

CRÍTICA DE ARTE

Año académico: 2016/2017

Código: 200779

Créditos ECTS: 6

Materia: Teoría y Crítica

Curso y período: 4R curso, 2º semestre

Horario: Jueves de 08:00 a 11:00

Lugar donde se imparte: 229

Coordinador / a de la asignatura:

Email: antonio@situaciones.info

Profesor: Antonio Ontañón

1. Descripción

Esta asignatura plantea diferentes miradas sobre la crítica de arte: su importancia histórica en relación con el arte de vanguardia y la situación actual. Pero además pretende dar a los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan producir contenidos críticos en los diferentes ámbitos de las artes y el diseño contemporáneos.

2. Objetivos

Esta asignatura forma parte del programa de Formación Optativa de la Materia de Teoría y Crítica de cuarto curso. Los objetivos formativos son facilitar recursos conceptuales de análisis, de interpretación y de producción de los fenómenos artísticos. También, dar una visión global y plural a los estudiantes del entorno profesional del crítico de las artes y el diseño. A la vez, se pretende desarrollar en el alumno una capacidad crítica sensible hacia los múltiples niveles del debate actual sobre las artes y el diseño.

Para conseguir este horizonte de aprendizaje, la asignatura dotará al estudiante de unos conocimientos históricos y de unas herramientas teóricas para intentar comprender los orígenes y el desarrollo y la incidencia de la práctica de la crítica desde los inicios del surgimiento del campo del arte (s. XVIII) hasta la contemporaneidad. En última instancia, se pretende dar una base práctica al estudiante para que pueda convertirse en agente productor de discursos críticos a partir de la gestión diaria de un canal crítico propio (In Media Res magazine) que será gestionado por el grupo -clase.

Esta asignatura dará una importancia central a las diversas manifestaciones culturales que se producen en la ciudad de Barcelona para utilizarlas como casos de estudio. No sólo trataremos las exposiciones en los principales museos y centros de arte y diseño, si no también, films y obras de teatro.

3. Contenidos

Historia de la crítica de arte. Orígenes y evolución. Análisis de las obras en cuanto a espacio, tiempo y tendencia. Teorías del arte. Teorías de la crítica de arte. Principios filosóficos de la Ética. Estética y nuevas categorías. Teorías de la modernidad.

La obra: Análisis formal, lenguaje formal y estilo. Recursos expresivos y técnicas empleadas.

La obra y su significado: simbolismos, iconología, iconografía....

La obra y su contexto: Los movimientos artísticos y las tendencias. Las instituciones artísticas. La Gestión cultural. La difusión y la publicidad.

Relaciones complejas: el artista y su crítico.

Arte y técnicas literarias.

Publicaciones críticas sobre arte y diseño

4. Metodología docente y actividades formativas

La metodología de la asignatura se estructurará en tres tipos de trabajo: por un lado, con una serie de sesiones explicativas sobre los principios históricos y teóricos de la práctica de la crítica del arte, desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta a su naturaleza actual en la cultura contemporánea; por otra parte, se dará una importancia especial a las exposiciones concretas de los centros de arte y diseño más cercanos, que se convertirán en casos de estudios y comentario en clase. Finalmente, se hará un ejercicio profesionalizador, con la adquisición por parte de los alumnos del rol crítico. Se trabajarán técnicas de escritura, el funcionamiento de una publicación y la preparación de textos reales que de manera periódica se harán públicos en una plataforma comunicativa que se gestionará en el marco de la propia asignatura. También contaremos con la presencia de diferentes profesionales externos: periodistas especializados en información cultural que nos darán su versión de los diferentes géneros de escritura periodística (entrevista, crónica, ensayo, reportaje, artículo de opinión...) y de críticos o artistas / críticos que comentarán sus propias publicaciones.

ACTIVIDAD DIRIGIDA

Clases teóricas dirigidas por el profesor, con seminarios y debates.

ECTS: 21%

Horas: 32h

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5, RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12, RA.13, RA.14, RA.15, RA.16

ACTIVIDAD SUPERVISADA

Seguimiento y asesoramiento en el aula por el desarrollo y resolución de ejercicios y trabajos.

