

Titulación	Tipo	Curso
2500239 Historia del Arte	OB	3

Contacto

Nombre: Nuria Llorens Moreno

Correo electrónico: nuria.llorens@uab.cat

Equipo docente

(Externo) Per determinar

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos más allá de los habituales de las asignaturas de tercero de grado.

Objetivos y contextualización

El objetivo de la asignatura es profundizar en el conocimiento, análisis y uso de las herramientas conceptuales y metodológicas que permita al estudiante producir contenidos críticos en los diferentes ámbitos del arte.

La asignatura se articula en tres vertientes:

- Desde un punto de vista diacrónico, se realizará un recorrido por las principales líneas que han configurado la práctica crítica desde la segunda guerra mundial
- Desde un punto de vista sincrónico, se reflexionará sobre el papel actual de la crítica de arte, más bien, sobre los papeles de la crítica, básicamente en su extensión hacia el comisariado como configurador de contenidos en arte
- Y, en un sentido práctico, se trabajará la propia práctica de la crítica de arte, tanto desde la escritura como desde el comisariado y el debate como herramienta crítica básica.

La asignatura se configura en una firme correlación con la práctica artística y a partir de las manifestaciones artísticas en curso. Es decir, fomentará el análisis crítico de la actualidad del arte y la capacidad de hacer propuestas. En este sentido, la asignatura propone un seminario de trabajo en el cual articular teoría y práctica.

1. Conocer las principales líneas de la crítica de arte

2. Familiarizarse con las herramientas de análisis y opinión
3. Trabajar la escritura y la capacidad de argumentación crítica
4. Aprender a desarrollar proyectos en los diferentes ámbitos de la crítica
5. Desarrollar conceptos relacionados con el comisariado como extensión de la crítica de arte
6. Aplicar la capacidad para relacionar conceptos y obras y producciones culturales diversas entre sí.
7. Tomar conciencia de la relación entre actualidad y actividad crítica

Competencias

- Actuar en el ámbito del conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
- 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.
- Introducir cambios en los métodos y procesos del ámbito del conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
- 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 desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de conocimiento propio.
3. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
5. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
6. Analizar los debates clásicos y actuales de la disciplina.
7. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
8. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
9. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística
10. 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
11. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
12. Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
13. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
14. Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
15. 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.
16. Utilizar los conocimientos de teoría general del arte en la crítica de la imagen artística.

Contenido

Introducción a la crítica de arte desde la configuración del sistema del arte: arte y ciudad; Baudelaire; Walter Benjamin.

La tradición crítica americana a partir de Clement Greenberg; la crítica al formalismo; la cuestión del género y la teoría queer, desde Guerrilla Girls, Douglas Crimp, el activismo contra el SIDA y los gender studies.

La crítica como estado crítico: la puesta en cuestión de su eficacia; la posible inespecificidad meteorológica; la desaparición del espacio crítico.

Mapa de la crítica en el estado español: la efervescencia del sistema del arte a partir de los noventa y la aparición en paralelo de críticos, revistas, centros de arte, comisarios...

Tareas de la crítica: el comisariado como extensión de la crítica de arte.

La crítica de arte como relatora: la consideración de la crítica como forma literaria de no-ficción; la definición de un autor que habla por otros; la crítica a la imaginación y la originalidad

Subjetividad vs. sujeto TRANS: el espacio trans de la crítica y el comisariado y la configuración de un sujeto contemporáneo.

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases Magistrales (introducción al comisariado)	25	1	
Clases magistrales (historia de la crítica; espacio de la crítica; el relato y el sujeto Trans)	25	1	8
Tipo: Supervisadas			
Lectura crítica	20	0,8	8
Presentación pública de un proyecto de lectura crítica sobre las prácticas artísticas	20	0,8	8
Seminario: el estado de la crítica; la descripción y la actitud crítica en base a la observación.	25	1	8
Tipo: Autónomas			
Lecturas críticas y escritura	20	0,8	8
Visita a exposiciones	15	0,6	8

Las actividades autónomas están formadas básicamente por la lectura y trabajo sobre los textos evaluables además de las visitas a exposiciones.

