

Teoría del Arte

Código: 100538
Créditos ECTS: 6

2025/2026

Titulación	Tipo	Curso
Historia del Arte	FB	1

Contacto

Nombre: Sandra Alvaro Sanchez

Correo electrónico: sandra.alvaro@uab.cat

Equipo docente

Sandra Alvaro Sanchez

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 primero de grado. No obstante, se recomienda conocimiento del inglés para poder acceder a algunos de los materiales bibliográficos.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura va dirigida a familiarizar a los estudiantes con el vocabulario y conceptos fundamentales de la teoría del arte, así como con su evolución y estado actual. Con esta finalidad se realizará una introducción a las teorías y conceptos fundamentales del arte y a su evolución y cambio dentro de la comprensión del actual fenómeno artístico

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
- Familiarizarse 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

- Inicios de la Teoría Estética: La imitación de la Naturaleza Bella (Grecia Clásica y Renacimiento)
- Los agentes del Arte: Academia y Institucionalización (Siglos XVI -XVIII)
- Teorías de la Modernidad: Formalismo y teoría crítica: Percepción, Sujeto y Sociedad.

Lecturas de la Posmodernidad

- El fin del objeto artístico: inmaterialidad, participación y performance.
- Arte y Nuevos Medios: la Condición Postmedia
- Globalismo y arte comprometido

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales	40	1,6	1, 4, 5, 6, 3, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 15
Tipo: Supervisadas			
Comentario de texto	15	0,6	1, 5, 3, 2, 9, 10, 11, 12
Trabajo de investigación (Aprendizaje basado en proyectos)	25	1	1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Tutorías de seguimiento	5	0,2	1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Tipo: Autónomas			
Estudio i preparación de materiales previos a la clase	30	1,2	1, 4, 5, 6, 3, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Lectura de textos	30	1,2	1, 4, 6, 3, 2, 8, 9, 10, 13
Visitas a museos y exposiciones recomendadas	5	0,2	4, 5, 6, 3, 7

Esta asignatura combina clases teóricas y prácticas:

La introducción del marco teórico en las clases magistrales da paso a talleres participativos en que los alumnos aplicaran los conceptos y metodologías aprendidos al análisis y comentario de obras artísticas y textos. Paa estas clases se facilitaran materiales ha trabajar previamente, individualmente o en grupo, por los estudiantes y se evaluaran mediante la realización de cuestionarios.

También se aplicará el aprendizaje basado en proyectos mediante la realización de un trabajo en grupo. A principio de curso se planteará una serie de temas de los que cada grupo escogerá uno. Los estudiantes deberán trabajar el tema a lo largo de varias sesiones, incluyendo tutorías de seguimiento.

Finalmente, los estudiantes deberán trabajar en la redacción de comentarios de obras artísticas y textos.

También se incentivarán a los estudiantes a conocer el ecosistema cultural de la ciudad, poniendo en práctica las capacidades adquiridas en la visita a museos y exposiciones recomendados. El contenido de estas visitas puede pasar a formar parte de alguna de las sesiones prácticas.

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
Participación en las clases prácticas y aprovechamiento	20	0	0	1, 4, 5, 6, 3, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prueba escrita individual	40	0	0	1, 3, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Realización y presentación de un trabajo de investigación	40	0	0	1, 4, 5, 6, 3, 2, 7, 9, 10, 14, 15

La evaluación tomará en cuenta la asimilación y capacidad de interpretación y comunicación de los conceptos fundamentales introducidos durante el curso. También la correcta aplicación de estos al análisis de obras artísticas y textuales. A tal fin se prevén las siguientes actividades evaluativas:

- La participación en las clases prácticas. Las intervenciones y asistencia del alumnado se evaluarán a lo largo del curso. El progreso satisfactorio en estas actividades recibirá una calificación equivalente a un 20% de la calificación final.
- La realización de un trabajo de investigación en grupo. A principio de curso se planteará una serie de temas sobre los que los alumnos trabajarán en varias sesiones, planteando el procedimiento y planificación, la recopilación de datos, el análisis y la presentación del resultado final en el aula. Este trabajo se supervisará en el aula y en sesiones de tutoría. El correcto desempeño en este trabajo recibirá una calificación equivalente a un 40% de la nota final.
- Finalmente, los alumnos deberán realizar una prueba escrita en la que se evaluarán los conocimientos y capacidades adquiridos. La calificación de este examen supone un 40% de la nota final.

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 cada una de ellas.

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

EVALUACIÓN ÚNICA

El procedimiento de la evaluación única consta de tres pruebas:

- Una prueba escrita individual, el día de la prueba escita el alumno además deberá entregar:
- Un trabajo escrito sobre uno de los textos trabajados durante el curso
- Un trabajo de investigación. El contenido y procedimiento para realizar este trabajo se informará a través del aula virtual y/o en una sesión de tutoría.

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 son recuperables, excepto las actividades participativas realizadas en el aula. Mediante la realización del examen de recuperación (prueba escrita) y la realización de un trabajo equivalente (trabajo de investigación). La estructura y contenido de este trabajo se informará a los alumnos durante el proceso de revisión.

Para participar en la recuperación es necesario haber sido evaluado previamente de un conjunto de actividades equivalente como mínimo a 2/3 partes de la cualificación final (EVALUACIÓN CONTINUA) o haber entregado todas las pruebas previstas (EVALUACIÓN ÚNICA)

USO DE LA IA

En esta asignatura se permite el uso de la IA únicamente en tareas de soporte como son la traducción de textos, diseño de presentaciones, o la búsqueda de fuentes de información suplementares a las facilitadas en el aula. El estudiante deberá identificar claramente que partes han estado generadas con esta tecnología e incluir una reflexión crítica sobre como estas han influenciado en el proceso y resultado final de la actividad. La falta de transparencia en el uso de la IA en las actividades evaluables se considerará una falta de honestidad académica y puede comportar una penalización total o parcial en la nota de las actividades, o sanciones mayores en casos de gravedad.

(*) 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.

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. Hounds Mills [etc]: Macmillan, 1986.

- Foster, Hal. *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture* / Ed. by Hal Foster. Washington: Bay Press, 1983.
- Fried, M. (1998). *Art and objecthood: essays and reviews*. University of Chicago Press
- 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. *Critica 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, Scott Bryson, 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.
- Worringer, W. (1942). *La Esencia del estilo gótico*. Revista de Occidente Argentina
- Worringer, W., & Fons J.V. Foix. (1953). *Abstracción y naturaleza*. Fondo de Cultura Económica.

Software

No es preciso un programario específico.

Grupos e idiomas de la asignatura

La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este [enlace](#). Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura

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

