

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 03-05-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte

Coordinador/a: GALAN DIEZ, ILIA

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 6.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Saber leer con profundidad y pensar las cuestiones propuestas, conocer la historia universal del arte en sus rasgos generales y operar con una mirada crítica.

OBJETIVOS

1. Alcanzar un nivel de conocimiento y de capacidad crítica suficientes que permita el análisis de las distintas significaciones que los conceptos de arte y artista han tenido a lo largo de la historia.
2. Adquirir un conocimiento amplio de las distintas formas de transmisión de las ideas artísticas que se han dado desde la era moderna con el objetivo de poder estudiar su relación con el marco social y cultural de cada momento.
3. Saber reconocer y valorar críticamente la importancia que tanto la crítica artística como los manifiestos han tenido en la difusión de las ideas artísticas de la modernidad, su impacto social y grado de aceptación.
4. Lograr una capacidad de análisis que permita distinguir entre las distintas opciones que en el mundo de las ideas artísticas se abren con la crisis de las visiones eurocéntricas y la irrupción de las teorías poscoloniales, sin olvidar en todo momento las plataformas de difusión y su localización.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA**I.El artista y la transmisión de las ideas artísticas**

- El arte y el artista, dos conceptos de interpretación variable en la historia
- El artista y la difusión de las ideas artísticas durante el Renacimiento: la importancia de la tratadística.
- La irrupción de las Academias y la codificación de los lenguajes artísticos.
- La crítica artística: orígenes e institucionalización. Perfiles profesionales de la crítica. Metodología de la crítica. Su importancia como forma de difusión de las ideas artísticas.
- El artista como transmisor de ideas. El artista como crítico. Los escritos y epistolarios.
- La irrupción de las vanguardias y el protagonismo de los manifiestos.
- Bienales y grandes eventos expositivos como plataformas de difusión de nuevas ideas artísticas en la era postmoderna.

II. Estética y Teoría de las Artes desde el presente

- El contexto ideológico y filosófico del arte actual. Institución "Arte".
- Teorías predominantes a la hora de interpretar las artes.
- Nuevos contextos tecnológicos para las obras de arte.
- Teorías para la reproducción de obras de arte: clonación digital de arte.
- Patrimonio y reconstrucción de obras, restauración o reconstrucción.
- Reinención o continuación de monumentos, ciudades, obras plásticas.
- Variantes España y América
- Conservación para el futuro del pasado artístico y su multiplicación.
- Efectos en las artes de las nuevas mutaciones por medios tecnológicos: política, economía, educación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Conferencias magistrales, donde se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir. Se entregarán a los alumnos textos básicos de referencia que les permitan comprender y profundizar en los contenidos de la materia impartida.
2. Clases prácticas, en las que se trabajará con documentación específica que permita a los estudiantes un acercamiento más preciso a los contenidos de la materia.

3. Grupos de discusión, sobre problemas concretos para conseguir fijar en los alumnos las capacidades específicas que se deben adquirir en el curso, potenciando el análisis crítico y el examen de las fuentes.

4. Exposiciones, donde se presenten los resultados y materiales trabajados, con el objetivo de favorecer el aprendizaje y la adquisición de competencias en el dominio de la presentación y difusión pública de los trabajos realizados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La difusión de las ideas artísticas y sus implicaciones ideológicas

Se sigue el proceso de evaluación continua y la proporción valorativa de las pruebas o trabajos se ajusta al peso de las actividades ECTS, permitiendo un margen flexible de valoración al profesorado.

a) Presentaciones, controles y trabajos en clase: 50% Al menos tres notas.

c) Elaboración de un artículo científico, en relación con alguna de las temáticas abordadas en la asignatura. Se valorará con las normas habitualmente utilizadas y los requisitos exigidos en las publicaciones científicas: 50%
Sistema de evaluación:

Los estudiantes que deban presentarse a la convocatoria extraordinaria deberán realizar un trabajo de análisis y comentario de textos seleccionados por los profesores de la asignatura

En la convocatoria extraordinaria deberán presentar un trabajo que cumpla con los requisitos indicados por los profesores el primer día de clase.

