

Titulación	Tipo	Curso
Historia del Arte	FB	1

Profesor/a de contacto

Nombre : Nuria Llorens Moreno

Correo electrónico : nuria.llorens@uab.cat

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

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.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.
5. Interpretar y comunicar los contenidos de un texto de teoría artística y cinematográfica.
6. Analizar críticamente conceptos básicos de teoría artística y cinematográfica y su evolución a lo largo de la historia.
7. Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.

8. Analizar los debates clásicos y actuales de la disciplina.
9. 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.
10. Reconocer los conocimientos metodológicos, iconográficos y de teoría del arte para la lectura de una imagen artística.
11. Utilizar los conocimientos de teoría general del arte en la crítica de la imagen artística.
12. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
13. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
14. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística.
15. 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.

Contenidos

Programa (Provisional)

Los contenidos de la asignatura se articulan en torno a un triple objetivo:

- Comprender el arte como una construcción histórica.
- Entender su relación con el pensamiento y con su propia contemporaneidad.
- Reconocer los elementos constitutivos de la producción artística.

En este sentido, además de revisar las principales teorías artísticas contemporáneas, la asignatura se plantea como un taller de teoría del arte, es decir, como un espacio de discusión orientado a comprender la complejidad de la producción artística desde un pensamiento situado. Se analizará la producción artística teniendo en cuenta su contexto contemporáneo, así como las condiciones de género, políticas, ideológicas y el marco de la globalización.

De este modo, se profundizará en cuestiones como la relación entre arte y creatividad, la formación de la institución artística y sus diferentes agentes, el análisis del objeto artístico y la dimensión política del artista.

La asignatura abordará diversos temas mediante el estudio de casos y, a la inversa, utilizará distintos casos de estudio como punto de partida para desarrollar la teoría del arte.

Programa

1. La noción de arte y creatividad: Joseph Beuys, el arte relacional y otras aproximaciones.
2. La noción de arte y creatividad: Joseph Beuys, el arte relacional y otras aproximaciones. (*Nota: este punto aparece duplicado en el texto original.*)
3. La formación de la institución artística y sus agentes: del Salón al *white cube* y la transdisciplinariedad.
4. La invención del artista: ¿qué es un autor? ¿Qué es un artista?
5. Los cambios en el objeto artístico y en el sistema de producción del arte: desde la fotografía hasta la instalación, pasando por el *ready-made*.
6. Modernidad y posmodernidad: de la Ilustración a la globalización.
7. La relación entre arte y concepto, o entre arte y pensamiento: el arte conceptual como paradigma.
8. Los límites del arte: performance, activismo, *happenings*, teatralidad, hibridación y otras prácticas.
9. Compromiso, ideología y arte: desde la Comuna de París hasta los movimientos contraculturales.
10. Arte y género: la revisión de la historia del arte como un esquema heteropatriarcal.

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Visitas a museos y exposiciones recomendadas	5	0,2	2, 3, 8, 12, 14

Lectura de textos	30	1,2	1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15
Trabajo de investigación (Aprendizaje basado en proyectos)	25	1	4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tutorías de seguimiento	5	0,2	4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15
Clases magistrales	40	1,6	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Estudio i preparación de materiales previos a la clase	30	1,2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Comentario de texto	15	0,6	1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

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 curo se planteará una serIE de temas de los que cada grupo escogera 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 incentivará 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
Prueba escrita individual	40	0	0	1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Realización y presentación de un trabajo de investigación	40	0	0	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Participación en las clases practicas y aprovechamiento	20	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

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 trabajaran 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 escrita 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 suplementarias 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. Houndmills [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. *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.
 - 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. 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

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