

Arte, Historia y Pensamiento

Código: 43005
Créditos ECTS: 10

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313768 Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico	OB	0	1

Contacto

Nombre: Nuria Llorens Moreno

Correo electrónico: nuria.llorens@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Otras observaciones sobre los idiomas

Los trabajos de este módulo se pueden presentar en catalán, castellano, italiano, francés e inglés. En clase se hablará en catalán y castellano.

Equipo docente

Anna Orriols Alsina

Maria Garganté Llanes

Ricard Bru Turull

Prerequisitos

Ninguno.

Objetivos y contextualización

El programa del Módulo 2 enlaza con el del módulo 1 y constituye el segundo pilar del curso en lo que concierne a la introducción a la investigación. Tanto por el planteamiento de las clases como por sus contenidos específicos, el programa de este Módulo persigue introducir perspectivas nuevas y originales en el estudio de un conjunto de temas de largo recorrido y naturaleza diversa, tanto desde el punto de vista conceptual como espacial y temporal.

Competencias

- Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por razón de sexo y género, para diseñar soluciones.
- Dominar la lengua, la expresión y los recursos retóricos en la elaboración y presentación de investigaciones, proyectos y tareas profesionales.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Relacionar conceptos y conocimientos de diferentes áreas del estudio de la historia del arte habitualmente disociados.
- Trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios. Dominar la lengua, la expresión y los recursos retóricos en la elaboración y presentación de investigaciones, proyectos y tareas profesionales.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar la iconografía de las obras producidas en las diversas épocas históricas y los contextos geográficos prestando atención a como se hacen patentes las convenciones culturales sobre el género y la sexualidad o bien como estas convenciones son subvertidas.
2. Dominar la lengua, la expresión y los recursos retóricos en la elaboración y presentación de investigaciones, proyectos y tareas profesionales.
3. Establecer conexiones entre las manifestaciones artísticas de diversas épocas, comprobar sus conexiones con movimientos artísticos, corrientes de pensamiento, lugares, así como determinar posibles conexiones interdisciplinarias.
4. Identificar y valorar las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia en diversos roles vinculados a la creación artística.
5. Obtener un conocimiento más avanzado de la historia del arte, del pensamiento artístico y de las artes audiovisuales.
6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
7. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
8. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
9. Reconocer las diferencias y las desigualdades de género en los usos y la gestión del patrimonio histórico-artístico.
10. Trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios. Dominar la lengua, la expresión y los recursos retóricos en la elaboración y presentación de investigaciones, proyectos y tareas profesionales.

Contenido

Seminario 1. ***Lo maravilloso en la edad media. Imágenes, objetos, relatos.*** Profesora: Anna Orriols

1. *Lo maravilloso medieval.* Conceptos, sujetos y ámbitos. La geografía de lo maravilloso. Imaginando al otro: los monstruos.
2. *El prodigio al alcance.* Objetos maravillosos. Joyas, amuletos ex-votos y detectores de veneno. Objetos exóticos y objetos animados.
3. *Un maravilloso 'cristiano'.* Entre los vivos y los muertos. Relíquias prodigiosas. El superhéroe cristiano: aventuras, leyendas y "milagros".
4. *Texto e imagen* (con Jordi Cerdà, profesor titular del Dept. de Filología Francesa y Románica de la UAB). Relatos textuales y relatos visuales. Escenarios y personajes fabulosos. Debate.

Seminario 2. ***Japonismo. La fascinación por el arte japonés en la Cataluña de los siglos XIX y XX.***
Profesor: Ricard Bru

Las cuatro sesiones analizarán en profundidad el fenómeno del japonismo en Catalunya presentando los métodos de investigación y los resultados de una investigación tanto en el ámbito local como global.

1. *Japonismo en Europa.* Introducción al fenómeno global de atracción, influencia e inspiración del arte japonés de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se expondrán también casos concretos de investigación como el impacto del arte erótico japonés en los artistas europeos de finales del ochocientos.
2. *Japonismo en Catalunya (1868-1888).* Atracción e impacto del arte japonés en Catalunya hasta la Exposición Universal de 1888, de Marià Fortuny a Alexandre de Riquer.
3. *Japonismo en Catalunya (1889-1915).* Estudio del japonismo en tiempos del modernismo, de Ramon Casas a Lluís Domènech i Montaner.

4. *Japonismo en Catalunya (1915-1975)*. Aproximación a la fascinación por el arte y la cultura japonesa del "noucentisme" hasta las segundas vanguardias, de Francesc Galí a Joan Miró.

Seminario 3. Lecturas discursivas y prácticas artísticas desde la perspectiva de género. Profesora: Maria Garganté

1. (Re)lecturas y (re)visiones: políticas museísticas y patrimoniales.
2. Tomar la palabra: del miedo a escribir hasta el ciberfeminismo.
3. La América colonial en femenino: representaciones artísticas y discursos contemporáneos.
4. Cuando lo personal es político: la artista en el aula.

