Universidad Villanueva

Ficha Técnica: Arte Contemporáneo
Curso 2021/2022

Asignatura

Nombre Asignatura	Arte Contemporáneo
Código	100000117
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2021).
Carácter	BÁSICA
Curso	1

Profesores

Nombre	Mariam Vizcaíno Villanueva

Universidad Villanueva

Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

No se requieren conocimientos previos.

OBJETIVOS TEÓRICOS

1. Conocer en profundidad el dinamismo de la historia de las vanguardias y su influencia en la estética cinematográfica.

2. Valorar las aportaciones estéticas del arte contemporáneo al mundo del cine y de la creación visual.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

1. Conseguir discriminar las influencias artísticas contemporáneas presentes en una propuesta visual.

2. Aprender a investigar en el campo de la creación audiovisual proponiendo nuevas relaciones con el mundo de la vanguardia artística.

3. Apreciar la calidad de una creación plástica y las influencias estéticas que en ella convergen.

4. Entender que la difusión cultural a través de medios audiovisuales puede contribuir a la mejora de la sociedad.

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 revolución

Impresionismo. La búsqueda de la libertad frente a los cánones de la pintura académica. El desafío al "lápiz de la Naturaleza". La búsqueda de la verdad visual. El “plen air” y sus consecuencias. Los nuevos temas y la “joei de vivre”. La pasión por lo japonés. Artistas destacados: Manet, Renoir, Degas, Monet, Morisot, Rodin.

Neoimpresionismo. La pintura como experimento científico. La atomización de la pincelada en puntos de color puro (puntillismo o divisionismo). Artistas destacados: Seurat, Signac.

Postimpresionismo. En busca de nuevos criterios. La recuperación de la importancia del dibujo. La preocupación por los objetos y las personas. La apertura de nuevas vías al arte posterior. Artistas destacados: Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec.

Universidad Villanueva

2. Las primeras vanguardias o vanguardias históricas

Fauvismo. El uso arbitrario del color y la plenitud de la potencia cromática. La violencia de la pincelada. El camino hacia la pintura plana. Artistas destacados: Matisse, Derain.

Expresionismo. La expresión de las vivencias interiores del artista y su dominancia sobre la representación del mundo exterior. La distorsión formal como medio de expresar la tensión y la angustia vital. El viaje de Kandinsky hacia la abstracción lírica. Artistas destacados: Munch (precursor), Kirchner (Die Brücke)/Kandinsky, Marc (Der Blaue Reiter)/ Kokoschka, Schiele (Expresionismo vienés).

Cubismo. Los creadores. La influencia de los logros pictóricos de Cézanne. La reducción de la naturaleza a las formas geométricas elementales. La multiplicidad de ángulos de visión. El protocubismo, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Artistas destacados: Picasso, Braque, Juan Gris.

Vanguardias rusas. Suprematismo y constructivismo. La abstracción geométrica en el laboratorio soviético. La primacía de la construcción sobre la representación. El arte al servicio de la sociedad: la importancia de la funcional. Artistas destacados: Malevich (suprematismo), Tatlin, El Lissitzky, Rodchenko (constructivismo ruso).

Dadaísmo. La Primera Guerra Mundial como detonante. El protagonismo del absurdo. El rechazo de los valores establecidos. El escándalo de la burguesía. La elección de nuevos procedimientos artísticos: los ready-made, el collage y el fotomontaje. Artistas destacados: Heartfield, Schwitters, Man Ray, Duchamp.

Bauhaus. Los métodos de enseñanza. La superación de la ruptura entre arte la artesanía. El taller de publicidad. El diseño y la tipografía. La adecuación de la forma a la función. Artistas destacados: Kandinsky, Klee, Itten, Bayer, Anni y Josef Albers, Stölz, Brandt, Mies van der Rohe.

Art Déco. La reivindicación de las artes decorativas. La decoración geométrica al servicio del glamour y del cine. La impronta del jazz. Artistas destacados: Cassandre.

Neoplasticismo. La revista De Stilj como elemento difusor. El empleo exclusivo del ángulo recto. Las relaciones matemáticas entre las formas coloreadas: la importancia de la geometría. Artistas destacados: Mondrian.

Surrealismo. El acceso libre a las imágenes del subconsciente sin la mediación de los controles racionales: el automatismo y la desorientación reflexiva. El intento de disolver el orden racional. Los sueños, asociaciones automáticas y fenómenos subconscientes presentes en el análisis artístico. Artistas destacados: Dalí, Magritte, Miró.

American Scene. El resurgir de la tradición autóctona del realismo. Los temas genuinamente americanos cotidianos y anónimos. Artistas destacados: Wyeth, Hopper, Rockwell.

