

Imatges i Metàfores Culturals (20155)

EL MITE DEL GENI. Una història de la creativitat artística.

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3-4t

Trimestre: 3

Nombre de crèdits ECTS:

Hores dedicació estudiant:

Llengua o llengües de la docència: Català

Professora: Eduard Cairol

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Sota les seves diverses modalitats, la creativitat artística ha estat sens dubte una de les grans qüestions abordades pel pensament, ja des de l'Antiguitat. Les diverses respostes i imatges elaborades a propòsit del misteri que entranya l'acte de la creació configuren una veritable *història*, susceptible de ser reconstruïda i interpretada des d'una perspectiva *cultural* com a una successió de motius on convergeixen des de les aspiracions a les determinacions pròpies de cada període històric. Una sumària reconstrucció *diacrònica* d'aquesta cadena, així com un succint examen *sincrònic* de les principals qüestions mobilitzades per ella, constitueixen els dos objectius preferents d'aquest curs.

2. Competències a assolir

Competències generals	Competències específiques
1. Comprensió i interpretació crítica de textos i documents de naturalesa fonamentalment conceptual o testimonial. 2. Capacitat per integrar en les pròpies argumentacions i exposicions materials i ingredients de naturalesa i origen diversos. En definitiva, per explorar i orientar-se en la transversalitat del coneixement. 3. Educació d'un distanciament i una reserva crítica enfront dels tòpics o idees rebudes, capaç de reconèixer la seva filiació tradicional i el seu caràcter històric.	1. Coneixement de les principals nocions i categories històricament relacionades amb el fenomen de la creativitat artística 2. Capacitat de situar-les històricament i interpretar-les a la llum de les coordenades espirituals de les diverses èpoques i interpretar-les com a dispositius on convergeixen aspiracions i voluntats d'una determinat període. 3. Aptitud de manejar i integrar en la comprensió i anàlisi de les obres testimonis, materials i ingredients de naturalesa i origen diversos, com a elements que contribueixen a definir el seu horitzó de sentit, posant la transversalitat al servei del coneixement de l'art.

3. Continguts

- Tema 1: *L'artista en el món antic i medieval. Art i artesanía.*
- Tema 2: *El Renaixement i el mite de l'artista. Les Vides d'artista: de Vasari a B. Cellini. El Neo-platonisme: de M. Ficino a G. Bruno: els Furori.*
- Tema 3: *L'artista durant la Il·lustració. El Je-ne-sais-pas-quoi. La contraposició amb el Gust. Diderot. El Pre-romanticisme a Anglaterra: Shaftesbury.*
- Tema 4: *El geni en el Romanticisme. El Pre-romanticisme alemany: Schiller i Herder. Geni i Idealisme: Kant, Hölderlin i Schelling. Patologies del geni.*
- Tema 5: *L'art i la societat burges-capitalista. La lluita contra les convencions i la bohèmia artística. La imatge moderna de l'artista. Públic i mercat.*
- Tema 6: *L'artista en el període post-històric. Art i tecnologia.*

4. Avaluació

L'aprofitament del curs per part dels estudiants serà avaluat a través d'un doble procediment: a) Un Examen Final sobre els continguts fonamentals impartits a les classes; i b) la presentació d'un Projecte de Recerca sobre un tema no tractat específicament durant el curs, on es consignin: 1) la hipòtesi principal, 2) les línies interpretatives bàsiques i 3) una relació sumària de la bibliografia i material audiovisual a consultar. Es valorarà sobretot: a) l'originalitat i interès de la proposta formulada, b) la pertinència del suport documental i bibliogràfic, c) l'estratègia metodològica i interpretativa i d) l'excel·lència formal de la presentació.

