

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado:	Humanidades
Doble Grado:	Humanidades Traducción e Interpretación
Asignatura:	Arte Contemporáneo
Módulo:	Manifestaciones culturales
Departamento:	Geografía, Historia y Filosofía
Año académico:	2012-2013
Semestre:	1º semestre
Créditos totales:	6
Curso:	4º de Humanidades
Carácter:	Obligatorio
Lengua de impartición:	Español

Modelo de docencia:	A!	
a. Enseñanzas Básicas (EB):		70%
b. Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo (EPD):		30%
c. Actividades Dirigidas (AD):		

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

2. EQUIPO DOCENTE

2.1. Responsable de la asignatura Francisco Ollero Lobato, Profesor titular de Universidad.

2.2. Profesores	
Nombre:	Francisco Ollero Lobato
Centro:	Facultad de Humanidades
Departamento:	Geografía, Historia y Filosofía
Área:	Historia del Arte
Categoría:	Profesor titular
Horario de tutorías:	
Número de despacho:	2-4-11
E-mail:	follob@upo.es
Teléfono:	954977860

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO

3.1. Descripción de los objetivos

Arte Contemporáneo.

Aproximación al estudio del arte en el mundo contemporáneo, desde la crisis de su concepto tradicional, hasta las últimas tendencias estéticas en el campo de las artes visuales. Se pretende que los alumnos adquieran la capacidad de caracterizar los aspectos específicos del arte contemporáneo en el contexto histórico, con una aproximación a sus paralelos literarios y culturales, y sus relaciones con otros aspectos de la vida y sociedad actual.

3.2. Aportaciones al plan formativo

La disposición de la asignatura como obligatoria en el último curso de la titulación se corresponde con su importancia conceptual o como disciplina necesaria para completar el perfil académico y profesional del alumno. Se trata de una fenomenología artística que se caracteriza por su importancia en el mundo actual, por el dinamismo relacionado con la polémica o la novedad, por su capacidad económica por su valor de mercado o por actitudes o pautas culturales como el coleccionismo o el museo, por su enorme valor creativo relacionado con los lenguajes o experimentaciones del mundo contemporáneo. Ayudará al alumno a efectuar una crítica científica hacia las nociones de lo artístico, y permitirá ampliar su capacidad de exposición argumentativa, análisis de la obra de arte, divulgación de los valores patrimoniales de los objetos de arte de la contemporaneidad, contextualizándolos en el contexto histórico de donde proceden y en donde actúan como motor de transformación.

3.3. Recomendaciones o conocimientos previos requeridos

Conocimiento de una cronología básica de la Historia del Arte en Europa.

Analizar aspectos esenciales del proceso de creación artística desde la Edad Moderna.

Conocimientos sobre Historia del mundo contemporáneo.

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

4. COMPETENCIAS

4.1 Competencias de la Titulación que se desarrollan en la asignatura

Competencias específicamente desarrolladas en la asignatura de entre las de la titulación.

9) Conocer las bases culturales de nuestro tiempo, las particularidades de los diferentes entornos socioculturales, las interrelaciones individuo-cultura-sociedad-espacio, los procesos de cambio en una sociedad en continua transformación.

11) Conocer las raíces y las manifestaciones más recientes del arte, la cultura y el pensamiento.

12) Comprender y tener presente la interrelación entre cultura, ciencia y tecnología.

13) Ser consciente -de forma teórica y práctica- de los cambios que suponen en todos los niveles las tecnologías de la información y la comunicación

15) Analizar y comentar críticamente textos literarios, filosóficos o historiográficos, obras de arte, material gráfico o cartográfico, poniéndolos en relación con su entorno social y cultural.

16) Aplicar los conocimientos adquiridos al ejercicio y a la exposición de un pensamiento crítico y autocrítico

Competencias profesionales:

17) Buscar y utilizar información para la resolución de un problema, usando para ello los instrumentos propios de las Ciencias Humanas

18) Analizar, argumentar, sintetizar y organizar una exposición combinando síntesis y desarrollo explicativo

19) Saber transmitir conocimientos de manera rigurosa y ordenada, utilizando para ello los recursos personales y los de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionadas con las Ciencias Humanas

21) Comunicarse con corrección en lengua española, oralmente y por escrito, con un alto nivel en el uso de los diferentes recursos expresivos y con dominio del registro académico y científico

Competencias académicas:

26) Ser capaces de aprender y actualizarse, y poder profundizar en los conocimientos

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

adquiridos de manera constante

28) Tomar conciencia de que el debate científico y la investigación están en continua elaboración y estar dispuestos a intervenir en ellos

29) Ejercer el estudio y la formación con un alto sentido de la responsabilidad sobre el propio esfuerzo

30) Trabajar de forma ética, evitando todo tipo de prácticas intelectual o personalmente fraudulentas

31) Aplicar los conocimientos al fomento de los valores de igualdad y respeto a la diversidad propios de una cultura democrática.