ECTS: 11%

Horas: 16h

Resultados de aprendizaje RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

Estudio, interpretación y reelaboración de la información. Desarrollo de lecturas y los textos de crítica que los estudiantes deberán publicar.

ECTS: 64%

Horas: 96h

Resultados de aprendizaje: RA.25, RA.26, RA.27

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general de la asignatura en la última fase de esta.

ECTS: 4%

Horas: 6h

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5, RA.9, RA.14

5. Evaluación

El elemento central de la evaluación es la demostración de que los estudiantes han sido capaces de desarrollar su sentido crítico de una manera racional y argumentada en el campo de las artes y el diseño.

Sistema de evaluación

La elaboración y publicación de los diferentes artículos de escritura crítica y la participación en las diferentes actividades planteadas en la clase son las dos formas fundamentales de evaluación.

Actividades de evaluación

1. Evaluación continuada a través del seguimiento del trabajo en el aula: 40%

Dirección de la revista: Según número de la revista.

A convenir en clase

2. Evaluación continuada de la realización de las reseñas críticas (en total 4): 40%

1 artículo de opinión

1/2 reportajes

1/2 entrevista

3. Evaluación puntual con seminarios y debates: 20%

6. Bibliografía

Bourdieu, Pierre. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama, 2002

Bozal, Valeriano, (ed). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: La balsa de la Medusa, 1996

Cameron, Dan, "Critical Reflections", *Artforum*, març 1990

Danto, Arthur. *¿Qué es una obra maestra?*. Barcelona: Crítica, 2002.

Everett, Sally. *Art Theory and Criticism. An Anthology of Formalist, Avant-Garde, Contextualist and Post-Modernist Thought*. [Autoedició], 1991

Guasch, Anna. *El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995*. Barcelona: Ediciones del

Serbal, 1997

Guasch, Anna (dir.). *La crítica de arte. Historia, teoría y praxis*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003

Greenberg, Clement. *Arte y cultura: ensayos críticos*. Barcelona: Paidós, 2002 (1961)

Guilbaut, Serge. *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*. Madrid: Mondadori, 1990

Heinich, Nathalie. *La sociología del arte*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003

Lorente, Jesús-Pedro. *Los museos de arte contemporáneo. Noción y desarrollo histórico*. Gijón: Trea, 2008

Lorente, Jesús-Pedro. *Historia de la crítica del arte. Textos escogidos y comentados*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2005

Mainardi, Patricia. *The end of the Salon: art and the state in the early Third Republic*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994

Montaner, Josep M. *Crítica y Arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 1999

Picazo, Glòria et al. *Impasse. Art, poder i societat a l'Estat Espanyol*. Lleida: Ajuntament de Lleida, 1997

Valverde, Isabel. "Baudelaire y Manet", *Boletín de la fundación Camón Aznar*, 31-32 (1988)

Valverde, Isabel. "El efecto Zola en la pintura moderna", Javier Arnaldo (ed.). *El naturalismo y la vida moderna*. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2008

Venturi, Lionello. *Historia de la crítica de arte*. Barcelona: Debolsillo, 2004

Otras referencias

Situaciones. Revista de Historia y crítica de las artes de la Escuela de Historia del arte de Barcelona.

URL: www.situaciones.info

A-DESK

URL: <http://www.a-desk.org/>

Roulotte Magazine

URL: <http://www.roulottemagazine.com/>

Revista Lápiz

URL: <http://www.revistalapiz.com/>

7. Programación

Semana 1

Actividad: Introducción a la asignatura. El «campo» del arte y el rol de la crítica de arte I Consejo de redacción.

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5, RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12, RA.13, RA.14, RA.15, RA.16, RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 2

Actividad: Sesión de trabajo con profesorado de Periodismo cultural - UAB I Consejo de redacción.

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12 , RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 3

Actividad: Crítica, historia del arte y estética. Vasos comunicantes I Consejo de redacción.