Convocatoria extraordinaria: Trabajo final, 100%

Peso porcentual del Examen Final: 50

Peso porcentual del resto de la evaluación: 50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- B. CHIPP, Herschel Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas, Madrid, Akal, 1995..
- BLUNT, Anthony Las teorías de las artes en Italia 1450-1600, Madrid, Cátedra, 2003..
- BOZAL, Valeriano (ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas,, Madrid, Visor (La balsa de la Medusa), 2000 (2ª ed.).
- BRIHUEGA, Jaime Manifiestos, proclamas panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España. 1910-1931, Madrid, Cátedra, 1979..
- CALINESCU, Matei Cinco caras de la modernidad, Madrid, Tecnos, 1991..
- CALVO SERRALLER, Francisco y otros (ed.) Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Ilustración y Romanticismo, Barcelona, Gustavo Gili, 1982..
- DÍAZ SÁNCHEZ, Julián y LLORENTE HERNÁNDEZ, Ángel La crítica de arte en España (1939-1976), Madrid, Istmo, 2004..
- GARCÍA MELERO, José Enrique Literatura española sobre artes plásticas,, Madrid, Ediciones Encuentro, Madrid, 2002. 2 vol..
- GOLDSTEIN, Carl Teaching art: academies and schools from Vasari to Albers, Cambridge, Cambridge University Press, 1996..
- GUASCH, Anna Maria Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995, Madrid, Akal, 2000..
- GUASCH, Anna Maria (coord.) La crítica de arte: Historia, teoría y praxis, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003..
- SCHLOSSER, Julius La literatura artística, Madrid, Cátedra, 1981 (2ª ed.).
- SHINER, Larry La invención del arte, Barcelona, Paidós, 2004..
- TARTAKIEWICZ, Wladyslaw Historia de Seis Ideas, Madrid, Tecnos, 1998..
- VENTURI, Lionello Historia de la crítica de arte, Barcelona, Barcelona, Gustavo Gili, 1979..

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. En el umbral de los 90: reflexiones sobre la crítica de arte, Valencia, Generalitat/IVAM, 1990..
- BAUDELAIRE, Charles Salones y otros escritos sobre arte (introducción y notas de Guillermo Solana), Madrid, La Balsa de la Medusa, 1999 (2ª ed.).
- BAUDELAIRE, Charles Lo cómico y la caricatura, Madrid, Antonio Machado Libros (La balsa de la

Medusa), 2001..

- BAXANDAL, Michael Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, Barcelona, Gustavo Gili, 2000..
- BRETON, André Manifiestos del Surrealismo, Barcelona, Labor, 1992..
- BROWN, Jonathan Velázquez: pintor y cortesano, Madrid, Alianza Editorial, 2000..
- CALLE, Román de la Estética & Crítica y otros ensayos, Valencia, Edivart Ediciones, 1983..
- CALVO SERRALLER, Francisco y otros (ed.) El arte visto por los artistas: la vanguardia española analizada por sus protagonistas, Madrid, Taurus, 1987..
- CARMONA, Eugenio Arte moderno y revistas españolas, 1898-1936, Madrid, MNCARS, 1996..
- CHUECA GOITIA, Fernando Tratados de arquitectura de los siglos XVI y XVII, Valencia, Museo de Bellas Artes, 2001..
- CRUZ FERNÁNDEZ, Pedro Alberto y HERNÁNDEZ NAVARRO, Miguel Ángel (eds.) El artista y el editor críticos de arte, Murcia, Asociación Murciana de Críticos de Arte, 2006.
- EVERS, Bernd y THOENES, Christof Teoría de la arquitectura del Renacimiento a la actualidad, Colonia, Taschen, 2003..
- FREIXA, Mireia (ed.) Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Las vanguardias del siglo XIX, Barcelona, Gustavo Gili, 1982..
- GAUGUIN, Paul Escritos de un salvaje, Madrid, Akal, 2008..
- GIMPEL, Jean Contra el arte y los artistas o el nacimiento de una religión, Barcelona, Gedisa, 1979..
- GOLDWATER, Robert y TREVES, Marco El arte visto por los artistas: selección de textos de los siglos XIV a XX, Barcelona, Seix y Barral, 1953..
- GUASCH, Anna Maria El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1990, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997..
- KRUFIT, Hanno-Walter Historia de la teoría de la arquitectura, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- LORENTE, Jesús Pedro Historia de la crítica de arte. Textos escogidos y comentados, Zaragoza, Documentos, 2005..
- MONDRIAN, Piet Realidad natural y realidad abstracta, México, Ediciones Coyoacán, 2006..
- MONDRIAN, Piet Arte plástico y arte puro, México, Ediciones Coyoacán, 2007..
- PANOFSKY, Erwin Idea, Madrid, Cátedra, 1978..
- PEVSNER, Nikolaus Las academias de arte: pasado y presente, Madrid, Cátedra, 1982..
- POGGIOLI, Renato Teoría del arte de vanguardia, Madrid, Revista de Occidente, 1964..
- SAURA, Antonio Visor: sobre artistas, Madrid, Galaxia Gutemberg, 2000..
- SIMONS, John (ed.) Contemporary Critical Theorists. From Lacan to Said, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2004.
- TZARA, Tristán Manifiesto dadá, Barcelona, Anagal, 2006..
- VAN GOGH, V. Cartas de Vincent van Gogh, Madrid, Akal, 2007..
- WIEBENSON, Dora Los tratados de arquitectura. De Alberti a Ledoux, Madrid, Ed. Hermann Blume. 1988..