Universidad Villanueva

Ficha Técnica: Arte Español Contemporáneo
Curso 2021/2022

Asignatura

Nombre Asignatura	Arte Español Contemporáneo
Código	100000130
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2020)
Carácter	OPTATIVA
Curso	2

Profesores

Nombre	Mariam Vizcaíno Villanueva

Universidad Villanueva

Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

No se requieren conocimientos previos.

OBJETIVOS TEÓRICOS

1. Conocer y apreciar los artistas más relevantes del arte español contemporáneo y reflexionar sobre su obra.
2. Relacionar el arte español contemporáneo con el cine y la publicidad de la época en que emergió dicho arte.
3. Entender la relación de las obras estudiadas con las vanguardias artísticas que se desarrollaron en el ámbito internacional.
4. Estudiar las fuentes documentales y visuales que ayudan a interpretar las obras de los artistas contemporáneos en España.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

1. Realizar investigaciones bien documentadas y con aparato crítico riguroso.
2. Establecer relaciones nuevas entre el arte y la disciplina de estudio de la especialidad del alumno.
3. Discernir las influencias presentes en cada obra artística.
4. Contemplar las obras artísticas y enfrentarse de forma personal a las preguntas implícitas en toda creación.
5. Crear propuestas nuevas de comunicación a partir de la materia estudiada.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

CG1. Capacidad para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje audiovisual y su interrelación con la sociedad.
CG2. Capacidad para analizar el discurso audiovisual considerando las condiciones sociales, políticas y culturales de una época histórica determinada.

Transversales

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., para tomar decisiones acertadas en la creación, aceptando el consejo y las orientaciones de los expertos.
CTP (1). Capacidad para apasionarse por las manifestaciones artísticas estableciendo una relación vital con la cultura y las artes que conduzca a una mayor reflexión y conocimiento del mundo que le rodea.
CTP (2). Capacidad para reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad actual y para adquirir un compromiso con la creación auténtica y sincera, provenga de dónde provenga.
CTP (3). Capacidad para colaborar con otros colegas en la construcción de una propuesta investigadora o creativa pensando en el bien de toda la sociedad.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

1. Los inicios de la modernidad en España

1.1. Francisco de Goya y el fin del Antiguo Régimen. La ruptura con la tradición. Las pinturas negras como profecía del expresionismo.
1.2. Antoni Gaudí y el modernismo catalán. El nuevo lenguaje arquitectónico naturalista. La intuición científica.
1.3. Joaquín Sorolla y el luminismo. La visión de España y su trabajo para la Hispanic Society.

2. El arte español y las primeras vanguardias

2.1 Pablo Picasso y su banda. Los orígenes del cubismo. El Guernica y el Pabellón de la Exposición Universal de París (1937).

2.2. Julio González, el forjador de hierros que dibujaba en el espacio.
2.3. Salvador Dalí en los márgenes del surrealismo. La mística nuclear y sus experimentos finales.
2.4. Joan Miró el poeta de las constelaciones. Ruptura con el surrealismo y "asesinato" de la pintura.

3. El arte español de la postguerra a la democracia

3.1. Antoni Tápies y el grupo Dau-al-Set. El informalismo español y sus contactos con la vanguardia internacional.
3.2. Fernando Zóbel y la abstracción caligráfica. La fundación del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca.
3.3. Antonio López y el realismo mágico. Método de trabajo y poética: "El sol del membrillo".
3.4. Eduardo Chillida y el rumor del límite. La modulación del espacio en la escultura abstracta.
3.5. Jorge Oteiza el hacedor de vacíos. La metafísica de la escultura.

4. Nuevas propuestas desde la etapa democrática hasta la actualidad

4.1. Miquel Barceló y la evocación matérica. La influencia africana.
4.2. Juan Muñoz y la teatralización de la escultura. El juego comunicativo.
4.3. Jaume Plensa, el guardián de la Noche. La transmutación del texto en materia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Denominación	Horas	Presencialidad
Clases teóricas	30	100%
Clases prácticas	30	75%
Tutorías	9	100%
Evaluación	6	100%

Trabajos	30	0
Estudio	45	0

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Asignatura de portfolio en la que la realización de proyectos es el eje del aprendizaje

Convocatoria ordinaria

Examen de análisis de las obras de estudio (30%)
Prácticas (30%)
Art project o proyecto Agencia (40%)

La asistencia y la participación es necesaria para superar las prácticas y que el examen final no sea vinculante.

