

Discursos i Tradicions Artístiques des de la Modernitat (20169)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r

Trimestre: 3r

Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits

Hores dedicació estudiant: 125

Llengua o llengües de la docència: català

Professorat: Pol Capdevila

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

La comprensió de la Modernitat artística és complexa. A part de l'escassa perspectiva històrica que tenim sobre ella, s'hi aboca el problema que encara es discuteix vivament quins aspectes estructurals la defineixen. L'objectiu del curs és conèixer els eixos principals a partir dels quals es construeixen algunes de les problemàtiques a les quals es veu abocada la producció artística i la seva recepció social. S'estudiaran algunes de les obres artístiques i intel·lectuals que majorment han afectat la construcció d'aquestes tradicions. D'aquesta manera, es pretén que l'alumne prengui consciència dels canvis que s'han esdevingut en l'àmbit de la teoria i de la pràctica artística al llarg del darrer segle i mig i que permeten explicar l'estat actual de l'estètica i l'art.

2. Competències a assolir

Competències generals	Competències específiques
1. Saber entendre textos teòrics i divulgadors amb esperit crític 2. Poder exposar correctament i clara el contingut dels textos i valorar-los críticament segons criteris concrets d'anàlisi. 3. Preparar i reflexionar sobre lectures per a treballar en seminari i aprendre de les aportacions d'altres companys.	1. Conèixer els principals textos i discursos que han construït la complexa idea de Modernitat artística. 2. Conèixer les principals tradicions artístiques des de l'inici de la Modernitat ençà. 3. Trencar els prejudicis vers l'art actual. Conèixer part del panorama expositiu actual i relacionar-lo amb els canvis de paradigmes artístics esdevinguts al

4. Saber documentar-se personalment sobre un tema i desenvolupar-lo oralment i/o per escrit. 5. Relacionar l'aprenentatge humanístic més teòric amb la comprensió de l'actualitat.	llarg de la Modernitat. 4. Ser capaç de valorar críticament una proposta artística, tenint en compte la seva rellevància històrica i la seva repercussió actual. Iniciar-se en la crítica d'art contemporani.
--	---

3. Continguts

1. L'arribada sorollosa de les "Modernitats". Nous conceptes, per a un nou art al llindar d'una època. Baudelaire, Manet.
2. Definicions i problemes de la forma artística en la Modernitat. La oposició art i vida.
Lectura 1.
3. Les apories del discurs avantguardista.
Lectura 2.
4. La relació art i ideologia. Teoria crítica.
5. Art, vida i/o espectacle. Del situacionisme a la performance.
Lectura 3.
6. L'hora del públic. Teoria de la recepció i experiència estètica. Cap a una teoria de la crítica d'art.
7. Alguns trets sobre la Post-Modernitat.

4. Avaluació

L'alumne ha de seguir un dels següents mètodes d'avaluació:

a) Avaluació contínua (juny)

Participació a classe, als seminaris i lliurament dels 3 exercicis de seminari: 45%

Treball de recerca sobre una exposició actual (grups de 2). Amb breu presentació al 4rt seminari. 55%

Quan l'alumne pugui certificar per escrit la seva no assistència als seminaris, es podrà examinar al juny amb el model d'avaluació final.

b) Avaluació final (setembre)

Treball de recerca sobre una exposició actual 70% i una memòria personal de cadascuna de les lectures obligatòries (30%).

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Baudelaire, *Les fleurs du mal*. Diverses versions. Per exemple, la catalana amb traducció de Jordi Llovet o castellana amb la de Alain Verjat

El pintor de la vida moderna, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2007

P. Bürger, *Teoría de la vanguardia*, Península, Barcelona, 1997.

G. Debord, *La sociedad del espectáculo*, Pre-Textos, 2000

Y. Michaud, *El Arte en estado gaseoso*, Fondo de Cultura Económica, 2007.

J. Ortega y Gasset, *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*, Espasa Calpe, 2005.

X. Rubert de Ventós, *El arte ensimismado*, Editorial Anagrama, S.A. , 1997

5.2. Bibliografia complementària

T. W. Adorno, *Teoría estética*, Akal, Madrid, 2004

J. Aumont, *La estética, hoy*, Cátedra, Madrid, 2001.

W. Benjamin, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", Taurus, 1976. També traducció catalana *L'obra a l'època de la seva reproductibilitat tècnica* en Edicions 62, 1993, Barcelona.

B. H. D. Buchloh, *Formalismo e historicidad: modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Madrid : Akal, cop. 2004

Calinescu, Matei, *Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, Madrid, Tecnos 1991

H. Foster (ed.), *La Postmodernidad*, Kairós, 1998

Fr. Jameson, *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Paidós, 1991

H.-R. Jauss, *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Taurus, 1986.

