

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA**Título de la asignatura:** Arte y Naturaleza**Subtítulo de la asignatura:** *Paisaje: teoría, representación y prácticas contemporáneas***Código de la asignatura:** 30782**Tipo:** Obligatoria Optativa Según especialidad cursada**Número de créditos (ECTS):** 5 ECTS **Idioma en el que se imparte:** Castellano**Profesor/s responsable/s (curso 2010 - 2011):** Eduard Cairol**Descriptor:**

La asignatura propone una reflexión acerca de la relación “arte/naturaleza”, a partir del concepto de “paisaje”. Tiene como finalidad estudiar los discursos sobre el paisaje en el campo de la estética y la teoría del arte desde el romanticismo así como sus diferentes regímenes de representación, desde la pintura, la fotografía o el cine, hasta las prácticas artísticas contemporáneas. “Paisaje” es entendido como un concepto interdisciplinar no reducible a un marco teórico y epistemológico único, y como un elemento característico de las relaciones entre sujeto y naturaleza propio de la modernidad y la postmodernidad.

Objetivos formativos:

A través de la reflexión sobre la noción de "paisaje", los estudiantes deberán familiarizarse con un tipo de aproximación interdisciplinar que combina la historia y la teoría del arte, la estética, la geografía, los estudios visuales y la antropología. Con ello serán capaces de utilizar diversos instrumentos teóricos y metodológicos para un cuestionamiento de asunciones no críticas en torno a la idea de representación, la función simbólica del arte, etc...

Programa:

I.- PRIMERA PARTE: CATEGORÍAS

- 0.- Presentación: El “paisaje”, entre el Arte y la Naturaleza. Kant, Wilde y Simmel.
- 1.- Una “arqueología” del paisaje. De Roma al siglo XVII. Hacia el concepto de paisaje.
- 2.- El paisaje “clásico” o *paisaje-jardín*. El *locus amoenus*, desde N. Poussin hasta Watteau.
- 3.- El paisaje “romántico” o *paisaje-sentimiento*. De lo pintoresco a la estética de lo Sublime.
- 4.- El paisaje “contemporáneo” o *paisaje-experiencia*. Del Impresionismo al Land-Art.

*

II.- SEGUNDA PARTE: MORFOLOGÍAS

- 5.- El “léxico” del paisaje: la montaña, el océano y el desierto. Árboles, rocas y nubes.
- 6.- El paisaje “urbano”. De la “ciudad ideal” a la urbe moderna. Benjamin. Fotografía.

- 7.- Paisajes “a escala”. De la “naturaleza muerta” al rostro como paisaje moral. El cine.
- 8.- Los paisajes de lo “invisible”. Desde las “geografías del alma” hasta el Surrealismo.
- 9.- Paisajes “musicales” y paisajes “sonoros”. Desde Beethoven hasta E. Rautavaara

Metodología docente:

La docencia de la asignatura se impartirá en clases plenarias y en seminarios (semanas alternas para cada grupo). Las clases plenarias tienen por objeto el desarrollo de un tema del programa, a partir de una exposición del profesor y la su discusión con el grupo a partir de diversos materiales. Por su parte, el Seminario consistirá en la lectura del texto de Carl Gustav Carus, *Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje*.

Criterios y procedimientos de evaluación:

La asignatura se evaluará a partir de 3 ejercicios: 1) una reseña crítica de un texto a elegir entre un conjunto de lecturas propuestas (v. *infra*.); 2) un esquema justificado sobre un Proyecto de Investigación con un tema de libre elección, previamente consensuado con el profesor; i 3) la correspondiente presentación visual (a modo de mini-exposición en clase) del mismo.

Por 1) se entiende un comentario de las tesis principales del texto contrastado con argumentos procedentes de otras fuentes (5 págs.); por 2) un escrito que incluya Título del Proyecto, Justificación, Desarrollo sumario, Índice de Contenidos y Bibliografía (5 págs.); por 3) presentación y defensa de las tesis principales del Proyecto, de 15 min. aprox. de duración, con soporte audiovisual. En los tres ejercicios se valorarán: a) la originalidad; b) la consistencia argumentativa; c) la pertinencia en el uso de bibliografía y materiales audiovisuales.

Bibliografía seleccionada:

- BESSE, Jean-Marc, *La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía*, Madrid, 2010.
- BODEI, Remo. *Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje*, Madrid, 2011.
- CAUQUELIN, Anne. *L'invention du paysage*, París, 2000.
- CLARK, Kenneth. *El arte del paisaje*, Madrid, 1971.
- MADERUELO, Javier. *El paisaje. Génesis de un concepto*, Madrid, 2005.
- MÉROT, Alain, *Du paysage en peinture dans l'occident moderne*, París, 2009.
- MILANI, Raffaele. *El arte del paisaje*, Madrid, 2007.
- ROGER, Alain. *Breve tratado del paisaje*. Madrid, 2005.
- SCHAMA, Simon. *Landscape and Memory*, Nova York, 1995.
- VITTA, Maurizio. *Il paesaggio. Una storia fra natura ed architettura*, Torí, 2005.

Lecturas para la reseña crítica (disponibles en el Aula Global de la asignatura):

- CACHIN, Françoise, “Le paysage du peintre” (Sobre el paisajismo en Francia).
- MITCHELL, Timothy F., “What Mad Pride! Tradition and Innovation in the *Ramdobre-treit*” (Sobre un episodio polémico de la historia de la pintura de paisaje en Alemania).
- ROSENTHAL, Michael, “Landscape as High Art” (Sobre paisajismo inglés).

Lectura para el Seminario:

- CARUS, Carl Gustav, *Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje*, Madrid, Visor, 1992.