Las actividades dirigidas constan de clases magistrales con una alta incentivación a la participación a partir de las visitas a museos y centros artísticos recomendados en el intento que la praxis discursiva acompañe una

praxis crítica y de análisis.

Las actividades supervisadas están formadas por las contribuciones a los seminarios, las aportaciones a las pruebas escritas y 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.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Escritura de un ensayo crítico sobre una manifestación artística de actualidad	40	0	0	6, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 11, 13, 12, 14, 15, 16
Participación activa en los debates sobre crítica	10	0	0	3, 4, 5, 7, 1, 13, 12
Participación en la elaboración de un mapa de la crítica	15	0	0	2, 6, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 12, 15, 16
Realización de un trabajo de análisis y posicionamiento	20	0	0	2, 3, 8, 9, 1, 10, 13, 12, 16
Realización de un trabajo de observación, reconocimiento y descripción	15	0	0	7, 8, 11

Es imprescindible la asistencia y la colaboración en los dinámicas de la clase (debates, presentaciones y posibles visitas).

La evaluación tendrá en cuenta la aportación del estudiante en las dinámicas de discusión de clase. También propondrá varios ejercicios de evaluación continua que conducirán a la elaboración de una de crítica de arte o la elaboración de un proyecto en torno a la crítica de arte.

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor o la profesora informará el alumnado (Moodle) del procedimiento y la fecha de revisión de los calificaciones.

Evaluación única

Elaboración de 3 trabajos de investigación y una crítica:

1. trabajo de investigación sobre críticas de arte 20%
2. trabajo de investigación sobre los medios de la crítica de arte. 30%
3. análisis histórico de la crítica de arte 30%
4. Entrega de una crítica final con características específicas 30%

Recuperación

Para participar al proceso de recuperación se tiene que haber obtenido una calificación media final de 3,5 y se tiene que haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total (EVALUACIÓN CONTINUA) o bien haber entregado todas las pruebas previstas (EVALUACIÓN ÚNICA).

Se aplicará el mismo sistema de recuperación que para la evaluación continuada.

Bibliografía

- BALZER, David, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, Toronto, Coach House Books, 2014
- BASSAS, Xavier, Genealogías curatoriales, Casimiro Libros, 2016
- BENJAMIN, Walter, El autor como productor, Madrid, Taurus 1975
- BOURDIEU, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 2002
- BOURRIAUD, Nicolas. Post producción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004
- CRIMP, D. Posiciones críticas. Akal: Madrid, 2005.
- DANTO, A. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós: Barcelona, 1999
- DE DUVE, T. Clement Greenberg entre líneas. Acto ediciones, 2005.
- FERNÁNDEZ PORTA, Eloy. Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop, Barcelona, Anagrama, 2008
- FRIED, M. Arte y objetualidad. La balsa de la medusa: Madrid, 2004.
- GLICENSTEIN, Jérôme, L'invention du curateur, Paris, Presses universitaires de France, 2015
- GREENBERG, C. La pintura moderna y otros ensayos. Siruela: Madrid, 2006
- GOLDSMITH, Kenneth. Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital, La caja negra, 2015
- GUASCH, Anna. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997
- GUASCH, A.Mª. La crítica dialogada. Cendeac: Murcia, 2006
- MANEN, Martí, Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado), Bilbao, Consonni, 2012
- ULRICH
- MILLET, C. Le critique d'art s'expose. Editions Jacqueline Chambon: París, 1993
- NICKAS, Robert. Live Free or Die, París, Les presses du réel, 2000
- OBRIST, Hans. Breve historia del comisariado, Exit, 2010.

Software

No aplicable.

Lista de idiomas

Nombre	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(PAUL) Prácticas de aula	1	Catalán	segundo cuatrimestre	mañana-mixto
(TE) Teoría	1	Catalán	segundo cuatrimestre	mañana-mixto