

Movimientos artísticos contemporáneos

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 28-04-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte

Coordinador/a: VERDU SCHUMANN, DANIEL ANDREAS

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 3.0

Curso : Cuatrimestre :

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Todos los estudiantes deben tener un dominio suficiente del idioma (español o inglés).

OBJETIVOS

- Aprendizaje de los principios fundamentales que rigen el arte y el mundo del arte contemporáneo.
- Familiarización con las principales tendencias del arte moderno y contemporáneo.
- Desarrollo de la capacidad de análisis del arte en su contexto histórico, social, cultural e ideológico.
- Desarrollo de la sensibilidad artística y el juicio crítico y estético.
- Estudio de las estrechas relaciones entre el arte y el ámbito de la comunicación audiovisual

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura elabora un recorrido por el arte y la arquitectura contemporáneos desde sus orígenes hasta nuestros días. Para ello se centra en varios momentos clave, verdaderos puntos de inflexión del arte contemporáneo que se corresponden con sendas vías de interpretación del mismo.

1. El origen del arte moderno. Impresionismo y postimpresionismo.
2. La vía analítica: el Cubismo y la transformación del arte desde el volumen de las cosas. El Futurismo.
3. El Movimiento Moderno en Arquitectura. Funcionalismo, Racionalismo, Estilo Internacional. El Constructivismo.
4. La vía espiritual: Kandinsky, Malevich, Mondrian y la abstracción.
5. La vía subjetiva: fauvismo, expresionismos y surrealismos.
6. La Arquitectura Orgánica. De las Casas de la Pradera al Guggenheim de NY.
7. La vía intelectual: Duchamp, del dadaísmo al arte conceptual.
8. La Cabaña de Heidegger y Luis Isadore Kahn.
9. La vía irónica: Warhol y el arte pop.
10. El artista como obra de arte o las artes de la acción. Arte y compromiso social.
11. Arquitectura de la deconstrucción y el reciclaje.
12. Video Arte y Net-Art.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las clases se dividen en lecciones teóricas y clases prácticas.

Los alumnos deben realizar dos prácticas:

- 1) Práctica individual: visita a una exposición y realización de una reseña crítica sobre la misma.
- 2) Práctica en grupo: exposición de un determinado movimiento y/o artista(s).

Se podrán solicitar tutorías individuales o en grupo en cualquier momento.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota se basará en la evaluación continua y el examen, con los siguientes porcentajes:

- 50% participación en clase y prácticas
- 50% examen final

Para que las prácticas hagan media con el examen hay que aprobar este último con cuatro (4) puntos o más sobre un total de 10. Si no se aprueba el examen no se hace media con las prácticas.

En la convocatoria extraordinaria se aplican los mismo criterios, excepto si el alumno no ha realizado las prácticas, en cuyo caso el examen valdrá el 100% de la nota final.

Peso porcentual del Examen Final: 50

Peso porcentual del resto de la evaluación: 50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AZÚA, Félix de: Diccionario de las Artes., Planeta / Anagrama.
- CALINESCU, Matei: Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, "kitsch", postmodernismo., Tecnos / Alianza.
- CHIPP, Herschel B.: Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas., Akal.
- DANTO, Arthur C. After the End of Art. Contemporary Art and the Pale of History, Princeton University Press, 1997
- DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX., Alianza.
- GOMBRICH, Ernst The Story of Art, Phaidon Press, 1995
- GUASCH, Anna Maria: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural., Alianza.
- JANSON, Anthony F. (et al.) Janson's History of Art, Prentice Hall, 2012
- LUCIE-SMITH, Edward: Movimientos artísticos desde 1945: temas y conceptos., Destino.
- STANGOS, Nikos: Conceptos de arte moderno., Alianza.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BOZAL, Valeriano: Estudios de arte contemporáneo. I. La mirada de Cézanne, la indiferencia de Manet, la ironía de Klee y otros temas de arte contemporáneo., Antonio Machado Libros.
- FOSTER, Hal: Arte desde 1900., Akal.
- GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel; CALVO SERRALLER, Francisco; MARCHÁN FIZ, Simón: Escritos de arte de vanguardia 1900/1945., Istmo.
- HAMILTON, George Heard: Pintura y escultura en Europa: 1880-1940., Cátedra.
- MARCHÁN FIZ, Simón: Las vanguardias en las artes y la arquitectura (1900-1930)., Espasa Calpe.
- MARCHÁN FIZ, Simón: Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974). Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna". Antología de escritos y manifiestos., 1994.