

Año académico	2017-18
Asignatura	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	G
Idioma	Castellano

Identificación de la asignatura

Nombre	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Créditos	2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo	Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición	Segundo semestre
Idioma de impartición	Castellano

Profesores

Profesor/a	Horario de atención a los alumnos					
	Hora de inicio	Hora de fin	Día	Fecha inicial	Fecha final	Despacho
María Sonsoles Hernández	15:00	16:00	Miércoles	11/09/2017	31/01/2018	BB19
Barbosa sonsoles.hernandez@uib.es	16:00	17:00	Lunes	12/02/2018	31/05/2018	BB19

Contextualización

El objetivo de la asignatura es familiarizar al alumno con los diferentes enfoques históricamente desarrollados a la hora de abordar la práctica de la historia del arte, desde los paradigmas clásicos hasta las corrientes más actuales. Para ello se tratará de dotarlo de las herramientas metodológicas y el vocabulario crítico necesario para su comprensión, de manera que la disciplina pase a ser entendida no sólo como contenedora de información más o menos objetiva sino en el marco de un debate intelectual.

Requisitos

Recomendables

Se recomienda disponer de los conocimientos y herramientas proporcionados por el conjunto de asignaturas que integran el primer y segundo curso del grado en historia del arte, particularmente aquellas que implican un acercamiento a la disciplina de tipo teórico.

También se recomienda tener nociones generales del desarrollo de la historia del arte en occidente.

Competencias

Año académico	2017-18
Asignatura	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	G
Idioma	Castellano

Específicas

- * CE-5. Competencias fundamentales (saber disciplinar). Conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Historia del Arte y de su contingencia histórica (Historiografía del Arte)..
- * CE-6. Competencias fundamentales (saber disciplinar). Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia. Teoría y pensamiento estético..
- * CE-9. Competencias aplicadas y profesionales (saber hacer). Conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, crítica de arte..

Genéricas

- * CG-1. Capacidad de análisis de los conocimientos ligados a los módulos, materias y asignaturas propios del título..
- * CG-2. Capacidad de comunicación oral y escrita a la hora de transmitir el conocimiento adquirido..
- * CB-3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética..

Básicas

- * Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos

1. La historiografía y la metodología de la historia del arte
2. Primeros enfoques al hecho artístico
3. Historia del arte como historia de la cultura
4. Historiografía artística formalista
5. La aproximación psicológica
6. Iconografía e iconología
7. Semiótica, lingüística y estructuralismo
8. Cultura visual, estudios visuales
9. Teorías postcoloniales

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Año académico	2017-18
Asignatura	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	G
Idioma	Castellano

Modalidad	Nombre	Tip. agr.	Descripción	Horas
Clases teóricas	Clase teórica	Grupo grande (G)	Exposición de los contenidos de la materia por parte del docente que permitan al alumno familiarizarse con los aspectos señalados en el temario	32
Seminarios y talleres	Clase práctica con el servicio de documentación	Grupo mediano (M)	El personal del servicio de documentación de la biblioteca realizará alguna clase práctica de metodología de la búsqueda bibliográfica en la que los alumnos aprenderán a buscar referencias en diferentes motores de búsqueda y catálogos así como a citar referencias bibliográficas	4
Seminarios y talleres	Comentarios de textos	Grupo mediano (M)	El seminario consistirá en el comentario por parte de los alumnos de los textos propuestos tras su preparación autónoma y su confrontación con el análisis del profesor. Se valorará su capacidad analítica y de reflexión crítica. La práctica permitirá al alumno ejercitarse en el comentario de texto de cara a la realización de la prueba escrita.	20
Evaluación	Prueba escrita	Grupo grande (G)	Sesión en el aula para la realización de una prueba escrita sobre la materia que consistirá en una o varias preguntas teóricas y un comentario de texto en los que el alumno muestre su asimilación del temario	2
Evaluación	Prueba escrita	Grupo grande (G)	Sesión en el aula para la realización de una prueba escrita sobre la materia que consistirá en una o varias preguntas teóricas y un comentario de texto en los que el alumno muestre su asimilación del temario	2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad	Nombre	Descripción	Horas
Estudio y trabajo autónomo individual	Asimilación de contenidos y puesta en práctica	Conocimiento por parte del alumno de los diferentes enfoques empleados en la interpretación de obras artísticas que redunde en la adquisición de los conceptos básicos de las diferentes corrientes historiográficas y metodologías de estudio de la historia del arte por parte del alumno Aplicación de estos conocimientos a la lectura crítica de textos	63
Estudio y trabajo autónomo individual	Realización de reseña de libro (opcional)	Se dará al alumno la posibilidad de realizar la reseña de un libro, tarea que será tutorizada por la profesora a lo largo del semestre y podrá suponer hasta un punto más en la evaluación final del alumno. El libro se enmarcará dentro de uno de los enfoques metodológicos del temario de modo que el alumno podrá, además de analizar los contenidos abordar la metodología empleada por el autor y realizar una lectura crítica de la misma	12
Estudio y trabajo autónomo en grupo	Asimilación de contenidos y práctica de comentario de texto	Aplicación de los contenidos teóricos de la materia al ejercicio del comentario de texto	15

