Universidad Villanueva

Ficha Técnica: Arte Contemporáneo
Curso 2022/2023

Asignatura

Nombre Asignatura	Arte Contemporáneo
Código	100322001
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (Plan 2022)
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 publicitaria actual.

2. Valorar las aportaciones estéticas del arte contemporáneo al mundo del diseño y de la publicidad visual.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

1. Conseguir discriminar las influencias artísticas presentes en una propuesta publicitaria.

2. Aprender a investigar en el campo de la creación publicitaria 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 cuando la publicidad tiene referentes artísticos de calidad puede hacer más atrayentes las ideas que se quieren transmitir, para mejorar la sociedad.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Competencias Básicas

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Generales

CG1 - Valorar la historia y evolución de la publicidad y las relaciones públicas a través de sus soportes y propuestas estéticas, artísticas e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo.

CG2 Entender la estructura de los medios publicitarios y de las relaciones públicas: sus características, tipologías y problemáticas.

CG3 - Comprender los procesos de relación entre los sujetos de las actividades comerciales, publicitarias y de las relaciones públicas.

CG4 - Analizar los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación publicitaria.

CG5 Comprender los medios de comunicación social tradicionales y el nuevo ecosistema digital como referente para el desarrollo de la comunicación social persuasiva.

Competencias Específicas

CE1 - Aplicar las técnicas de comunicación, expresión oral y escrita, en especial las utilizadas en la gestión publicitaria y en la comunicación empresarial e institucional.

CE2 - Seleccionar los soportes y medios adecuados para la planificación de programas, campañas y acciones de publicidad y relaciones públicas.

CE3 - Implementar los procesos de creación, diseño, elaboración y producción de los mensajes de comunicación publicitaria.

CE4 Manejar los elementos, formas y procesos de los lenguajes publicitarios, de relaciones públicas y de otras formas de comunicación.

CE5 - Utilizar los mecanismos y procesos encaminados a la realización de mensajes publicitarios, y de mensajes de relaciones públicas en los distintos soportes y medios de comunicación.

CE7 - Gestionar las áreas funcionales de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE8 Elaborar el análisis económico y social de las empresas de publicidad y de relaciones públicas.

CE10 - Elaborar el plan de comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias, y determinar, definir y controlar los presupuestos de comunicación publicitaria y de relaciones públicas

CE11 - Utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los distintos medios y soportes convencionales y no convencionales, combinados e interactivos (multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación, y en la creación de nuevos soportes.

CE12 - Gestionar los activos intangibles de la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de esta.

CE13 - Definir e implementar una política de gestión de la información y documentación en una empresa publicitaria y de las relaciones.

CE14 - Analizar los procesos psicológicos básicos, sociológicos, psicosociales, cognitivos y emocionales de la comunicación y persuasión.

CE15 - Gestionar la publicidad y las relaciones públicas en el actual entorno digital y estar preparados para los nuevos avances tecnológicos que se puedan desarrollar.

CE17 Aplicar el conocimiento del entorno económico a la gestión publicitaria y de las relaciones públicas.

CE19 - Diseñar una campaña publicitaria utilizando las herramientas informáticas específicas para cada soporte.

CE20 - Comprender la historia del mundo actual, de la literatura universal, de la publicidad y las relaciones públicas, de la sociología, de la cultura, de la ciencia política y del pensamiento político para proyectar estos conocimientos en los trabajos publicitarios.

Competencias Transversales

CT1 - Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera sólida y solvente en la toma de decisiones.

CT2 - Utilizar con rigor y precisión el lenguaje oral y escrito, siendo capaz de transmitir información a un público tanto especializado como no especializado, teniendo en cuenta los diferentes contextos.

CT3 - Desarrollar las actitudes necesarias para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, incorporando aquellos valores que representan el esfuerzo, la generosidad y el respeto, junto con el compromiso para realizar un trabajo de calidad, que tiene la búsqueda de la verdad como horizonte.

CT4 - Aplicar los conocimientos a la práctica. Saber utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, la resolución de un ejercicio o la discusión de un

caso práctico.

CT5 - Desarrollar una conciencia de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, basada en el respeto a la dignidad de la persona que fomenta la responsabilidad social, la solidaridad, la sostenibilidad ambiental, la no discriminación y la búsqueda del bien común como servicio a la sociedad.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Contenido general: revisión crítica de las principales tendencias artísticas y la obra de los artistas más relevantes del arte contemporáneo, conectándolos con la cultura visual de la época.

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.

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.

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 medios expresivos: 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 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

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Denominación	Nº horas	% Presencialidad
Af1 Clase magistral: presentación de los conceptos teóricos asociados a los conocimientos científicos de la materia por parte del profesor con participación o no del estudiante.	500	100
Af2 Clase práctica: clases experimentales donde el estudiante aplica conocimientos teóricos aprendidos (estudios de casos, problemas, prácticas de laboratorio, simulaciones, herramientas informáticas, etc.).	350	100
Af3 Trabajos (individuales o grupales): Elaboración de trabajos, individual o en grupo, cuyo resultado final puede ser una memoria, una exposición oral, un informe, etc.	200	50
Af4 Tutorías (individuales o grupales): reuniones concertadas con el profesor por los estudiantes, de manera individual o en pequeños grupos, que permite dirigir el aprendizaje de manera personalizada. Incluye resolución de dudas, dirección de trabajos, preparación de exposiciones, etc.	50	60
Af5 Estudio independiente y trabajo autónomo del estudiante: tiempo de estudio por parte del estudiante de los contenidos de las materias y tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración de documentos, etc.	380	0

Af6 Pruebas de evaluación: pruebas escritas, orales, prácticas, trabajos, etc. que permiten analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Porcentaje de presencialidad: 100%.	20	100

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Resultados del aprendizaje: capacidad para realizar trabajos de profundización y síntesis de manera creativa a partir de la búsqueda de fuentes relacionadas con el arte contemporáneo.

Convocatoria ordinaria

Participación (10%) Prácticas (30%) Examen (40%) Art Project (20%)

La asistencia y participación es necesaria para aprobar las prácticas.

Si no se aprueba el examen no podrán sumarse los demás porcentajes.

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

Universidad Villanueva

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

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

Van Gogh, V. (2012). *Cartas a Theo.* Alianza Forma

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

El horario y el calendario de exámenes puede consultarse en el campus virtual

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

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