

Teoría del arte

Código: 100538
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	FB	1	1

Contacto

Nombre: Sandra Alvaro Sanchez

Correo electrónico: sandra.alvaro@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

Otras observaciones sobre los idiomas

La docencia se realizará en catalán, no obstante, el curso contiene bibliografía en otras lenguas (español e inglés). Se permitirá a los alumnos no catalanoparlantes realizar sus pruebas evaluativas en castellano.

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos más allá de los habituales de las asignaturas de primero de grado. No obstante, se recomienda cierto conocimiento del inglés para poder acceder a algunos de los materiales bibliográficos.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se plantea como una introducción al vocabulario y conceptos fundamentales de la teoría del arte, así como a su evolución y estado actual. Con esta finalidad durante el curso se explorará la relación entre teoría y práctica artística mediante el comentario de textos y el análisis de obras artísticas fundamentales.

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno conozca la definición del hecho artístico en un sentido amplio, entendiendo como este se relaciona con la sociedad y los avances científico-técnicos y sociopolíticos de su tiempo.

Objetivos específicos:

- Elaborar un vocabulario y argumentario que permitan al alumno empezar a explicar y analizar el hecho artístico.
- Introducir la evolución de las principales categorías estéticas
- Familiarización con los autores fundamentales de la teoría del arte y sus textos.
- Conocer las principales líneas teóricas del análisis artístico en la actualidad
- Comprender los sistemas y agentes artísticos, así como su evolución en el tiempo
- Aprender a aplicar la teoría del arte al análisis de obras artísticas
- Aplicar el dominio del instrumental crítico y metodológico fundamental a la comprensión y narración de la historia del arte.

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 esta asignatura se dirigen a proporcionar un contexto teórico y conceptual desde donde entender los cambios de temas, medios y funciones que se producen durante las vanguardias y que dan lugar a la característica pluralidad del arte contemporáneo. Con este fin se estudiarán los inicios y evolución de la teoría estética de modo situado, teniendo en cuenta la relación con la producción artística de su tiempo y su contexto social. Los contenidos se estructuran en tres bloques para facilitar la convivencia de clases teóricas y prácticas.

Introducción

- El arte después de las Vanguardias: Globalización, Pluralismo, Nuevos Medios y giro hacia el Materialismo

Teoría del Arte

- Siglos XVI -XVII los inicios de la Teoría Estética

- Teorías de la Modernidad: Formalismo / Teoría Crítica, Arte Moderno / Arte de Vanguardia

Lecturas de la Posmodernidad

- Arte y Sociedad de masas: lenguaje y poder
- Arte y Nuevos Medios: la condición Postmedia
- La revisión de los esquemas heteropatriarcales de la historia del arte: Feminismo y Poscolonialismo

Metodología

Esta asignatura alterna clases teóricas y prácticas. A la introducción del marco teórico en las clases magistrales se seguirán talleres participativos en los que los alumnos aplicaran los conceptos y metodologías aprendidos al análisis y comentario de obras de arte contemporáneo.

- Las actividades autónomas consisten en la lectura comprensiva y estudio de los materiales bibliográficos facilitados durante el curso.
- 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
- 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	30	1,2	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Visitas a museos y centros artísticos	10	0,4	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipo: Supervisadas			
Intervenciones en clase	30	1,2	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Trabajos orales y escritos	40	1,6	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipo: Autónomas			
Lectura de textos	40	1,6	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Evaluación

- La evaluación tomará en cuenta las contribuciones del alumno en la dinámica de discusión de la asignatura y sus aportaciones en las clases prácticas. De este modo la participación sumará hasta un 20% de la calificación total. Para optar a esta calificación, el alumno deberá haber asistido a no menos de un 70% de las clases. Se controlará la asistencia.

A demás la realización de dos Trabajos

- Un trabajo de investigación sobre los temas propuestos por el profesor que deberá presentarse en el aula. Esta prueba supone un 40% de la calificación final. El profesor indicará a principios de curso (Moodle) el procedimiento, estructura y temas de la prueba.

- Una prueba escrita individual. Esta prueba pondera un 40% de la calificación final. El profesor indicará a principios de curso (Moodle) la estructura y contenidos de esta prueba

CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura será igual a la media ponderada de todas las pruebas, siempre y cuando se haya obtenido una puntuación de 5 o más en las mismas.

