

La historia del arte: objeto y fundamentos

Código: 100540
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	FB	2	2

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: No

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Interés por comprender las estrategias de estudio del historiador del arte, es decir, por los aspectos metodológicos e historiográficos de la disciplina

Objetivos y contextualización

Esta asignatura tiene por objeto familiarizar al estudiante con un amplio conjunto de aspectos relativos al estudio de la "ciencia y / o el arte" de la historia del arte, es decir, con las estrategias de estudio, las categorías o conceptos fundamentales, la evolución y también con los debates, problemáticas y horizontes actuales de la disciplina. El programa se divide en dos bloques temáticos. En el primero se introducen una serie de cuestiones generales referidas al oficio del historiador y a la naturaleza de la historia del arte como disciplina humanística. El segundo bloque se divide a su vez en dos partes. En la primera, haremos un recorrido a través de la historia cultural de la disciplina. Y en la segunda parte, nos detendremos a analizar el giro que ha supuesto en nuestros estudios la aparición, a partir de los años 80, de una serie de corrientes y de campos de estudio nuevos. El objetivo de la asignatura consiste en dotar al estudiante del aparato crítico y conceptual básico para comprender las cuestiones de método inherentes al trabajo del historiador del arte. Esta base le ha de servir para entender cómo se narran, cómo se 'fabrican', las historias del art y también para reflexionar sobre las problemáticas actuales o las perspectivas de futuro de nuestros estudios.

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

A. ¿Qué es la Historia del arte? ¿Qué hacen los historiadores?

1. El objeto de estudio: obras, imágenes y textos. La comprensión y el estudio de la obra de arte en su contexto. Disciplinas afines, saberes comunes: la teoría y la crítica del arte, la estética, la historia y la arqueología, la literatura, la antropología, la historia de la ciencia, etc.
2. La inacabable construcción del pasado: el oficio del historiador. La investigación: museos y universidades.
3. El léxico de arte y los conceptos críticos de la historia del arte.

B. Historias del arte: los métodos, el lenguaje y las narrativas de los historiadores

Como hemos llegado hasta aquí? Breve historia de la historia del arte

4. Las artes del Renacimiento en perspectiva: el modelo biográfico de Giorgio Vasari y su herencia.
5. La cultura ilustrada y la fundación de la moderna historia del arte.
 - a) J. J. Winckelmann y la Historia del arte de la Antigüedad.
 - b) El modelo clásico, las colecciones de arte antiguo y los primeros museos modernos: museos de obras maestras o museos de historia del arte?
6. Las corrientes historiográficas de la época de las revoluciones.
 - a) El Gótico: conocimiento histórico y revival
 - b) El estudio del arte y los inicios de la fotografía

- c) Burckhardt y la cultura del Renacimiento en Italia
 - d) El método de Morelli: atribucionismo y expertizaje
 - e) La escuela de Viena y su herencia. La obra de Aloïs Riegl.
7. La historia del arte como historia de la cultura: la pervivencia de los proyectos de Aby Warburg.
 8. Los pioneros de la historia social del arte. La apertura a nuevos horizontes: el estudio del arte de las culturas no europeas y de las artes primeras.
 9. El estilo y otros conceptos fundamentales de la historia del arte moderno: una aproximación crítica.
- a) Heinrich Wölfflin y el formalismo
 - b) Erwin Panofsky y la pregunta por el significado
 - c) Ernst H. Gombrich y el análisis de la representación de la naturaleza

Las historias del arte actuales

10. Una introducción a la llamada 'nueva historia del arte'. Las corrientes renovadoras y la ampliación de los campos de estudio.
11. Los estudios visuales: ¿una disciplina nueva?

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 sobre una lectura.

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	5, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15
Tipo: Supervisadas			
Comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora	25	1	1, 4, 6, 2, 10, 11, 15
Trabajo individual: redacción de un ensayo crítico	25	1	11, 14

Tipo: Autónomas

Búsqueda documental y realización de ejercicios escritos.	50	2	11, 14
---	----	---	--------

Evaluación

La evaluación consistirá en la realización de dos ejercicios escrito y el comentario de las lecturas seleccionadas por la profesora.

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 examen:

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, la profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión examen:

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

Bibliografía

General A

ARNOLD, D. (2004). *Art history: A very short introduction*. New York: Oxford University Press

BARNET, S. (1993). *A short guide to writing about art* (4th ed.). New York: Harper Collins College.

CHEETHAM, M. A., HOLLY, M. A., & MOXEY, K. (1998). *The subjects of art history: Historical objects in contemporary perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.

ELKINS, J. (2002). *Stories of art*. New York; London: Routledge.

