

Teorías artísticas contemporáneas

Código: 100569
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OT	3	0
2500239 Historia del Arte	OT	4	0

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

Buenos hábitos de lectura. Conocimientos de inglés a nivel lector

Objetivos y contextualización

En esta asignatura haremos un recorrido a lo largo de la historia del pensamiento contemporáneo sobre las artes. Hablamos de artes y de teorías artísticas en plural, porque en clase abordaremos el estudio del pensamiento sobre las artes plásticas, las artes de la escena y las decorativas, entendidas como un todo, con el objeto de trazar un panorama global de la evolución del pensamiento artístico de la vanguardia. El objetivo del programa consiste en ofrecer una serie de herramientas para comprender los rasgos característicos de la cultura artística contemporánea e introducir, a su vez, nuevas claves de interpretación. La asignatura busca promover el análisis crítico y el debate sobre las cuestiones, los temas y las obras estudiadas a lo largo del curso, así como la reflexión sobre su huella en la cultura y la sociedad de nuestro tiempo.

Competencias

- Historia del Arte
- 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 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 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 iconográficos a la lectura de la imagen artística
8. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística
9. Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma tanto en fuentes estructuradas (bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red
10. Coordinar equipos de trabajo, desarrollando habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones
11. 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
12. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
13. Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
14. Interpretar y comunicar los contenidos de un texto de teoría artística y cinematográfica.
15. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
16. 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.
17. Utilizar los conocimientos de teoría general del arte en la crítica de la imagen artística.

Contenido

A. Modernidad

1. El debate sobre las condiciones de la modernidad y la crisis de la Academia. El nacimiento de la idea de arte
2. Las teorías realistas: naturaleza y temperamento, arte y cambio social. Arte, artesanía y utopía social. John R
3. El concepto de obra de arte integral de Richard Wagner y su herencia.
4. Experiencia visual y pintura: las teorías del impresionismo. El esteticismo y la doctrina del arte por el arte.
5. Las teorías simbolistas. Los simbolistas y el sueño de un teatro de la mente. Expresión y primitivismo.
6. Las artes, las ciudades y las sociedades modernas. Futuristas y constructivistas: experimentación y revolución

7. Explorando nuevas formas de expresión. Los surrealistas y el cine de vanguardia. Los espectáculos dadá.

8. Caminos y versiones del arte abstracto: vueltas y revueltas.

9. Vanguardia y crítica social y política.

B. Después de la modernidad

10. ambivalencia de la condición postmoderna: crítica de la modernidad y / o culminación del proyecto moderno.

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 y dialógicas.

Comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora

Búsqueda documental y realización de ejercicios escritos

Trabajo individual:redacción 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 en forma de seminario	50	2	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	20	0,8	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipo: Autónomas			
Búsquedas bibliográficas y documentales	40	1,6	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Elaboración de trabajos, reseñas, comentarios de texto, etc.	40	1,6	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Evaluación

La evaluación consistirá en la realización de tres comentarios de texto e imágenes. No serán pruebas presenciales

En caso de que las clases no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato 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 caso 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 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 lecturas e imágenes 3	30 %	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Comentario de texto e imágenes 1	35 %	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Comentario de texto e imágenes 2	35 %	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografía

Bibliografía 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.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul with GAIGER, Jason (eds.), *Art in Theory, 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas*, Oxford, Blackwell, 1998.
- 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.
- 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.

Software

Si hiciera falta un programario específico se indicará oportunamente.