

Asignatura

Nombre Asignatura	Arte Contemporáneo
Código	100522002
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	BÁSICA
Curso	1

Datos Generales

➤ PROFESORADO

➤ 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 / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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 Transversales

CG1. Comprender los componentes de la personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual), sus relaciones con el entorno en sus distintas dimensiones (antropológica, histórica, cultural, política, social y económica) y su protagonismo en el presente y el devenir de la sociedad actual. Identificar las características y dimensiones de la personalidad humana para comprender los fundamentos de las interacciones comunicativas. Identificar las distintas dimensiones del ser humano (libertad, historicidad, sociabilidad, vulnerabilidad, dignidad etc.) para diseñar las interacciones comunicativas en función de los intereses de la persona.

CG2. Identificar las principales tendencias configuradoras de la sociedad actual para identificar su impacto en los medios audiovisuales. Identificar las principales tendencias configuradoras de la sociedad actual y analizar su impacto en la evolución de los medios audiovisuales. Analizar la evolución de los medios audiovisuales a la luz de los principales cambios sociales.

CG3. Valorar el hecho comunicativo en sus diversos aspectos: social, económico y empresarial, legal, deontológico y tecnológico.

CG4. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo orientadas a evaluar, optimizar y confrontar criterios en la toma de decisiones responsable y en la resolución de situaciones complejas.

CG5. Idear, planificar, poner en marcha y gestionar proyectos compartidos en el ámbito de la comunicación.

CG6. Identificar, analizar y relacionar adecuadamente cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro o visual) como base para la elaboración de relatos.

CG7. Aplicar los fundamentos de la retórica, la argumentación y las técnicas comunicativas orientadas a la persuasión.

CG8. Dominar el entorno digital, estructura y métricas, desarrollando la capacidad de establecer campañas de comunicación integradas.

CG9. Identificar públicos de interés, establecer investigaciones que permitan determinar sus

características y preferencias para adecuar las campañas de comunicación a las mismas.

CG10. Actuar de conformidad a los principios deontológicos y jurídicos.

Competencias Generales

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.

Competencias Específicas

CE1. Comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual y, en consecuencia, los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.

CE2. Analizar de manera crítica y constructiva los diferentes planteamientos filosóficos y antropológicos que se encuentran en la base de las diferentes producciones audiovisuales.

CE3. Dominar los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica.

CE4. Utilizar de modo teórico-práctico los modelos de las estructuras organizativas e institucionales en el campo de la comunicación visual y sonora, así como su evolución y gestión a lo largo del tiempo.

CE5. Identificar y desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales para aprovechar las oportunidades del mercado: producción, distribución y exhibición.

CE6. Aplicar las técnicas y modelos de los procesos de producción, distribución y exhibición audiovisuales en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos hasta su comercialización.

CE7. Utilizar las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).

CE8. Comprender los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guion atendiendo a diferentes medios, formatos, tecnologías y soportes de producción, así como el trabajo del dialoguista o el adaptador de obras literarias.

CE9. Fomentar el desarrollo de la creatividad, para aplicarla a la innovación de ideas en los diferentes campos de la producción audiovisual.

CE10. Manejar las técnicas y modelos teóricos de los formatos y géneros audiovisuales, así como de los modelos de programación y evaluación de resultados.

CE11. Comprender el espacio sonoro, su estructura física y los procesos de audición y escucha; de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la ambientación sonora.

CE12. Crear y dirigir producciones audiovisuales de todo tipo.

CE13. Utilizar las técnicas de edición y postproducción, desde la concepción y diseño hasta su aplicación.

CE14. Comprender los nuevos soportes comunicativos, además de producir, crear, distribuir y analizar contenidos específicos de los mismos.

CE15. Comprender con actitud constructiva los componentes que configuran la deontología profesional: los Derechos humanos, Libertad de expresión y el Derecho a la información.

CE16. Redactar y exponer un trabajo o proyecto original, demostrando conocer las bases para el análisis de los conocimientos adquiridos en las materias del Grado.

➤ **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

1. 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 "plén 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.

2. Neopresionismo. La pintura como experimento científico. La atomización de la pincelada en puntos de color puro (puntillismo o divisionismo). Artistas destacados: Seurat, Signac.
3. 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

1. 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.
2. 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).
3. 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.
4. 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).
5. 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.
6. 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.
7. Neoplasticismo. La revista De Stijl como elemento difusor. El empleo exclusivo del ángulo recto. Las relaciones matemáticas entre las formas coloreadas: la importancia de la geometría. Artistas destacados: Mondrian.
8. 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.
9. 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

1. 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.
2. 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

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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
7. 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

1. 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.
2. Graffiti. El arte en la calle. Tipografías y evolución. Teóricos del movimiento, expansión mundial y nuevas tendencias. Artistas destacados: Haring, Basquiat, Banksy, Blu.
3. 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

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