D'ALLEVA, A. (2006). *How to write Art History*. London: Laurence King

- FURIÓ, V. (2000). *Sociología del arte*, Madrid: Cátedra
- GOMBRICH E. H. (1999). *Ideales e ídolos: Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*. Madrid: Debate.
- HARRIS, J. (2006). *Art history: The key concepts*. London: Routledge.
- MOXEY, K. (2004). *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- PIZZA, Antonio. (2000). *La Construcción del Pasado*, Celeste, Madrid.
- POOKE, G & NEWALL, D. (2010) *Art History, the basics*, London: Routledge.
- RAMÍREZ, J. A. (1999). *Cómo escribir sobre arte y arquitectura: Libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte* (2ª ed.). Barcelona: Ediciones del Serbal.
- RECHT, R., & BARBILLON, C. (2007). *À Quoi sert L'histoire de L'art*. Paris.

Bibliografía específica A

Tema 1

- DE SETA, C. (2006). *La lettere e le arti: Un dialogo inquieto*. Torino: Nino Aragno.
- ELKINS, J. (2006). *Art history versus aesthetics*. New York etc.: Routledge.
- GOMBRICH, E. H., & ERIBON, D. (1992). *Lo que nos cuentan las imágenes : Charlas sobre el arte y la ciencia*. Madrid: Debate.
- LE GOFF, J., Chartier, R., & Revel, J. (1988). *La nueva historia*. Bilbao: Mensajero.
- HOLLY, M. A., & MOXEY, K. (2002). *Art history, aesthetics and visual studies*. New Haven; London: Yale University Press.
- KEMP, M. (2000). *Visualizations: The nature book of art and science*. Oxford: Oxford University Press.
- WESTERMAN, M. (2005). *Anthropologies of art*. Williamstown. Mass.: Sterling and Francine Clark Art Institute

Tema 2 i 3

Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura, Termcat

http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/147/

The Oxford Companion to Western Art:

http://www.oxfordreference.com/views/BOOK_SEARCH.html?book=t118

The Oxford Dictionary of Art: http://www.oxfordreference.com/views/BOOK_SEARCH.html?book=t2

BAKEWELL, E., Beeman, W. O., Reese, C. M., & Schmitt, M. L. (1988). *Object, image, inquiry: The art historian at work*. Santa Monica: Ahip.

BAXANDALL, M. (1989). *Modelos de intención: Sobre la explicación histórica de los cuadros*. Madrid: Blume.

HOLLY M.A, SMITH, M. (eds) (2008). *What is research in the visual arts? : obsession, archive, encounter*. Williamstown: Sterling and Francine Clark Art Institute.

HAXTHAUSEN, C. W. (2002). *The two art histories: The museum and the university*. Williamstown, Mass.: Sterling and Francine Clark Art Institute.

MANDSFIELD, E. (2007). *Making art history: A changing discipline and its institutions*. New York: Routledge.

ONIANS, J. (ed.) (2006). *Compression versus expression: containing and explaining the world's art*. Williamstown, Mass.: Sterling and Francine Clark Art Institute

PANOFSKY, E. (1979). *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza.

PERRY, G., & CUNINGHAM, C. (1999). *Academies, museums and canons of art*. New Haven.: Yale University Press.

ZIMMERMANN, M. F. (2003). *The art historian: National traditions and institutional practices*. Williamstown Mass.: Sterling and Francine Clark Art Institute.

General B

Dictionary of Art Historians: <http://www.dictionaryofarthistorians.org/index.htm>

Dictionary critique des historiens de l'art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale: <http://www.inha.fr/spip.php?rubrique347>

Diccionari d'historiadors de l'art català <http://dhac.iec.cat/>

Portal temàtic de la Universitat de Heildelberg dedicat a la Historiografia de l'art: <http://www.arthistoricum.net/en/themenportale/kunstgeschichte/>

BAUER, H. (1980). *Historiografía del arte: Introducción crítica al estudio de la historia del arte*. Madrid: Taurus.

BAZIN, G. (1986). *Histoire de l'histoire de l'art: De Vasari à nos jours*. Paris: Albin Michel.

EDWARDS, S. (1999), *Art and its histories: a reader*. New Haven : Yale University Press

FERNIE, E. (1995; 1993). *Art history and its methods: A critical anthology*. Londres: Phaidon.

KULTERMAN, U. (1996), *Historia de la historia del arte, El camino de una ciencia*. Madrid: Akal

MARÍAS, F. (1996). *Teoría del arte II*, Madrid: Historia 16.

NELSON, R. S., & SHIFF, R. (2003). *Critical terms for art history* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago.

OCAMPO, E. i PERÁN, M. (1991). *Teorías del arte*. Barcelona: Icaria.

PÄCHT, O. (1986). *Historia del arte y metodología*. Madrid: Alianza.

PODRO, M. (2001). *Los historiadores del arte críticos*. Madrid: A. Machado Libros.

POMMIER, E. (1995). *Histoire de l'histoire de l'art, Cycles de conférences organisés au Musée du Louvre*, París: Klincksieck.

PREZIOSI, D. (1998). *The art of art history: A critical anthology*. Oxford etc.: Oxford University Press.

ROSSI PINELLI, Orietta (A cura). (2014) *La storia delle storie dell'arte*, Einaudi, Torino.

Software

Si hiciera falta un programario específico se indicará oportunamente.