

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 : 6.0

Curso : Cuatrimestre :

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Ninguna.

OBJETIVOS

A la conclusión de la materia, el alumno deberá ser capaz de:

- Reflexionar de forma abstracta y concreta sobre la naturaleza social e ideológica del fenómeno artístico y la complejidad de sus manifestaciones.
- Entender las relaciones entre el arte como producto cultural, con sus propias instituciones y prácticas, y el contexto más amplio de la sociedad en la que se produce.
- Conocer y discernir las principales formas en que se manifiesta el fenómeno artístico y asociarlas a los debates que, desde diversas disciplinas y enfoques, han surgido en torno a la influencia del medio social en las producciones artísticas y, en general, sobre la significación social, política e ideológica del arte.
- Conocer las principales prácticas artísticas cuyo principal componente sea de carácter social, político, ideológico o crítico.
- Localizar la información necesaria para el correcto desempeño de sus tareas, así como interpretarla adecuadamente para elaborar contenidos y emitir juicios fundados.
- Expresarse y argumentar con rigor, tanto de forma oral como escrita, sobre los contenidos de la asignatura.
- Trabajar con orden, aprovechamiento y en profundidad, tanto en solitario como en equipo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura se centra en el estudio del arte desde una perspectiva eminentemente social, ideológica y política, acorde con el planteamiento teórico del Grado en Historia y Política.

Aunque sigue un enfoque cronológico, se presta mayor atención a la época contemporánea desde el siglo XVIII hasta nuestros días, por ser este el periodo en el que de modo más evidente se anudan las grandes cuestiones sociales, ideológicas y políticas con la singular deriva de las artes plásticas.

1. Los orígenes del arte: contexto, interpretaciones, usos, definición y límites.
2. Arte y poder en la Antigüedad.
3. Arte, religión y sociedad en la Edad Media.
4. Arte, sociedad y cultura en la Edad Moderna. De artesanos a artistas: el mecenazgo. El arte al servicio del poder y la identidad nacional.
5. Arte y revolución en el s. XVIII. La institución artística: la academia, el salón, el museo. El surgimiento del público y la democratización del arte.
6. Arte y modernidad en el s. XIX. El nacimiento del mundo del arte. La obra de arte como mercancía. El arte al servicio de la ideología y la política: romanticismo y nacionalismo, realismo y socialismo, vanguardia y anarquismo, etc.
7. Usos políticos del arte en el siglo XX: de la macro a la micropolítica. De la vanguardia revolucionaria a la instrumentalización totalitaria: del arte fascista al realismo socialista. La Guerra Fría cultural. Arte y cultura de masas: high y low art. La institucionalización de la vanguardia y el (re)surgimiento del arte

crítico. La crítica institucional. Visiones identitarias y biopolíticas: la cuestión del canon, feminismos, poscolonialismo, etc.

8. Los desafíos sociales del arte en el s. XXI. Globalización, digitalización y desmaterialización.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

CLASES MAGISTRALES: En ellas el profesor expondrá los contenidos teóricos, apoyándose en abundante material audiovisual.

CLASES PRÁCTICAS: Los estudiantes analizarán y debatirán textos e imágenes propuestos por el profesor, y realizarán tres prácticas:

1. Práctica individual: comentario de una exposición
2. Práctica en grupo: exposición de un texto sobre arte desde una perspectiva social, ideológica o política, de entre varios propuestos por el profesor.
3. Ensayo: el alumno deberá comparar dos obras de arte desde el punto de vista de su imbricación y significación cultural. Las obras serán elegidas por el alumno con el visto bueno del profesor.

TUTORÍAS COLECTIVAS: Previamente a la presentación en grupo, se realizará una tutoría colectiva encaminada a encauzar el trabajo de los alumnos, más una segunda si fuese necesario.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Se realizará al menos una tutoría individual por alumno. En ella se podrán tratar todos aquellos aspectos que interesen al alumno relacionados con la asignatura: contenidos del curso, práctica individual, etc.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA: 50 %

EXAMEN FINAL: 50 %

Peso porcentual del Examen Final: 50

Peso porcentual del resto de la evaluación: 50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- BAL, Mieke Tiempos trastornados: análisis, historias y políticas de la mirada , Akal, 2016
- BERGER, John Modos de ver, Gustavo Gili, 2013
- BREA, José Luis Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Akal, 2015
- BRYSON, Norman Visión y pintura: la lógica de la mirada, Alianza, 1992
- CLARK, Timothy Imagen del pueblo: Gustave Courbet y la Revolución de 1848, Gustavo Gili, 1981
- CROW, Thomas Pintura y sociedad, Nerea, 2000
- CUSSET, François Foucault, Derrida, Deleuze & Cía. y las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos, Melusina, 2005
- DUVIGNAUD, Jean Sociología del arte, Península, 1969
- EGBERT, Donal Drew El Arte y la Izquierda en Europa, Gustavo Gili, 1981
- FOSTER, Hal; BUCHLOH, Benjamin; KRAUSS, Rosalind; BOIS, Yve-Alain Bois Arte desde 1900, Akal, 2006
- FRANCASTEL, Pierre Sociología del arte, Alianza-Emecé, 1975
- FURIÓ, Vicenç Sociología del Arte, Cátedra, 2000
- GOMBRICH, Ernst Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del Arte y la comunicación visual, Debate, 2003
- HAUSER, Arnold Historia social de la literatura y el arte, Guadarrama, 1969
- HAUSER, Arnold Teorías del arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna, Guadarrama, 1975
- MARZO, Jorge Luis; MAYAYO, Patricia Arte en España 1939-2015. Ideas, prácticas, políticas, Cátedra, 2015
- MITCHELL, W. J. T. ¿Qué quieren las imágenes?, Sans Soleil, 2017
- MOXEY, Keith El tiempo de lo visual. La imagen en la historia, Pigmalión, 2015

- SAUNDERS, Frances Stonor La CIA y la guerra fría cultural, Debate, 2013

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Burke, Peter Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Crítica, 2005
- Chadwick, Whitney Mujer, Arte y Sociedad , Destino, 1992
- Matei Calinescu Cinco caras de la modernidad : modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo., Tecnos, 2002

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- BERGER, John . Ways fo Seeing 1: https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk
- BERGER, John . Ways of Seeing 2: <https://www.youtube.com/watch?v=m1GI8mNU5Sg>
- BERGER, John . Ways of Seeing 3: <https://www.youtube.com/watch?v=Z7wi8jd7aC4>
- BERGER, John . Ways of Seeing 4: <https://www.youtube.com/watch?v=5jTUebm73IY>
- Dr. Christopher L.C.E. Witcombe . Art History Resources: <http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html>
- Khan Academy . Art History: <https://www.khanacademy.org/humanities/art-history>
- Smart History . History of Art: <https://smarthistory.org/>