Año académico	2017-18
Asignatura	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	G
Idioma	Castellano

Riesgos específicos y medidas de protección

Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Comentarios de textos

Modalidad	Seminarios y talleres
Técnica	Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción	El seminario consistirá en el comentario por parte de los alumnos de los textos propuestos tras su preparación autónoma y su confrontación con el análisis del profesor. Se valorará su capacidad analítica y de reflexión crítica. La práctica permitirá al alumno ejercitarse en el comentario de texto de cara a la realización de la prueba escrita.
Criterios de evaluación	Se valorará la claridad de comprensión y argumentación, así como la actitud participativa en la transferencia y debate de ideas.
Porcentaje de la calificación final:	20%

Prueba escrita

Modalidad	Evaluación
Técnica	Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción	Sesión en el aula para la realización de una prueba escrita sobre la materia que consistirá en una o varias preguntas teóricas y un comentario de texto en los que el alumno muestre su asimilación del temario
Criterios de evaluación	Se evaluarán los 4 primeros temas de la asignatura (recuperación en la evaluación extraordinaria) Se valorará la adecuación a la respuesta, la claridad expositiva, la capacidad de relación y síntesis así como el empleo de un vocabulario conceptual adecuado y la asimilación de la bibliografía.
Porcentaje de la calificación final:	40% con calificación mínima 5

Prueba escrita

Modalidad	Evaluación
Técnica	Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción	Sesión en el aula para la realización de una prueba escrita sobre la materia que consistirá en una o varias preguntas teóricas y un comentario de texto en los que el alumno muestre su asimilación del temario
Criterios de evaluación	Se evaluará la segunda parte del temario (recuperación en la evaluación extraordinaria)

Año académico	2017-18
Asignatura	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	G
Idioma	Castellano

Se valorará la adecuación a la respuesta, la claridad expositiva, la capacidad de relación y síntesis así como el empleo de un vocabulario conceptual adecuado y la asimilación de la bibliografía.

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Se presentan a continuación manuales y obras de referencia relativas a los contenidos de la asignatura

Barasch, M.: Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza, 1991.

Bauer, H.: Historiografía del Arte. Madrid: Taurus, 1980.

Berenson, B.: Estética e historia en las artes visuales. México: Fondo de Cultura Económica, 1978.

Bryson, N.; Holly, M. A.; Moxey, K. (eds.): Visual Culture. Images and Interpretations. Hanover; London: University Press of New England, 1994.

Borrás, G.: Teoría del arte I. Las obras de arte. Madrid: Historia 16, 1996.

Burke, P. et al.: Formas de hacer historia. Madrid: Alianza, 2003.

Checa Cremades, F. (et al.): Guía para el estudio de la historia de arte. Madrid: Cátedra, 1980.

Didi-Huberman, G.: Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg [2002], trad. Juan Calatrava. Madrid: Abada, 2009.

Didi-Huberman, G.: Supervivencia de las luciérnagas [2009], trad. Juan Calatrava. Madrid: Abada, 2012.

Eco, U.: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 2009.

Fernández Arenas, J.: Teoría y metodología de la Historia del Arte. Barcelona: Anthropos, 1986.

Fernie, E.: Art History and its Methods. London: Phaidon, 1995.