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

- BRENOT, Philippe, *El genio y la locura*, Barcelona, 2000.
- GUILLÉN, Esperanza, *Retratos del genio. El culto a la personalidad artística en el siglo XIX*, Madrid, 2007.
- KRIS, Ernst – Otto KURZ, *La leyenda del artista*, Madrid, 1995.
- MARÍ, Antoni, *L'home de geni*, Barcelona, 1997.
- MARTIN-FUGIER, Anne, *La vie d'artiste au XIX siècle*, París, 2008.
- MORETTI, Giampiero, *Il genio*, Bolònia, 1998.
- NEUMANN, Eckhard, *Mitos de artista*, Madrid, 1992.
- ROBINSON, Andrew, *Genius. A very short Introduction*, Oxford i New York, 2011.
- STEINER, Georg, *Gramàtiques de la creació*, Barcelona, 2002.
- WITTKOWER, Rudolf i Margitt, *Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa*, Madrid, 2000.

5.2. Bibliografia complementària

- ARGULLOL, Rafael, *Tres miradas sobre el arte*, Barcelona, 2002.
- ASHTON, Dore, *Una fábula del arte moderno*, Madrid, 2001.
- KIVY, Peter, *El poseedor y el poseído. Händel, Mozart, Beethoven y el concepto de genio musical*, Madrid, 2011.
- SHINER, Larry, *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, 2004.
- WHITE, Harrison & Cynthia, *La carrière des peintres au XIX siècle*, París, 2009.

6. Metodologia

La metodologia del curs alternarà les classes plenàries amb les classes en format de Seminari. A les primeres, el responsable de la docència presentarà una panoràmica del tema, seguida de testimonis documentals per orientar la discussió amb el grup. A les segones, es llegiran en grup documents escrits corresponents a les diverses èpoques explorades en el curs. Prèviament, l'estudiant haurà de preparar els materials objecte del Seminari seguint la pauta proporcionada pel professor.

7. Programació d'activitats

<i>Classe plenària/seminari, continguts, activitats a l'aula</i>	<i>Activitats fora de l'aula, dates lliuraments</i>
Sessió 1 : PLENÀRIA: <i>Introducció.</i>	
Sessió 2: PLENÀRIA: <i>Artistes i artesans.</i>	
Sessió 3: PLENÀRIA: <i>El mite de l'artista (I).</i>	Preparació Seminari I
Sessió 4: SEMINARI I : <i>De Vasari a Cellini.</i>	
Sessió 5: PLENÀRIA: <i>El mite de l'artista (II).</i>	Preparació Seminari II
Sessió 6: SEMINARI II : <i>De Ficino a Bruno.</i>	
Sessió 7: PLENÀRIA: <i>L'artista a la Il·lustració (I).</i>	Preparació Seminari III
Sessió 8: SEMINARI III: <i>De Gerard a Shaftesbury.</i>	
Sessió 9: PLENÀRIA: <i>L'artista a la Il·lustració (II).</i>	Preparació Seminari IV
Sessió 10: SEMINARI IV : <i>De Diderot a Kant.</i>	
Sessió 11: PLENÀRIA: <i>El geni romàntic (I).</i>	Preparació Seminari V
Sessió 12: SEMINARI V: <i>De Schiller a F. Schlegel.</i>	
Sessió 13: PLENÀRIA: <i>El geni romàntic (II).</i>	Preparació Seminari VI
Sessió 14: SEMINARI VI: <i>De Schelling a Schopenhauer.</i>	
Sessió 15: PLENÀRIA: <i>L'artista de la modernitat (I).</i>	Preparació Seminari VII
Sessió 16: SEMINARI VII : <i>De Poe a Baudelaire.</i>	
Sessió 17: PLENÀRIA: <i>L'artista de la modernitat (II).</i>	Preparació Seminari VIII
Sessió 18: SEMINARI VIII: <i>De Baudelaire a Valéry.</i>	
Sessió 19: PLENÀRIA: <i>L'artista post-modern.</i>	
Sessió 20: PLENÀRIA: <i>Conclusió.</i>	