Las transformaciones de lo moderno, La Balsa de Medusa, 1995.

R. Krauss, *La Originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza, 1996

J. F. Lyotard, *La condició postmoderna*, Angle Editorial, 2004

C. Menke, *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Machado Editores, 1997

M. Perniola, *La estética del siglo XX*. Machado Editores. Madrid, 2001

V. Stoichita, *Simulacros. El efecto Pigmalión*. De Ovidio a Hitchcock, Siruela, Madrid, 2006

Ver y no ver. Siruela, Madrid, 2005.

G. Vilar, *Deartización. Paradojas del arte sin fin*. Salamanca Universidad. 2010

R. Wollheim, *On Formalism and its Kinds / Sobre el formalisme i els seus tipus*, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 1995

5.3. Recursos didàctics

La majoria dels **textos de lectura obligatòria** s'oferiran a l'aula global.

Això no significa, però, que no sigui responsabilitat de l'alumne aprendre a trobar per si mateix els textos que tal vegada no es trobin digitalitzats, així com a documentar-se personalment sobre fonts de complementàries dels temes treballats. En el treball de recerca, serà ell qui haurà de visitar una exposició d'art contemporani i recercar bibliografia secundària per a fer el treball.

Es projectarà a classe imatges de la pràctica totalitat d'obres artístiques que s'estudiaran al curs i hi haurà presentacions power point de les imatges i resums de classe.

6. Metodologia

Les classes plenàries s'estructuraran a partir del discurs del professor, amb el benentès que tota participació pertinent de l'alumne és especialment benvinguda i ben qualificada.

Els alumnes hauran d'assistir a quatre sessions de seminari. En les tres primeres, s'hauran d'haver llegit uns textos específics i es lliurarà al professor el breu exercici de reflexió sobre el text.

Sempre que acompanyin les circumstàncies, farem una visita a una galeria, per tal que l'artista que hi exposa o el galerista ens ofereixin la seva visió sobre alguna de les temàtiques plantejades durant el curs.

TREBALL DE RECERCA: En grups de dos. El projecte ha de plantejar una problemàtica típica de la Modernitat i aplicar-la a l'exposició i/o a altres obres.

1. Durant les primeres setmanes de curs, s'hauran de visitar algunes exposicions d'art contemporani i escollir-ne una per

a fer el projecte de recerca. Caldrà fer un breu escrit (4-5 línies) sobre l'exposició.

2. A partir d'aquest escrit, els alumnes i el professor acordaran en una tutoria un tema de recerca i s'iniciarà la fase de recerca bibliogràfica i lectura.

3. Abans d'escriure'l, els alumnes presentaran (5-10 minuts) en una de les sessions del 4rt seminari el projecte i l'exposició a partir de la qual ha sorgit que hi relacionen.

4. El treball de recerca es presentarà el dia de l'examen.

7. Programació d'activitats

DISCURSOS I TRADICIONS ARTÍSTIQUES DES DE LA MODERNITAT (20169)		
	Dimarts	Dijous
10/04 – 12/04	PLENÀRIA: Introducció	PLENÀRIA: Tema 1
17/04 – 19/04	PLENÀRIA: Tema 2	Grup 1: Seminari 1: Tema 2: Formalismes: Xavier R. de Ventós
24/04 – 26/04	PLENÀRIA: Tema 2	Grup 2: Seminari 1. Tema 2: Formalismes: Xavier R. De Ventós
25/04 – 29/04	PLENÀRIA: Tema 3	Grup 1: Seminari 2: Tema 3: Teoria de l'avantguarda. Peter Bürger
01/05 – 03/05	Dia per treballar	Grup 2: Seminari 2: Tema 3: Teoria de l'avantguarda. Peter Bürger
8/05 – 10/05	PLENÀRIA: Tema 4	PLENÀRIA: Tema 4
15/05 – 17/05	PLENÀRIA: Tema 5	Grup 1: Seminari 3: Tema 5: Debord, <i>La societat de l'espectacle</i>
22/05 – 24/05	PLENÀRIA: Tema 5	Grup 2: Seminari 3: Tema 5: Debord, <i>La societat de l'espectacle</i>
29/05 – 31/06	PLENÀRIA: Tema 6	Grup 1: Seminari 4: Lectura a acordar amb el professor per a la recerca personal
05/06 – 7/06	Grup 1: Seminari 3. Tema 8. L'apocalíptic. L'evaporització de les arts i del seu concepte (Michaud)	Grup 1: Seminari 4: Lectura a acordar amb el professor per a la recerca personal
13/06	PLENÀRIA: recapitulació	