Freixa, M. et al.: Introducción a la Historia del Arte. Barcelona: Barcanova, 1990.

Ginzburg, C.: "De Aby Warburg a Ernst Gombrich" [1966]. Mitos, emblemas, indicios. Barcelona: Gedisa, 1994.

Jiménez, J.: Teoría del arte [2002]. Madrid: Tecnós, 2003.

Kulterman, U.: Historia de la Historia del Arte. El camino de una ciencia. Madrid: Akal, 1996.

Marías, F.: Teoría del Arte II. Madrid: Historia16, 1996.

Mayayo, P.: Historias de mujeres, historias del arte. Madrid: Cátedra, 2003.

Michaud, E.: Les invasions barbares. Une généalogie de l'histoire de l'art. Paris: Gallimard, 2015.

Ocampo, E.; Perán, M.: Teorías del arte. Barcelona: Icaria, 1991.

Pächt, O.: Historia del arte y metodología. Madrid: Alianza, 1986.

Preziosi, D.: Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science. New Haven; London: Yale University Press, 1989.

Preziosi, D.: The Art History: A Critical Anthology. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Ramírez, J. A.: Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Madrid: Serbal, 1996.

Seldmayr, H.: Épocas y obras artísticas. Madrid: Rialp, 1973.

Bibliografía complementaria

Fuentes teóricas de referencia

Se presentan a continuación fuentes relativas a los diferentes bloques temáticos de la asignatura clasificadas por temas.

AA. VV.: Fuentes y documentos para la Historia del Arte, 8 vol. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

Tema 1. La historiografía artística y la metodología de la historia del arte

Baudelaire, Ch.: Obras completas (ed. de J. del Prado y J. A. Millán). Madrid: Espasa Calpe, 2000.

Kant, I.: Crítica del juicio [1790]. Madrid: Espasa Calpe, 1991.

Año académico	2017-18
Asignatura	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	G
Idioma	Castellano

Taine, T.: Filosofía del arte [1881]. Madrid: Espasa Calpe, 1968.

Tema 2. Primeras enfoques metodológicos al hecho artístico

Kris, E; Kurtz, O.: La leyenda del artista [1931]. Madrid: Cátedra, 1991.

Vasari, G.: Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres [1550]. Barcelona: Obras maestras, 1967.

Winckelmann, J. J.: Historia del arte en la Antigüedad. Madrid: Aguilar, 1989.

Tema 3. Historia del arte como historia de la cultura

Alpers, S.: El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. Madrid: Hermann Blume, 1987.

Alpers, S.: Las otras Meninas. Madrid: Siruela, 1995.

Baxandall, M.: Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

Burckhardt, J.: La cultura del Renacimiento en Italia [1960]. Madrid: Sarpe, 1985.

Burke, P.: ¿Qué es la historia cultural? Barcelona: Paidós, 2008.

Huyzinga, J.: El otoño de la Edad Media [1929]. Madrid: Alianza, 1990.

Praz, M.: La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica [1930]. Barcelona: El Acantilado, 1999.

Riegl, A.: El arte industrial tardorromano. Madrid: Visor, 1992.

Riegl, A.: El culto moderno a los monumentos. Madrid: Visor 1987.

Tema 4. La historiografía artística formalista

Focillon, J.: La vida de las formas. Elogio de la mano. Madrid: Xarait, 1983.

Greenberg, C.: Arte y cultura [1961]. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

Hildebrand von, A.: El problema de la forma en la obra de arte [1983]. Madrid: Visor, 1994.

Wölfflin, H.: Principios fundamentales de la historia del arte. Madrid: Espasa Calpe, 1997.

Wölfflin, H.: Renacimiento y Barroco [1888]. Barcelona: Paidós, 1991.

Tema 5. La aproximación psicológica a la obra de arte

Arnheim, R.: Arte y percepción visual [1979]. Madrid: Alianza, 2002.

Arnheim, R.: Hacia una psicología del arte. Arte y entropía. Madrid: Alianza, 1980.

Freud, S.: Psicoanálisis del arte. Madrid: Alianza, 1985.

Jung, C.: Arquetipos e inconsciente colectivo. Buenos Aires, Paidós, 1977.

Jung, C.: El hombre y sus símbolos. Barcelona: Planeta, 1965.

