

Art i pensament

Codi: 100559
Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'Art	OB	3	1

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: Nuria Llorens Moreno
Correu electrònic: Nuria.Llorens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)
Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

L'estudiant ha d'estar acostumat a realitzar comentaris de text.

Objectius

El programa d'aquesta assignatura fa un recorregut al llarg de la història del pensament sobre les arts. Estudiarem els principals autors, temes, categories i debats que integren el cos de les teories artístiques des de l'Antiguitat fins a la modernitat. A l'hora de treballar els diferents punts del programa, atribuirem una importància especial a l'estudi dels processos de transformació de les idees, fent referència al seus respectius contextos artístics i culturals. La finalitat d'aquest enfocament consisteix a dotar-vos dels mitjans necessaris per comprendre com s'originen, es defineixen i evolucionen els conceptes i corrents teòrics a l'entorn de les arts al llarg del temps. El plantejament i l'organització de l'assignatura han estat concebuts per sumar-se i complementar els continguts de la resta d'assignatures del Grau, amb l'objectiu d'assolir un coneixement ampli, crític i actual de la història del pensament sobre les arts.

Competències

- Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
- 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.
- 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.
- Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguin 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.

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 desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
6. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
7. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
8. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
9. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art en l'anàlisi de la imatge artística
10. 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
11. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
12. Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
13. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
15. 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.
16. Utilitzar els coneixements de teoria general de l'art en la crítica de la imatge artística.

Continguts

PROGRAMA

1. Antiguitat i edat mitjana.

1.1 El concepte de *mimesis* o imitació de la natura. La invenció de la ficció.

1.2 Les idees sobre la bellesa en la cultura clàssica i medieval. La bellesa ideal, la natura i les arts.

2. Renaixement

2.1 Representar la natura i representar històries.

2.2 El culte renaixentista a la bellesa i el pensament sobre el bell en les teories clàssiques.

3. El segle XVII

L'herència de l'ut pictura poesis: els conceptes clau de la teoria humanística de la pintura. L'Acadèmia: sistemes i principis.

4. Il·lustració i Romanticisme

4.1 Les transformacions de l'art i de la teoria artística en el període il·lustrat. Una nova interpretació de la bellesa i de l'artista: les teories il·lustrades del gust i del geni.

4.2 Natura, art i subjecte: breu història del sublim modern.

4.3 La filosofia de l'art del Romanticisme: veritat artística i imaginació. L'artista romàntic.

5. El segle XIX

El debat sobre les condicions de la modernitat i la crisi de l'Acadèmia. Cap a una definició de l'*art i de l'artista moderns*.

Metodologia

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.

Classes expositives.

Comentari dels texts seleccionats per la professora.

Cerca de documentació i realització d'exercicis escrits.

Treball individual: redacció d'un assaig crític.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes expositives	50	2	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16
Tipus: Supervisades			
Comentari dels texts seleccionats per la professora	25	1	7, 13
Treball individual: redacció d'un assaig crític	25	1	1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15
Tipus: Autònomes			
Cerca de documentació i realització d'exercicis escrits	50	2	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Avaluació

L'avaluació consistirà en la realització de dos exercicis escrits i el comentari de les lectures seleccionades per la profesora.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas de plagi:

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Recuperació:

L'estudiant podrà presentar-se a la recuperació dels exercicis puntuats amb una nota inferior a 5.

Procediment de revisió dels exercicis:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Condicions per a la qualificació de 'No avaluable':

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Comentari de les lectures seleccionades per la professora	20	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exercici escrit 1	35	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exercici escrit 2	45	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA 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.

SHINER, Larry, La invención del arte, Una historia cultural, Paidós, Barcelona, 2014.

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.

Programari

Si calgués un programari específic s'indicaria oportunament