

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: Anna Orriols Alsina

Correo electrónico: Anna.Orriols@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: No

Equipo docente

Sandra Alvaro Sanchez

Heri Abruña Martí

David Gutierrez Torres

Núria Fernández Rius

Joan Duran Porta

Nuria Ribas Valls

Carlos Sanchez Marquez

Victor Ramirez Tur

Prerequisitos

Sería conveniente conèixer, a nivel de lectura, otras lenguas (inglés, francés y/o italiano) para poder acceder a la bibliografía especializada.

Objetivos y contextualización

"Lectura de la imagen artística" es una asignatura de carácter introductorio diseñada para proporcionar al

estudiante la capacidad de interpretar, formal y temáticamente la obra de arte y saberla situar y entender en su contexto. 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 analizarla.
4. Evidenciar cómo la evolución del pensamiento humano y el contexto histórico y socio-cultural han sido determinantes en el desarrollo del lenguaje visual.
5. Interpretar correctamente el contexto en el que ha surgido la imagen en cuestión.
6. Aprender los recursos necesarios para presentar oralmente y por escrito los trabajos de una manera coherente y adecuada, haciendo uso del léxico específico apropiado.

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

- 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. Distinguir y analizar los debates clásicos y actuales de la Historia del arte.
17. Escribir un texto académico utilizando el vocabulario propio de la disciplina
18. Escribir un texto académico utilizando el vocabulario propio de la disciplina.
19. Identificar el instrumental crítico y metodológico adecuado para narrar las distintas etapas de la historia del arte
20. Identificar el instrumental crítico y metodológico adecuado para narrar las distintas etapas de la historia del arte.
21. Identificar la imagen artística situándola en su contexto cultural.
22. Identificar la imagen artística, situándola en su contexto cultural.
23. Participar en los debates orales realizados en el aula de manera crítica y utilizando el vocabulario de la disciplina
24. Participar en los debates orales realizados en el aula de manera crítica y utilizando el vocabulario de la disciplina.
25. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de la disciplina

26. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

1. Herramientas de aproximación (bibliografía, recursos, instituciones). Periodización.
2. De qué hablamos cuando hablamos de arte. El arte para entender el mundo. Arte y sociedad.
3. Los estilos y los artistas. Patrones. Público.
4. La imagen artística y sus códigos de expresión.
5. Viejas y nuevas miradas sobre la historia del arte.
6. Leyendo imágenes: formas y temas (iconografía, géneros, formatos)

* Más que capítulos cerrados a tratar en ese orden, los puntos 3-6 son temas-marco que acompañarán a la asignatura y que se concretarán y profundizarán a medida que se traten obras (estudios de caso) y temas específicos.

Metodología

Clases presenciales en el aula:

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

Tutorías:

Orientación metodológica y bibliográfica.
Actividades supervisadas.

*

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de la situación de la crisis sanitaria.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
--------	-------	------	---------------------------

Tipo: Dirigidas

Sesiones teóricas y prácticas	60	2,4	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 9, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 19, 22, 21, 26, 25
-------------------------------	----	-----	---

Tipo: Supervisadas

Orientación metodológica y bibliográfica	4	0,16	23, 24
--	---	------	--------

Tipo: Autónomas

Estudio	70	2,8	15, 20, 19, 22, 21
---------	----	-----	--------------------

Evaluación

La nota de la asignatura se obtendrá de la media ponderada de los resultados obtenidos en los tres ejercicios de evaluación:

- Prueba escrita 1 sobre el temario (40% de la calificación final).
- Prueba escrita 2 sobre el temario (40% de la calificación final).
- Actividad dirigida a concretar por el profesor, pudiendo ser una exposición oral, un trabajo, una reseña de lecturas o conferencias, un debate, etc ... (20% de la calificación final).

Revisión

En el momento de publicarse los resultados de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Recuperación

- La fecha de la recuperación la fija la Facultad.
- La recuperación se aplica solamente a los exámenes y se puede participar en ella bajo los siguientes supósitos:

- haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total.
- haber suspendido con una calificación final no inferior a 3,5.
- no haber podido realizar alguno de los exámenes por causas acreditadas documentalmente en su momento.

No evaluable

El/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya realizado más del 30% de las actividades de evaluación. De lo contrario, la asignatura será evaluada.

IMPORTANTE

- 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.
- El plagio total o parcial de cualquiera de los ejercicios se considerará automáticamente un "Suspens" (0) del ejercicio plagiado. Plagiar es copiar de fuentes no identificadas de un texto, sea una sola frase o más, que se hace pasar por producción propia (esto incluye copiar frases o fragmentos de internet y añadirlos sin modificaciones - o traduciéndolos- al texto que se presenta como propio), y es una ofensa grave. Hay que

aprender a respetar la propiedad intelectual y a identificar siempre las fuentes que se puedan utilizar, y es imprescindible responsabilizarse de la originalidad y autenticidad del texto propio.

ATENCIÓN: En caso de que las pruebas no se puedan llevar a cabo 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.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividad dirigida	20%	12	0,48	20, 19, 22, 21, 23, 24
Prueba escrita 1	40%	2	0,08	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 9, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 19, 22, 21, 26, 25
Prueba escrita 2	40%	2	0,08	1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 9, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 22, 21, 23, 26, 25

Bibliografía

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).

ARNOLD, Dana, *Art History. A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2004. [On-line](#)

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

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

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).

CHILVERS, Ian; Harold OSBORNE, *Diccionari d'art Oxford*, Barcelona: Edicions 62, 1996.

D'ALLEVA, Anne, *Methods & Theories of Art History*, Londres: Laurence King Publishing, 2005 (3a ed. 2021).

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

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).

FURIÓ, Vicenç, *Arte y reputación*, Barcelona: UAB, UB, UdG, UdL, UPC, URV i MNAC (Memoria artium, 12), 2012.

GAZE, Delia (ed.), *Dictionary of women artists*, Londres: Routledge, 1997.

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).

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 (trad. de la 16a ed.; ed. original inglesa: 1950, Londres: Phaidon Press).

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).

PEÑA GÓMEZ, Pilar de la, *Manual básico de historia del arte*, Cáceres: Universidad de Extremadura, 2018 (2006).

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

SHINER, Larry, *La invención del arte. Una historia cultural*, Madrid: Paidós, 2014 (ed. or.: Chicago: The University of Chicago Press, 2001).

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

STOCKSTAD, Marilyn; Michael W.COTHREN, *Art History*, 2 vols., Pearson Prentice Hall 2017 (6a ed.)

WOODFORD, Susan, *Cómo mirar un cuadro*, Barcelona: Gustavo Gili, 2009 / *El arte de mirar*, Barcelona: Blume, 2018 (ed. original: Cambridge University Press 1983).

Software

No es necesario ningún programario específico. Aún siendo improbable, si durante el curso se requiriese se indicaría oportunamente.