Kris, E.; Kurz, O.: La leyenda del artista [1931]. Madrid: Cátedra, 1991.

Worringer, W.: Abstracción y naturaleza [1908]. México: Fondo de Cultura Económica, 1953.

Tema 6. Iconografía e iconología

Cassirer, E.: Filosofía de las formas simbólicas [1923-1929], 3 vol. México: F.C.E., 1971-1976.

Gombrich, E. H.: Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica [1960]. Madrid: Debate, 1998.

Gombrich, E.: Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos [1968]. Madrid: Debate, 2002.

Mâle, E.: El gótico, la iconografía de la Edad Media y sus fuentes. Madrid: Encuentro, 1986.

Panofsky, E.: El significado de las artes visuales [1955]. Madrid: Alianza 1987.

Panofsky, E.: La perspectiva como forma simbólica [1927]. Barcelona: Tusquets, 1973.

Saxl, F.: La vida de las imágenes. Estudio iconográficos sobre el arte occidental [1957]. Madrid: Alianza, 1989.

Warburg, A.: Atlas Mnemosyne, trad. Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Akal, 2010.

Tema 7. Semiótica, lingüística y estructuralismo

Barthes, R.: Elementos de semiología [1964]. Madrid: Alberto Corazón, 1971.

Barthes, R.: Lo obvio y lo obtuso [1982]. Barcelona: Paidós, 1986.

Eco, U.: La estructura ausente [1968]. Barcelona: Lumen, 1971.

Eco, U.: Obra abierta. Barcelona: Ariel, 1985.

Goodman, N.: Los lenguajes del arte. Aproximación a la Teoría de los símbolos [1968]. Barcelona: Seix Barral, 1976.

Mukarovsky, J.: Escritos y semiótica del arte. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.

Tema 8. Cultura visual, estudios visuales

Baxandall, M.: Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

Año académico	2017-18
Asignatura	20268 - Conocimientos Críticos, Teóricos y Metodológicos de la Historia del Arte
Grupo	Grupo 1, 2S
Guía docente	G
Idioma	Castellano

- Berger, J.: Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- Bhabha, H.: El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial, 2002.
- Bryson, N.: Visión y pintura. La lógica de la mirada. Madrid: Alianza, 1991.
- Burke, P.: Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence [2001]. Cornell: Cornell University Press, 2008.
- Cheetham, M. A.; Holly, M. A.; Moxey, K.: The Subjects of Art History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Crary, J.: "Modernización de la visión". Poéticas del espacio, ed. Steve Yates. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, pp. 129-145.
- Damisch, H.: El origen de la perspectiva [1987]. Madrid: Alianza, 1997.
- Fry, R.: Visión y diseño [1920]. Buenos Aires: Paidós, 1988.
- Harris, J.: The New Art History. A Critical Introduction. London & Nueva York: Routledge, 2001.
- Jay, M.: "Regímenes escópicos de la modernidad". Trompe-l'œil. A Coruña: Fundación Luis Seoane, 2003, pp. 29-49.
- Mitchell, W. J. T.: "Mostrando el ver. Una crítica de la Cultura Visual". Estudios visuales, n. 1 (noviembre, 2003) "Los estudios visuales en el siglo XXI", pp. 17-40.
- Moxey, K.: "Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales" [2000]. Estudios visuales, n. 1 (noviembre, 2003) "Los estudios visuales en el siglo XXI", pp. 41-59.
- Moxey, K.: "Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales" [2000]. Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte. Barcelona: Serbal, 2004.
- Praz, M.: La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica [1930]. Barcelona: El Acantilado, 1999.
- Tema 9. Teorías postcoloniales y estudios de género
- Harris, J.: The New Art History. A Critical Introduction. London & Nueva York: Routledge, 2001.
- Labanyi, J.: Lo andaluz en el cine del franquismo: los estereotipos como estrategia para manejar la contradicción. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2003.
- Mayayo, P.: Historias de mujeres. Historias del arte. Madrid: Cátedra, 2003.
- Nochlin, L.: Women, Art and Power and other Essays. London: Thames and Hudson, 1971.
- Nead, L.: El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad. Madrid: Tecnos, 1998.
- Said, E. W.: Orientalismo. Madrid: Libertarias, 1990.