

PLA DOCENT D'ASSIGNATURA (curs 2015-2016)

Títol de l'assignatura (pla d'estudis): Teoria de les arts

Subtítol de l'assignatura: Pensar les imatges. Auge i transformació de la pintura al segle XX

Codi de l'assignatura: 30750

Tipus: Obligatòria Optativa

Nombre de crèdits (ECTS): 5 ECTS

Idioma en el qual s'imparteix: Castellà

Professor/s responsable/s: Ibáñez Fanes, Jordi

Descriptor:

El curs es proposa posar en relació la transformació i la crisi de la imatge pictòrica en el segle XX amb els discursos de la política, l'estètica, la filosofia, amb l'escriptura, i amb altres formes de producció d'imatges, com la fotografia, el cinema i l'escultura. Això es proposarà a partir de cinc temes, amb els seus respectius aparells crítics i teòrics.

Objectius formatius:

El curs té per objectiu familiaritzar l'estudiant amb les possibilitats de comparació entre els discursos de l'art (i les pràctiques artístiques) i aquells altres que li donen sentit o que imposen un tipus de mirada. En centrar-nos en la pintura del segle XX a partir de cinc cales temàtiques plantejades anant cronològicament cap enrere, i centrant-nos en la segona meitat del segle, pretendem dotar el curs d'una coherència que no anul·li la diversitat crítica dels problemes teòrics. En retrocedir en certa manera en el temps a partir d'un punt cronològicament precís però històricament ja abordable (dècada dels 60 i 70) trenquem qualsevol possibilitat d'il·lusió narrativa, el que exigeix repensar els elements narratius que inevitablement s'incrusten en la teoria i en la comprensió crítica dels objectes de l'art.

Programa:

- 1 Matar al pare: Arroyo, Aillaud i Recalcati (i també Beuys) eliminen a Duchamp.
- 2 Richter i Polke. La pintura literària i històrica en el context del pop europeu.
- 3 Kitaj, Bacon, Freud i la persistència de la figura humana.
- 4 Miró i el problema del «assassinat» de la pintura.
- 5 Picasso i els mestres: al voltant del problema de l'estil tardà.

Competències generals i específiques associades a l'assignatura:

Competències generals:

- CB6. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
- CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
- CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències transversals:

- CT1. Capacitat de crítica i d'autocrítica.
- CT2. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
- CT3. Capacitat de relacionar de manera informada coneixements propis de diferents àmbits i disciplines.

Competències específiques:

- CE1. Aprofundir en el coneixement d'una especialitat, com són la literatura, l'art i el pensament, i desenvolupar alhora una visió transversal.
 - RA1. Reconèixer els models teòrics que descriuen les interaccions sistèmiques entre literatura, art i pensament, així com les seves manifestacions pràctiques.
 - RA2. Dominar instruments de reflexió, d'anàlisi i d'interpretació propis de la formació avançada en les disciplines humanístiques.
 - RA3. Mostrar coneixements de la producció cultural.
- CE3. Elaborar anàlisis comparatives amb aportacions significatives de la literatura, l'art i el pensament.
 - RA1. Presentar una visió crítica de les orientacions principals de la disciplina i la seva història amb exemples pràctics.
- CE4. Que els estudiants mostrin capacitat de reflexió, d'anàlisi i d'interpretació de fenòmens culturals.
 - RA1. Reflexionar sobre les preguntes i els corrents més importants en el moment actual relacionats amb la disciplina.

- RA2. Analitzar i interpretar els problemes de fenomenologia aplicats als estudis propis de la disciplina.
- CE5. Que els estudiants hagin demostrat un ús rigorós de mètodes d'investigació per a l'elaboració d'un projecte de recerca que aporti aspectes originals en l'anàlisi d'una temàtica rellevant en el camp dels estudis avançats en humanitats.
 - RA3. Dominar els conceptes, les tècniques i els mètodes de treball propis de la disciplina.

Metodologia d'ensenyament:

L'assignatura tindrà 20 hores d'ensenyament presencial amb el grup sencer i la resta de les hores de contacte amb el professor es faran en grups més petits i tutories obligatòries. A més de les classes, el procés d'aprenentatge inclou lectures, grups de discussió i altres activitats formatives assignades pel professor.

Criteris i procediments d'avaluació:

La forma d'avaluació de totes les assignatures del màster és l'avaluació continuada. Segons les normes acadèmiques dels màsters oficials de la UPF, l'avaluació continuada s'ha de basar en un mínim de tres fonts d'avaluació, proves o exercicis realitzats durant el període lectiu de classes. Per fonts d'avaluació s'ha d'entendre pràctiques de seminaris, ressenyes, informes de lectura, informes orals, esquemes o propostes per treballs, treballs en equip, etc. Convindrà que aquestes fonts siguin objectivables i estiguin documentades. Es poden afegir, a més a més, altres criteris com la participació en les discussions a classe. A causa que l'avaluació continuada és aquella que es realitza durant el període lectiu, tots els materials a avaluar en les assignatures del màster tenen com a termini màxim de presentació l'últim dia del període d'exàmens del trimestre en què s'imparteix l'assignatura, període establert al calendari acadèmic de la UPF. Les normes acadèmiques dels màsters oficials de la UPF estableixen que hi ha una única convocatòria per curs acadèmic per cada assignatura o activitat formativa.

Bibliografia seleccionada:

Fusell, Paul, La Gran Guerra y la memoria moderna, Turner, Madrid, 2006.
Green, Chistopher,. Arte en Francia, 1900-1940. Madrid: Cátedra, 2001.
Jünger, Ernst, Diario de Guerra (1914-1918), Tusquets, Barcelona, 2013.
Id. Tempestades de acero, Tusquets, Barcelona, 200.
Lewis, Wyndham, Estalidos y bombardeos, Impedimenta, Madrid, 2008.
Loetz, André, La Grande Guerre, La Découverte, Paris, 2010.
Richard, Lionel, Del expresionismo al nazismo, GG, Barcelona, 1979.
Silver, K.E. Vers le retour à l'ordre. L'avant-garde parisienne et la première guerre mondiale, 1914-1925. París: Flammarion, 1991.