

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

El estudiante ha de estar acostumbrado a realizar comentarios de texto

Objetivos y contextualización

El programa de esta asignatura hace una 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 a dotar el 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

- Actuar en el ámbito del conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
- 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.
- Introducir cambios en los métodos y procesos del ámbito del conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
- 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.

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 desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de conocimiento propio.
3. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
5. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
6. Analizar los debates clásicos y actuales de la disciplina.
7. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
8. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
9. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística
10. 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
11. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
12. Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
13. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
14. Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
15. 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.
16. 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

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

Clases expositivas.

Comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora.

Búsqueda documental y realización de ejercicios escritos.

Trabajo individual: realización de un ensayo crítico.

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

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, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Ejercicio escrito 1	35	0	0	1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Ejercicio escrito 2	45	0	0	1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

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.

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.

Software

Si hiciera falta un programario específico se indicará oportunamente.