El/la estudiante recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

REVISIÓN

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

RECUPERACIÓN

Todas las pruebas, salvo la participación en clase (20%) pueden recuperarse mediante la realización de un trabajo que será especificado por el profesor en la revisión.

Para participar en la recuperación es necesario haberse evaluado previamente de un conjunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a 2/3 partes de la calificación total.

(*)En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un 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.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
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
Prueba escrita individual	40	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Realización y presentación de un trabajo de investigación	40	0	0	1, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografía

- Adorno, Theodor W. et al. Teoría estética / Th.W. Adorno; edición de Rolf Tiedemann con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz; traducción: Jorge Navarro Pérez. Tres Cantos (Madrid): Akal, 2004.
- Adorno, Theodor W. et al. Dialéctica de la ilustración: fragmentos filosóficos / Max Horkheimer y Theodor W. Adorno; edición de Rolf Tiedemann; con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz; traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Akal, 2007.
- Benjamin, Andrew E. Walter Benjamin and Art Edited by Andrew Benjamin. Ed. Andrew E. Benjamin. London: Continuum, 2005.
- Benjamin, Walter, and Jesús Aguirre. Iluminaciones / Walter Benjamin. Madrid: Taurus, 1971.
- Benjamin, Walter., and Andrés E. Weikert. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ciudad de México: Editorial ITACA, 2003.
- Theodor Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, and Georg Lukács, Afterword by Fredric Jameson Aesthetics and Politics, 2007, Verso ISBN-10: 184467570X

- Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia / Peter Bürger; traducción de Jorge García; prólogo de Helio Piñón. Barcelona: Península, 1987.
- Burgin, Victor. The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity / Victor Burgin. Houndmills [etc: Macmillan, 1986.
- Foster, Hal. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture / Ed. by Hal Foster. Washington: Bay Press, 1983.
- Foster, Hal., and Alfredo Brotons Muñoz. El Retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo / Hal Foster; traducción Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 2001.
- Gaiger, Jason, and Paul Wood. Art of the Twentieth Century: a Reader/Edited by Jason Gaiger and Paul Wood. New Haven, London: Yale University Press, 2003. Print.
- Greenberg, Clement. Arte y Cultura: ensayos críticos. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. Print.
- Grzinić, Marina, and Sefik Tatlić. Necropolitics, Racialization, and Global Capitalism: Historicization of Biopolitics and Forensics in Politics, Art, and Life / Marina Grzinić and Sefik Tatlić. Lanham, Maryland;: Lexington Books, 2014.
- Harman, Graham. Arte y Objetos/ Enclave de Libros Ediciones, 2021. ISBN: 9788412218213
- Huyssen, Andreas. Modernismo después de la Posmodernidad. Madrid:Gedisa, 2011. ISBN: 8497842863
- Kant, Immanuel. Crítica del juicio. Madrid: Espasa Calpe. 1981
- Krauss, Rosalind E., and Adolfo. Gómez Cedillo. La Originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos / Rosalind E. Krauss; versión española de Adolfo Gómez Cedillo. Madrid: Alianza, 1996.
- Krauss, Rosalind E., and Marcel. Broodthaers. A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition / Rosalind Krauss. New York: Thames & Hudson, 2000. Print.
- Leonardo, and Leon Battista Alberti. El Tratado de la pintura / Leonardo de Vinci. i Los Tres libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti. Barcelona: Alta Fulla, 1999. Print.
- Lippard, Lucy R. Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 / Lucy R. Lippard. Madrid: Akal, 2004.
- Lyotard, Jean François (2004) La Condición Postmoderna: informe sobre el saber, centre de estudis de temes contemporanis: Angles
- Mignolo, Walter. Historias locales, diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo / Walter D. Mignolo. Madrid: Akal, 2003. Print.
- Owens, Craig, ScottBryson, and Scott Stewart. Bryson. Beyond Recognition: Representation,Power, and Culture / Craig Owens; Edited by Scott Bryson ... [et Al.]. Berkeley: University of California Press, 1992. Print.
- Robinson, Hilary, Maria Elena Buszek, and Dana Arnold. A Companion to Feminist Art. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated, 2019.
- Smith, Paul and WILDE, Carolyn (Eds)(2002) A Companion to Art Theory, Blackwell
- Wood, Paul., Isabel. Balsinde, and Isabel Balsinde. La Modernidad a debate: el arte a partir de los años cuarenta / Paul Wood ... [et al.]; traducción: Isabel Balsinde. Madrid: Akal, 1999.

Software

No es preciso un programario específico.