Seminario 4. Retorno al paisaje. Profesora: Núria Llorens

En este seminario haremos un recorrido a lo largo de la historia del arte del paisaje en Occidente, a partir de una selección de temas y episodios.

1. El paisaje en el arte de época moderna: ideas, técnicas de representación, valores y transformaciones. (s. XVI-s. XVII). Primera parte.
2. El paisaje en el arte de época moderna: ideas, técnicas de representación, valores y transformaciones. (s. XVI-s. XVII). Segunda parte.
3. El viaje y el dibujo de paisaje en el período ilustrado. La mirada científica y la ilustración pintoresca.
4. De la imaginación romántica a la visión "realista" de un mundo en transformación: los paisajes de la época de la revolución industrial.
5. Notas sobre los artistas y el paisaje desde los años 60 hasta la actualidad.

Metodología

Clases expositivas en el aula, conferencias y visitas a exposiciones o conjuntos artísticos. Se valorará la participación de los estudiantes en las clases.

*Al márgen de las salidas incluídas en el programa, a lo largo del período lectivo se pueden organizar otras salidas o viajes de carácter opcional en función de los intereses de los estudiantes, de la disponibilidad de los profesores y del calendario de exposiciones. Del mismo modo, la coordinación del Máster puede programar nuevas conferencias de profesores invitados.

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: Supervisadas			
Conferencias, visitas a exposiciones y conjuntos artísticos	13	0,52	5

Evaluación

Asistencia y participación activa en clase: 20 %

Preparación de una exposición oral dirigida a la clase, de unos 20 minutos aproximadamente, de un tema relacionado con una de las temáticas del programa del Módulo 2: 40 %. Al inicio de curso, el estudiante deberá escoger la temática que quiere trabajar para la exposición. La elección es libre, pero el estudiante tiene que entrevistarse con profesor especialista en el campo escogido para saber si el tema encaja con la materia del módulo. Para la preparación de la presentación, el estudiante contará con la tutorización del

profesor del módulo especializado en la temática escogida. La nota de la presentación será consensuada entre todos los profesores del Módulo. Se valorará la corrección y la calidad de la exposición, la originalidad y la dificultad del tema, la adecuación de las fuentes utilizadas para su preparación y el grado de elaboración personal del tema.

Entrega de un trabajo escrito sobre el tema escogido: 40%

Recuperación:

El estudiante podrá presentarse a la recuperación de los ejercicios con una nota inferior a 5. Con excepción de la presentación oral.

Procedimiento de revisión de ejercicios:

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, los profesores informarán 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 realizado más de un 30 % de las actividades de evaluación.

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.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia y participación activa en clase	20%	66	2,64	1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 10
Entrega de un trabajo escrito sobre el tema escogido	40%	87	3,48	1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 10
Exposición oral en clase, de unos 20 minutos aproximadamente, de un tema relacionado con cualquiera de las temáticas de las clases del Módulo 2	40%	84	3,36	1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 10

Bibliografía

a) Lo maravilloso en la Edad media. Imágenes, objetos, textos. Profesora: Anna Orriols

Se proporcionará la bibliografía en clase.

b) Japonismo. La fascinación por el arte japonés en Catalunya durante los siglos XIX i XX. Profesor: Ricard Bru (UAB)

Se proporcionará la bibliografía en clase.

c) Lecturas discursivas y prácticas artísticas desde la perspectiva de género. Profesora: Maria Garaganté

Se proporcionará la bibliografía en clase.

d) Retorno al paisaje. Profesora: Núria Llorens

ANDREWS, Malcolm, *Landscape and Western Art*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

BODEI, Remo, *Paesaggi sublimi*, Bompiani, Milano, 2008.

DUBBINI, Renzo, *Geografie dello sguardo : visione e paesaggio in età moderna*, Einaudi, Torino, 1994.

COSGROBE, Denis E. *Social formation and symbolic landscape*, The University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1998.

HARTLEY, Keith et al. (eds.), *The Romantic Spirit in German Art 1790-1990*, Thames and Hudson, London, 1994.

JACOBS, Michael, *The Painted Voyage, Art, Travel and Exploration 1564-1875*, British Museum Press, London, 1990.

KASTNER, Jeffrey, *Land and environmental art*, London : Phaidon, 1998.

MADERUELO, Javier, *El paisaje*, Abada, Madrid, 2005.

MADERUELO, Javier, *El espectáculo del mundo, Una historia cultural del paisaje*, Abada, Madrid, 2020.

MEROT, Alain, *Du paysage en peinture dans l'Occident Moderne*, Gallimard, Paris, 2009.

SCHAMA, Simon, *Landscape & Memory*, Fontana Press, London, 1996.

Software

Si se requiriese un programario específico, se indicaría oportunamente.