4.2. Competencias del Módulo que se desarrollan en la asignatura

Competencias disciplinares.

10. Conocer, interpretar y valorar las manifestaciones artísticas y culturales.

12. Conocer los fundamentos de las disciplinas humanísticas artísticas y literarias.

13. Reconocer y relacionar entre sí las configuraciones históricas e historiográficas de las distintas artes,

con especial énfasis en las corrientes contemporáneas, incluidos los Estudios de Género.

14. Conocer métodos críticos en el análisis de producciones culturales.

15. Conocer las grandes obras artísticas y literarias, desde la perspectiva comparada y desde su proyección intercultural, local y universal.

Competencias profesionales.

17. Combinar el enfoque generalista de las disciplinas con el análisis especializado de obras y autores.

18. Comprender y aplicar de forma coherente métodos de análisis crítico.

19. Sustituir, sobre todo en el estudio de la cultura contemporánea (siglos XIX y XX), la periodización de

movimientos y corrientes de la historiografía tradicional por un discurso histórico de larga duración

que dé cuenta, más que de las diferencias, de las constantes estructurales, sociológicas, ideológicas y

culturales de la modernidad.

20. Cultivar el ensayo escrito humanístico y aplicar con precisión la terminología crítica de la disciplina.

21. Utilizar las fuentes bibliográficas más adecuadas para el estudio de las producciones culturales.

Competencias académicas

24. Ser consciente del sentido de las Humanidades en el proceso de educación y de formación ética y moral de la persona, para superar actitudes poco edificantes como la falta de conciencia universitaria o prácticas indecorosas como el plagio.

25. Tomar plena conciencia del sentido hermenéutico del saber humanístico: de cómo el sujeto que estudia es indisociable de su objeto de conocimiento y, en consecuencia, las

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

producciones culturales transmiten una verdad de la que participa su intérprete.

26. Desarrollar la curiosidad científica a través del conocimiento y el amor por la cultura.

4.3. Competencias particulares de la asignatura

- Distinguir y situar cronológica y espacialmente las manifestaciones artísticas que se estudian.
- Valorar críticamente y conforme al pensamiento científico los cambios en la noción de lo artístico, entendiendo los aspectos básicos de las diversas interpretaciones al respecto.
- Entender el fenómeno artístico en relación con los aspectos históricos, culturales y sociales que lo contextualizan, considerando las pervivencias y aspectos causales de su existencia.
- Relacionar lo artístico con la noción de contemporaneidad, y sus relaciones en el campo del mercado, el gusto popular y el concepto de novedad.
- Facilitar el conocimiento de la terminología empleada en la disciplina
- Conseguir que los alumnos sean capaces de reconocer los distintos estilos, movimientos y formas de expresión del arte
- Adquisición de un método para el análisis de la obra de arte y desarrollo de la capacidad crítica para su examen.
- Aprender nociones sobre la descripción y exposición del objeto artístico contemporáneo, y desarrollar un discurso coherente para su divulgación.
- Concienciar a los alumnos de la necesidad de proteger los testimonios artísticos heredados y de contribuir a su conocimiento.
- Desarrollar la valoración patrimonial del arte contemporáneo.

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (TEMARIO)

1. La crisis del arte a finales del siglo XIX. Breve evolución de las artes plásticas en el siglo XIX. Los antecedentes del cambio artístico. Arte tradicional, arte nuevo: características del arte contemporáneo.
2. Las vanguardias artísticas. Concepto. Postimpresionismo. Expresionismo. Cubismo. Pablo Ruiz Picasso.
3. Dadaísmo y arte surrealista. Arte abstracto.
4. Las artes plásticas tras la Segunda Guerra Mundial. Características. Sociedad de consumo y el arte. Lo kisch. El arte sin barreras: Happening, fluxus y video art. Instalaciones y nuevas tecnologías en los museos y la creación artística.
5. Informalismo. Op y pop art. Hiperrealismo, arte objetual. El arte conceptual. Últimas tendencias.
6. El Movimiento Moderno. Breve evolución de la arquitectura de la contemporaneidad durante el siglo XX y XXI.

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS

- Tendrá un papel destacado la presentación magistral del profesor. Sobre todo en el planteamiento general y en el planteamiento de la metodología.
- Lectura de textos por parte de los alumnos, mediante actividades previas, en la clase y después de la docencia presencial.
- Comentarios de imágenes con análisis desde la forma, el contenido y las relaciones que se establecen en la síntesis artística.
- Debate tras la clase, con consulta de los aspectos que no hayan quedado resueltos.
- Uso de las tutorías individuales presenciales o online.
- Descripción y análisis en grupo de los aspectos expositivos y del inventario de una obra artística.

Recursos:

Presentaciones en pps.

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

Textos literarios y científicos.
Aula Virtual (contenidos, tareas, foros)
Correo electrónico.
Imágenes.
Visitas a exposiciones.