Convocatoria extraordinaria

Las mismas condiciones que en la convocatoria ordinaria

Convocatoria nueva matrícula (repetidores) y extraordinaria fin de carrera

El examen será el 100% de la nota.

Información complementaria
- Si un estudiante obtiene un porcentaje del 30% en la parte práctica no podrá ser calificado con un "no presentado" aunque no haga acto de presencia en el examen.
- Cada error ortográfico (tildes incluidas) será penalizado en el examen restando 0,25 de la puntuación final.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

Manuales de referencia

Bozal, V. (2013). *Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. I. 1900-1939.*La balsa de la medusa

Bozal, V. (2013). *Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. II. 1940-2010* La balsa de la medusa

Bibliografía general

Bonet, J. M. (1995). *Diccionario de las Vanguardias en España 1907-1936.* Alianza
Bozal, V & Llorens, T. (1976). *España, vanguardia artística y realidad social, 1936-1976.* Gustavo Gili
Bozal, V. (2000). *Arte del siglo XX en España*. Espasa Calpe
Bozal, V. (1995). *Historia del Arte en España II: Desde Goya hasta nuestros días* Istmo
Calvo, F. (1988). *Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo.* Alianza Forma
Calvo, F. (1991). *Encliclopedia del Arte Español del siglo XX*. Mondadori
Calvo, F. (1990). *Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990).* Alianza Forma.
Francés, F. (2006). *Tiempos de libertad: arte en España de 1975 a 1990.* Ediciones Segovia
Parreño, J. M. (2006). *Naturalmente artificial: el arte español y la naturaleza, 1968-2006*. Museo Esteban Vicente
Pérez, C. (1990). *La pintura española del siglo XX.* Vicens Vives

Bibliografía sobre movimientos

Brihuega, J. (1993). *Miró y Dalí: los grandes surrealistas.* Anaya Monografías
Cirlot, L. (1986). *El grupo "Dau al Set".* Cátedra
D'Ors, C. (2000). *El Noucentisme. Presupuestos ideológicos, estéticos y artísticos.* Cuadernos Arte Cátedra
Toussant, L. (1983): *El Paso y el arte abstracto en España*. Cuadernos Arte Cátedra

Monografías de artistas

Francisco de Goya

Baticle, J. (2004). *Goya.* ABC
Bird, W. (2015). *Así es...* Goya. Blume
Bozal, V. (2009). *Pinturas negras de Goya*. Antonio Machado
Bozal, V. (2010). *Goya*. Antonio Machado
Buchholz, E.L. (2000). *Francisco de Goya: vida y obra*. Könemann
Cruz, J. M. (1996). *Goya*. Salvat
Muñoz, V. (2007). *El vuelo de la razón: Goya pintor de la libertad.* Anaya
Saura, A. (2013). *El perro de Goya.* Casimiro
Stoichita, V. (2000). *El último carnaval: un ensayo sobre Goya*. Siruela

Pablo Picasso

Bernadoc, M. (1997). *Picasso, artista y bohemio*. Claves, Ediciones B
Buchholz, E. L. (2000). *Pablo Picasso, vida y obra*. Könemann

Joan Miró

Punyet, J. (1998). *Miró el pintor de las estrellas*. Claves, Ediciones B
VV.AA. (2004). *Joan Miró 1917-1934.* Paul Holberton

Antoni Tàpies

VV.AA. (2006). *Tàpies*. Polígrafa Ediciones
Tàpies, A. (2008). *En blanco y negro.* Galaxia Gutenberg
Tàpies, A. (1989). *La Realidad como arte: por un arte moderno y progresista.* Generic
Tàpies, A. (1999). *El arte y sus lugares*. Siruela

Antonio López

López, A. (2008). *En torno a mi trabajo como pintor.* Fundación Jorge Guillén, Valladolid

Eduardo Chillida

Chillida, E. (2006). *Chillida Codis.* Generalitat de Catalunya
Chillida, E. (2005). *Escritos.* La Fábrica
Chillida, E. (2003). *Elogio del Horizonte: Conversaciones con Chillida.* Destino

Jorge Oteiza

VV.AA (2007). *Oteiza.* Fundación Museo Alzuza

Miquel Barceló

VV.AA. (2005). *Miquel Barceló. Las formas del mundo.* Obra reciente. Fundación Kutxa
Barceló, M. (2003). *Cuadernos de África*. Galaxia Guttenberg

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.