

Teoría del arte

Código: 100538
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	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: 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 primero de grado.

Objetivos y contextualización

La asignatura está pensada como una introducción, con el objetivo de familiarizar al alumno con el vocabulario y los conceptos fundamentales de la Teoría y el pensamiento en arte. Durante el curso se analizarán las principales cuestiones o problemas en el entorno del hecho artístico que se han planteado los artistas, los teóricos, los filósofos o los críticos del arte.

El objetivo general de la asignatura es que el alumno conozca la intersección entre el arte y el pensamiento y, concretamente, la capacidad del arte para ser un lugar idóneo para este, así como la transitividad entre teoría y práctica del arte.

La asignatura se configura en una firme correlación con la práctica artística.

Los objetivos específicos de la asignatura son:

1. Elaboración de un argumentario y un vocabulario para comprender y explicar el arte como un lugar idóneo para el pensamiento
2. Comprensión del arte como categoría y familiarizarse con los procesos históricos que han llevado a su formación
3. Conocer las principales líneas teóricas de análisis del arte en la actualidad
4. Distinguir entre creatividad, artísticitat y arte
5. Hacerse un mapa mental de los agentes que intervienen en el hecho artístico
6. Reconocer al artista como construcción histórica en relación a la configuración del individuo moderno
7. Aprender a analizar las producciones artísticas en relación con su contexto y la teoría
8. La conciencia de la historia como relato y empezar a trabajar con aperos por la configuración de relato

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.
- 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.
- 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 problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del cine.

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 sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística
8. 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
9. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
10. Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
11. Interpretar y comunicar los contenidos de un texto de teoría artística y cinematográfica.
12. Reconocer los conocimientos metodológicos, iconográficos y de teoría del arte para la lectura de una imagen artística.
13. 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.
14. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.
15. Utilizar los conocimientos de teoría general del arte en la crítica de la imagen artística.

Contenido

Los contenidos de la asignatura se enfocan en un triple sentido:

- comprender el arte como una construcción histórica
- entender su relación con el pensamiento y su contemporaneidad
- y reconocer los elementos constitutivos de la producción artística.

En este sentido, además de repasar las principales teorías artísticas de la actualidad, la asignatura se plantea como un taller de teoría del arte, como un espacio de discusión de cara a la comprensión de la complejidad de la producción artística desde un pensamiento situado: se analizará la producción artística teniendo en cuenta la propia contemporaneidad, las condiciones de género, políticas, ideológicas y el contexto globalizado. De tal manera que se pueda profundizar en cuestiones como la relación entre arte y creatividad, la formación de la institución arte y sus diferentes actores, el análisis del objeto artístico o la condición política del artista.

Así la asignatura planeará diversos temas en los que se introducirán casos de estudio y, viceversa, se partirá de diversos casos de estudio para desarrollar teoría del arte.

- La noción de arte y creatividad: Josep Beuys, arte relacional...
- La formación de la institución arte y sus actores: del salón al white cube a la transdisciplinariedad
- La invención del artista: ¿qué es un autor? ¿qué es un artista?
- Los cambios en el objeto artístico y en el sistema de producción del arte: desde la fotografía a la instalación pasando por el ready-made.
- Modernidad y posmodernidad: desde la ilustración a la globalización.
- La relación entre arte y concepto o arte y pensamiento: el arte conceptual como epítome.
- Los límites del arte: performance, activismo, happenings, teatralidad, hibridación...
- Compromiso, ideología y arte: desde la Comuna de París a los movimientos contraculturales.
- Arte y género: la revisión de la historia del arte como esquema heteropatriarcal.

Metodología

Las actividades autónomas están formadas básicamente por la lectura y el trabajo sobre los textos evaluables.

Las actividades dirigidas constan de clases magistrales con una alta incentivación a la participación, así como a visitas a museos y centros artísticos recomendados a principios de curso y en el intento que la praxis discursiva acompañe una praxis artística según los procedimientos de la estética aplicada.

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

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			
Clases magistrales	40	1,6	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Visitas a museos y centros artísticos	17	0,68	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipo: Supervisadas			
Intervenciones en clase	29,5	1,18	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Trabajos orales y escritos	30	1,2	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipo: Autónomas			
Lectura de textos	30	1,2	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Evaluación

La evaluación tiene en cuenta la contribución del alumno en la dinámica de discusión de la asignatura y sus aportaciones. Además propone dos ejercicios evaluables: la presentación pública de un trabajo de investigación entre diferentes ámbitos de las artes; y una prueba escrita final.

La nota del alumno será "no evaluable" cuando no se haya presentado a la totalidad de las pruebas sea al día indicado en el 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 en ningún caso la nota tiene que ser inferior a 3.5.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen / Trabajo final de la materia dada	40	3,5	0,14	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Implicación en las discusiones dirigidas en el ámbito de los contenidos de la asignatura	20	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Presentación pública de un trabajo de investigación	40	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografía

BENJAMIN, W, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Mexico DF, Ítaca, 2003
 BENJAMIN, W, El autor como productor, Mexico DF, Ítaca, 2004
 BOURRIAUD, N., Estética relacional. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007
 BURGER, P., Teoría de la vanguardia, Buenos Aires, Editorial Las cuarenta, 2010
 CABANNE, P., Conversaciones con Marcel Duchamp, Madrid, Editorial This side up, 2013
 DANTO, A., Las transfiguraciones del lugar común. Barcelona, Paidós, 2002
 DUCHAMP, M., El proceso creativo, <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/NOMBRES/article/view/2101>
 FOUCAULT, M., "¿Qué es un autor?". Barcelona, Paidós, 1969
 GONZÁLEZ PANIZO, J., Hacia el arte post-contemporáneo o la enésima muerte del arte: sobre Armen Avanessian, Blogearte
<http://blogeartemadrid.blogspot.com.es/2017/07/hacia-el-arte-post-contemporaneo-o-la.html?m=0>
 GROYS, B., La topología del arte contemporáneo, [esferapublica]
<http://esferapublica.org/nfblog/la-topologia-del-arte-contemporaneo/>
 GUASCH, A.M., El papel de las instituciones artísticas en la actualidad,
<https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/23/08guasch.pdf>
 HOFMANNSTHAL, H.V., Una carta de Lord Philipp Chandos a Sir Francis Bacon,
<https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/viewFile/105489/165499>
 RAMÍREZ, J.A., Ecosistema y explosión de las artes, Barcelona, Anagrama, 1994.
 RANCIÈRE, J. El espectador emancipado. Castellón, Ellago ediciones, 2010.
 SHINER, L., La invención del arte, Barcelona, Paidós Estética 36, 2004.

Software

No es preciso un programario específico.