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12 , RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 4

Actividad: Caso de estudio: Exposición Gelatina Dura el Macba (I) I Consejo de redacción: publicación

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12 , RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 5

Actividad: Caso de estudio: Exposición Gelatina Dura el Macba (II) Y Consejo de redacción.

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12 , RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 6

Actividad: Caso de estudio: Exposición 1000 metros cuadrados de deseo. CCCB Consejo de redacción.

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12 , RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 7

Actividad: Caso de estudio: Exposición 1000 metros cuadrados de deseo II. CCCB I Consejo de redacción.

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12 , RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 8

Actividad: Caso de estudio: Exposición Alexander Kluge. Jardines de cooperación. La Virreina. Y Consejo de redacción: publicación

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA12 , RA13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 9

Actividad: Caso de estudio: un filme escogido entre toda la clase. Consejo de redacción

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA12 , RA13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 10

Actividad: Caso de estudio: un filme escogido entre toda la clase II. Consejo de redacción

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA12 , RA13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 11

Actividad: Caso de estudio: una obra de teatro escogida entre toda la clase. Y Consejo de redacción

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA12 , RA13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 12

Actividad: Caso de estudio: una obra de teatro escogida entre toda la clase II. Consejo de redacción: publicación

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA12 , RA13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 13

Actividad: Caso de estudio: una exposición específica de diseño. Museo del diseño. Y Consejo de redacción

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA12 , RA13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 14

Actividad: Caso de estudio: una exposición específica de diseño II. Consejo de redacción

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA12 , RA13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 15

Actividad: Presentación y análisis de publicaciones concretas: La revista Roulotte. Consejo de redacción

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12, RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 16

Actividad: Presentación y análisis de publicaciones concretas: Revista A desk el Consejo de redacción: publicación

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12, RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 17

Actividad: Comentario de notas

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12, RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

Semana 18

Actividad: Semana de cierre

Lugar: Aula grupo clase

Material: No se requiere material específico

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5.RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12, RA.13, RA.14, RA.15, RA.16 RA.17, RA.18, RA.19, RA.20, RA.21, RA.22, RA.23, RA.24

8. Competencias y resultado de aprendizaje

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02- Demostrar que conoce, comprende y relaciona los conceptos y las informaciones entre las diferentes áreas artísticas, científicas y sociales.

RA. 1 (CE02.15) -Reconocer los lenguajes del presente en el arte y el diseño y los lenguajes de la sobremodernidad.

CE06- Demostrar que conoce los recursos teóricos adecuados para interpretar, comprender y describir las diferentes actividades profesionales propias de las artes visuales, el diseño y los oficios artísticos.

CE06.11-Analizar y valorar las propuestas artísticas y el diseño en relación a su contexto y entorno profesional.

RA. 2 (CE06.12) - Analizar y criticar los principios, los valores y el contexto en que una obra ha sido creada.

RA. 3 (CE06.13) - Seleccionar las teorías necesarias para interpretar y valorar una obra de arte y diseño.

CE07 - Demostrar que conoce, comprende e interpreta la historia del arte, de la arquitectura y el diseño y su contextualización social, económica y cultural.

RA. 4 (CE07.11) Diferenciar y relacionar el lenguaje global, el lenguaje local y sus entornos particulares del arte, el diseño y las artes aplicadas.

RA. 5 (CE07.12) - Analizar y reflexionar sobre el valor del arte y el diseño en la sociedad para adquirir juicio crítico.

CE08- Demostrar que conoce e interpreta los referentes teóricos establecidos a partir de la experiencia, la interpretación, la reflexión y la comprensión. Conocer, comprender e interpretar los referentes teóricos establecidos, tanto desde los ámbitos de las artes como desde el diseño.

RA. 6 (CE08.17) Describir la tecnocultura y relacionar las estéticas industriales.

RA. 7 (CE08.18) - Apreciar Y valorar el Diseño Emocional en relación a las miradas ficticias de lo mecánico y lo que indican los criterios de consumo.

RA. 8 (CE08.19) Relacionar el arte de la calle y los lenguajes multiculturales y el arte y el diseño fronterizo.

