

Teories artístiques contemporànies

Codi: 100569

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'Art	OT	3	0
2500239 Història de l'Art	OT	4	0

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

Bons hàbits de lectura. Coneixement de l'anglès a nivell lector.

Objectius

En aquesta assignatura farem un recorregut al llarg de la història del pensament contemporani sobre les arts. Parlem d'arts i de teories artístiques en plural, perquè a classe abordarem l'estudi del pensament sobre les arts plàstiques, les arts de l'escena i les decoratives enteses com un tot, amb l'objecte de traçar un panorama global de l'evolució del pensament artístic de l'avantguarda. L'objectiu del programa consisteix a oferir-vos una sèrie d'eines per comprendre els trets característics de la cultura artística contemporània i a introduir-ne, al seu torn, noves claus d'interpretació. L'assignatura cerca promoure l'anàlisi crítica i el debat sobre les qüestions, els temes i les obres estudiades al llarg del curs, així com la reflexió sobre la seva empremta en la cultura i la societat del nostre temps.

Competències

Història de l'Art

- 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.
- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
- 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 idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
6. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
7. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
8. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art en l'anàlisi de la imatge artística
9. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa
10. Coordinar equips de treball, desenvolupant habilitats de resolució de conflictes i presa de decisions
11. 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
12. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
13. Interpretar conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
14. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
15. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
16. 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.
17. Utilitzar els coneixements de teoria general de l'art en la crítica de la imatge artística.

Continguts

1. Modernitat

1. El debat sobre les condicions de la modernitat i la crisi de l'Acadèmia. El naixement de la idea d'art modern i de l'artista d'avantguarda.
2. Les teories realistes: natura i temperament, art i canvi social. Art, artesanía i utopia social: John Ruskin, William Morris i el moviment de *les arts i els oficis*.
3. El concepte d'obra d'art integral de Richard Wagner i la seva herència.
4. Experiència visual i pintura: les teories de l'impressionisme. L'esteticisme i la doctrina de *l'art per l'art*.
5. Les teories simbolistes. Els simbolistes i el somni d'un teatre de la ment. Primitivisme i expressió.
6. L'art i les ciutats modernes: futuristes i cubistes. La plàstica i el teatre constructivistes: experimentació i revolució.
7. Explorant noves formes d'expressió. Els espectacles dadà.
8. Camins i versions de l'art abstracte: voltes i revoltes.
9. Avantguarda i crítica social i política.

2. Després de la modernitat

1. Ambivalències de la condició postmoderna: crítica de la modernitat i/o culminació del projecte modern. El discurs postmodern sobre l'art, la cultura i la societat a grans trets.

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 i dialògiques

Comentari de les lectures seleccionades 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 en forma de seminari	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades			
Tutories	20	0,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes			
Cerques bibliogràfiques i documentals	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Elaboració de treballs: recensions, comentaris de text, etc.	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

L'avaluació consistirà en la realització de tres comentaris de text i imatges. Les proves no seran presencials.

En cas que les classes no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format 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 evaluable':

L'estudiant rebrà la qualificació de No evaluable 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 lectures i imatges 3	30%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Comentari de text i imatges 1	35 %	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Comentari de text i imatges 2 ,	35 %	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Bibliografia general A

BARASCH, Moshe, *Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky*, New York University Press, New York, 1998. BOZAL, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. II, Visor, Madrid, 1996.

CALVO, F.; MARCHÁN S.; GONZÁLEZ, A. (eds.) *Escritos de arte de vanguardia 1900/1945*, Istmo, Madrid, 1999.

CHILVERS, Ian i CLAVES-SMITH, John, *A Dictionary of modern and contemporary art*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

CHIPP, Herchel B., *Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1995.

EDWARDS, Steve i WOOD, Paul, *Art of the Avant-Gardes*, Yale Univ. Press, The Open University, London, 2004.

FAUCHEAUREAU, Serge, *Avant-gardes du XXe siècle, Arts & Littérature 1905-1930*, Flammarion, París, 2016.

Fontcuberta, Joan (ed.), *estètica fotogràfica*, GG, Barcelona, 2012.

FOSTER, Hal [et al.], *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006.

FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan, *Art in modern culture: an anthology of critical texts*, London, Phaidon, 1992.

GAY, Peter, *Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett*, Barcelona, Paidós, 2007.

HARRISON, Charles & WOOD, Paul (eds.), *Art in Theory, 1900-2000*, Oxford, Blackwell, 2002.

HUBERT, Marie-Claude, *Les grandes théories du théâtre*, Armand Colin, Paris, 2005.

HUXLEY, Michael i WITTS, Noel (eds.), *The Twentieth-Century performance reader*, Routledge, London, 2002.

KRACAUER, *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Paidós, Barcelona, 2009.

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

SANCHEZ, José A., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias*, Akal, Madrid, 1999.

VERGO, Peter, *The music of painting: music, modernism and the visual arts from the Romantics to John Cage*, Phaidon, London, 2012.

Bibliografía general B

BAUDRILLARD, Jean, *Cultura y simulacro*, Barcelona : Kairós, 1978.

GUASCH, Anna Maria, *El Arte último del siglo XX : del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza, 2000.

GUASCH, Anna Maria, *Arte y archivo, 1920-2010 : genealogías, tipologías y discontinuidades*, Madrid, Akal, 2011.

HOPKINS, David, *After Modern Art 1945-2000*, Oxford, Oxford University Press, 2000.

JONES, Amelia (ed.), *A Companion to contemporary art since 1945*, Malden, Blackwell Pub., 2006.

DICKHOFF, Wilfried, *After nihilism : essays on contemporary art*, Cambridge , Cambridge University Press, 2000.

LUCIE-SMITH, Edward, *Art tomorrow* , Paris, Terrail, 2002.

MADERUELO, Javier (ed.), *Medio siglo de arte : últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid , Abada, 2006.

RAMÍREZ, Juan Antonio [et. Al], *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*, Madrid , Cátedra, 2004.

STILES, Christine i SELZ, Peter, *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artists' writings*, Berkeley, University of California Press, 2012.

VICKERY, Jonathan i COSTELLO, Diarmuid (eds.), *Art : key contemporary thinkers*, Oxford, New York, Berg, 2007.

WALLIS, Brian (ed.), *Arte después de la modernidad*, Madrid, Akal, 2001.

Programari

Si calgués un programari específic s'indicaria oportunament.