peter, Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett, Barcelona, Paidós, 2007.

GREENBERG, Clement, La pintura moderna y otros ensayos, Siruela, Madrid, 2006.

HARRISON, Charles, Modernismo, Encuentro, Madrid, 2000.

MALLARMÉ, Stephane, Manet, Madrid, Casimiro, 2012.

SOLANA, Guillermo Ed. El impresionismo: la visión original, Siruela, Madrid, 1997

WOOD, Paul (ed.), The Challenge of the Avant-Garde, New Haven, Yale University Press, London, Open University, 1999 ZOLA, Émile, Manet, Donzelli, Roma, 2006.