RA. 9 (CE08.20) -Interpretar críticamente las expresiones del arte y el diseño desde la valoración de sus lenguajes particulares, así como la multiplicidad de soportes y escenarios en el que se expresan.

RA. 10 (CE08.21) Relacionar los lenguajes y las técnicas de la imagen, la pintura y la fotografía.

RA.11 (CE08.22) Identificar los lenguajes propios del cine y la televisión, la publicidad y el videoclip.

CE11- Aplicar los conocimientos adquiridos para formalizar un pensamiento y / o un sentimiento a partir de la percepción, la expresión, el lenguaje, el contexto cultural y / o los valores estéticos.

RA.12 (CE11.15) - Valorar y criticar las teorías del diseño.

RA. 13 (CE11.16) - Valorar y criticar las teorías del arte.

CE16- Generar y aplicar modelos de interpretación de la actividad artística y del diseño a nivel local e internacional.

RA.14 (CE16.11) - Analizar, investigar y especular sobre nuevas formas y lenguajes desde el juicio crítico.

RA.15 (CE16.12) - Operar desde la teoría para poder imaginar nuevos modelos críticos para interpretar la producción del arte y el diseño en los ámbitos locales y globales.

RA.16 (CE16.13) - Analizar y valorar nuevas propuestas alternativas para el arte y el diseño.

CE18- Comprender y ser sensible en relación a los diversos parámetros históricos y culturales de la idea de belleza.

RA.17 (CE18.6) - Demostrar sensibilidad frente del diseño y el arte de los sentidos, el lenguaje del cuerpo como expresión artística.

RA. 18 (CE18.7) Relacionar y valorar la obra de diferentes autores en relación a los lenguajes utilizados para expresar belleza.

CE21- Entender la transgresión como motor de la creatividad de forma responsable.

RA.19 (CE21.7) Analizar y comprender los lenguajes visuales contemporáneos frente a los lenguajes de la tradición.

CE22- Valorar el rol dinámico de la cultura, la ciencia, la economía y la ecología en relación a los valores morales de la sociedad.

CE23- Mostrar sensibilidad y respeto en la formulación de juicios estéticos de carácter personal tanto para la producción propia como para la valoración de la obra de los demás.

RA.20 (CE23.9) - Analizar y valorar con criterio propio las relaciones entre la producción de una obra, las premisas teóricas iniciales y el proceso de realización.

RA.21 (CE23.10) - Valorar y contextualizar adecuadamente la obra de diferentes autores desde el punto de vista ético y estético.

CE28- Difundir el conocimiento derivado de los resultados de investigación y de las obras generales, teniendo en cuenta las repercusiones sociales y personales que se pueden derivar.

RA.22 (CE28.7) - Analizar y relacionar los mecanismos de difusión del arte y la cultura.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT04 - Desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para participar en trabajos de equipo y / o multidisciplinares, enriqueciendo el trabajo de un proyecto común a través de la interacción con los demás valorando sus aportaciones y sus puntos.

RA.23-Valorar la diversidad de ideas creativas en relación al resto del equipo de trabajo.

CT06 - Comunicar eficazmente. Expresarse de forma adecuada y eficaz teniendo en cuenta el destinatario, el medio y las diferentes situaciones formales.

RA.24-Desarrollar estrategias de comunicación favorables para transmitir adecuadamente los resultados del propio trabajo.

CT07 - Utilizar de manera responsable los sistemas de comunicación e información de Internet.

RA.25-Control y agilidad de las nuevas formas de comunicación y especial atención a la responsabilidad social en su uso.

CT08 - Ser responsables de los propios posicionamientos éticos y morales considerando, valorando y respetando los de los demás.

RA.26-Analizar los argumentos propios y los de los demás y separar lo objetivo de lo subjetivo.

CT12 - Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la documentación, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.

RA.27-Desarrollar un sentido crítico hacia las fuentes de información y los documentos de tal manera que sean apreciados en su auténtico valor.

CT13 - Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para una correcta expresión y formalización de lo que se quiera transmitir.