Universidad Villanueva

3. Las segundas vanguardias

Expresionismo Abstracto. El arte nacional americano por antonomasia. La mezcla de surrealismo y abstracción. La pintura como medio para que el artista de rienda suelta a sus estados de ánimo. Artistas destacados: Pollock, Rothko.

Pop art. El empleo de imágenes populares del ámbito de la publicidad de masas dentro de un contexto de arte culto o de elite. El intento de poner de relieve la banalidad de la vida cotidiana. Artistas destacados: Warhol, Lichtenstein, Hockney

Arte conceptual. El arte como idea más que como resultado. La preferencia por el concepto frente al objeto real. La obra sin poseedor: el arte toma las riendas de la lucha anticonsumo. Artistas destacados: Antecedentes: Manzoni, Yves Klein/ Kosuth, On Kawara.

Happening y performances. La participación de personas y objetos dentro de una situación dada, sin argumentación previa. La combinación de mediosexpresivos: el plástico-visual, el musical y el teatral. El carácter abierto de las estructuras y la indeterminación espacio-temporal. Artistas destacados: Cage, Kaprow, Beuys.

Minimal Art. La abstracción radical. El intento de construir objetos que no representen nada eliminando las interpretaciones: “less is more”. Las grandes escalas, el orden, la claridad, los colores industriales planos y las formas elementales. Artistas destacados: Judd, Morris, Flavin.

Hiperrealismo americano. La exposición: The Photographic Images del Guggenheim de Nueva York. El interés por los aspectos triviales de la sociedad de consumo. La obsesión por la reproducción casi literal de la realidad, exacta y sobria. Los procedimientos ilusionistas y el uso de fotografías como modelos y base de la pintura. Artistas destacados: Close, Estes, Hanson

Land Art. Realizaciones cuyo lugar de experimentación son los espacios naturales. El rechazo del concepto de producto, se propone un proceso y no su resultado. Artistas destacados: Smithson, Christo y Jeanne-Claude, Walter de María.

4. Últimas tendencias

Videoarte. El espaldarazo de la Documenta Kassel de 1977. La reivindicación del carácter artístico de los nuevos medios también llamados alternativos. Artistas destacados: Nan June Paik, Bill Viola.

Graffiti. El arte en la calle. Tipografías y evolución. Teóricos del movimiento, expansión mundial y nuevas tendencias. Artistas destacados: Haring, Basquiat, Banksy, Blu.

Artistas en la frontera. La experimentación y la fluidez de las disciplinas artísticas. La necesidad de arrojar luz: arte y activismo. Artistas destacados: Olafur Eliasson, Francis Alys, Gerhard Richter

Universidad Villanueva

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

Convocatoria ordinaria

Universidad Villanueva

Prácticas (30%)

Examen (50%)

Art Project (20%)

La asistencia y participación es necesaria para aprobar las prácticas.

Convocatoria extraordinaria

El alumno tendrá que volver a realizar el examen en caso de que no lo tenga aprobado. Si son las prácticas las que tiene suspensas tendrá que repetirlas.

Convocatoria nueva matriculación (repetidores) y convocatoria extraordinaria de 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 la asignatura

Gompertz, W. (2015). *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos.* Taurus

Dempsey, A. (2002). *Guía enciclopédica del arte moderno. Estilos, escuelas y movimientos.* Blume

Bibliografía general

Gombrich, E. H. (1997). *Historia del Arte*. Debate

Stangos, N. (1996). *Conceptos de arte moderno*. Alianza Forma

Cirlot, L. (1994). Historia del Arte. Últimas tendencias. Planeta

De Micheli, M. (1980). *Las vanguardias artísticas en el siglo XX.* Alianza Forma

Janson, H. W. (1990). *Historia general del arte* (tomo IV). Alianza Forma

Lozano, M. (1990). *Las claves del arte abstracto*. Cómo interpretarlo. Planeta

Lucie-Smith, E. (1999). *Vidas de los grandes artistas del siglo XX*. Polígrafa

Meneguzzo, M. (2006). *El siglo XX*. Arte contemporáneo. Electa

Richter, K. (2001). *Art from impressionism to the Internet.* Prestel

Villa, R. (1998). *Guía del usuario del arte actual*. Tecnos

Fuentes

Cirlot, L. (1999). *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Ediciones Parsifal

Gauguin, P. (1995). *Escritos de un salvaje.* Debate

Hockney, D. (2001). *El conocimiento secreto*. Destino

Richter, H. (1973). *Historia del dadaísmo.* Nueva Visión

Tzara, T. (1972). *Siete manifiestos Dadá*. Tusquet.

Kandinsky, W. (1977). *De lo espiritual en el arte*. Barral

Kandinsky, W. (1985). *Cursos de la Bauhaus.* Alianza Forma

Kandinsky, W. (1977). *Punto y línea sobre el plano.* Barral

Matisse, H. (1978). *Sobre arte.* Barral

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.