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

7. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación:

- Capacidad para secuenciar conceptual y cronológicamente los distintos movimientos y corrientes artísticas desde los inicios del siglo XX.
- Caracterizar los aspectos más destacados de cada movimiento artístico.
- Establecer paralelos entre el arte tradicional y el contemporáneo.
- Establecer las características básicas de la contemporaneidad artística.
- Proponer una aproximación a la definición de lo artístico desde la modernidad.
- Utilizar instrumentos para la catalogación del arte contemporáneo.
- Organizar los aspectos esenciales del discurso visual y escrito de una exposición sobre arte contemporáneo.
- Analizar y comentar la obra artística.
- Presentar propuestas para la gestión y difusión del arte contemporáneo.
- Relacionar arte contemporáneo con mercado, público y gusto artístico.

Instrumentos de evaluación:

- Control escrito de la materia.
- Análisis de textos (manifiestos, entrevistas, historiografía)
- Análisis y comentario de imágenes.
- Exposición crítica sobre descripción, análisis, valoración y divulgación del objeto artístico.
- Crítica de exposiciones.

El control escrito supone el 50% de la calificación de la asignatura. Correspondientes a las enseñanzas prácticas y de desarrollo y a las actividades dirigidas, se evaluarán actividades de análisis de texto y comentario o exposición crítica de imágenes y textos de manera individual, que supondrán un 30%. El 20% final se obtendrá de la valoración de exposiciones y/o trabajos de grupo relacionados con la materia.

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ARACIL, Alfredo: El arte y los sistemas visuales. Madrid, Istmo, 1982.
ARNHEIM, Rudolf: Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión. Madrid: Alianza, 2010.
BRIHUEGA, Jaime: Las vanguardias artísticas en España : 1909-1936. Madrid: Istmo, 1981.
CALVO SERRALLER, Francisco: El arte contemporáneo, Madrid: Taurus, 2001
CALVO SERRALLER, Francisco, GIMÉNEZ, Carmen: Picasso, tradición y

GUÍA DOCENTE

Curso 2013-2014

- vanguardia : 6 junio-4 septiembre 2006 : 25 años con el Guernica :Madrid: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006.
- CABRERA GARCÍA, María Isabel: Tradición y vanguardia en el pensamiento artístico español (1939-1959). Granada, Universidad, 1998.
- CALINESCU, Matei: Cinco caras de la modernidad : modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo. Madrid, Tecnos, 2003.
- DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, 2004.
- GUASCH, A. M. y HERNANDO, J., Arte del siglo XX, Madrid, Espasa Calpe, 1996.
- GUASCH, A. M., El arte último del siglo XX, Madrid, Alianza, 2000.
- GUASCH, A. M (Ed.): Los manifiestos del arte postmoderno : textos de exposiciones, 1980-1995. Madrid: Akal, D.L. 2000.
- FREELAND, Cynthia: Pero, ¿Esto es arte?. Una introducción a la teoría del arte. Oxford U. Press 2001 (Madrid: Cátedra, 2003)
- FREIXA, Mireia et al: Introducción a la historia del arte: fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona: Barcanova, 1991.
- FAERNA GARCÍA-BERMEJO, José María y GÓMEZ CEDILLO, Adolfo: Conceptos fundamentales del Arte. Madrid: Alianza, 2002.
- IAYEZ, Eduardo: Historia de la literatura universal. Barcelona, Tesys, Bosch, 1989-1995, vols. 8 y 9.
- MARCHÁN FIZ, Simón: La estética en la cultura moderna, Madrid: Alianza, 2000.
- MARCHÁN FIZ, Simón: Del Arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre sensibilidad “postmoderna”. Madrid: Akal ,2009.
- MENEGUZZO, Marco: El siglo XX : arte contemporáneo. Barcelona, Mondadori, 2006.
- MÜLLER-BERGH, Klaus, MENDONÇA TELES, Gilberto [editores]: Vanguardia latinoamericana : historia, crítica y documentos. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2002-2009. Varios volúmenes.
- NAVARRO, Mariano et al: Andalucía y la modernidad : del Equipo 57 a la generación de los 70. Sevilla: Consejería de Cultura, D.L. 2002.
- PÉREZ ROJAS Javier, GARCÍA CASTELLÓN, Manuel: El siglo XX : persistencias y rupturas. Madrid: Silex, 1994.
- RAMÍREZ, Juan Antonio: Medios de masas e Historia del Arte. Madrid: Cátedra, 1997.
- RUBIO LAPAZ, Jesús: Identidad e institucionalización en la cultura artística contemporánea. Granada, Universidad. Grupo de Investigación HUM736.
- SHINER, Larry: La invención del arte, una historia cultural. Barcelona, Paidós, 2004.
- Summa Artis. Historia General de Arte. Tomos 36, 38, 39, 40, 41, 47, 48