

DATOS IDENTIFICATIVOS

Arte: Arte y modernidad

Asignatura	Arte: Arte y modernidad			
Código	P01G010V01401			
Titulación	Grado en Bellas Artes			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	FB	2º	2C
Lengua	Castellano			
Impartición	Gallego			
Departamento	Escultura Historia, arte y geografía			
Coordinador/a	Cendan Caaveiro, Marina Susana			
Profesorado	Cendan Caaveiro, Marina Susana Fernandez Olivera, Maria Luisa			
Correo-e				
Web				
Descripción general	Estudio de la Historia del Arte centrado en la etapa fundamental de las vanguardias históricas de comienzos del siglo XX, haciendo un recorrido cronológico y una labor de interrelación con los artistas y los movimientos pasados, presentes y futuros.			

Competencias de titulación

Código	
A1	Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.
A2	Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.
A4	Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
A5	Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores.
A8	Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.
A21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
A36	Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
A37	Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.
B1	Capacidad de gestión de la información.
B2	Capacidad de comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
B13	Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

Competencias de materia

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje	
Conocimiento de los conceptos básicos de la Historia del Arte.	A1 A8	B1
Conocimiento de los diferentes conceptos de modernidad y vanguardia.	A1 A8	
Conocimiento de los períodos artísticos más importantes y su evolución.	A2 A4	

Conocimiento de los movimientos artísticos fundamentales de la modernidad y la vanguardia.	A2 A8	
Conocimiento del arte gallego en su contexto histórico.	A1 A2 A8	B13
Conocimiento del arte gallego en el contexto de la modernidad y la vanguardia.	A2 A8	
Capacidad de comprender la obra de arte en su contexto histórico cultural.	A1 A2 A4	B13
Conocimiento de las relaciones entre el período moderno y el arte contemporáneo.	A1 A2	
Capacidad para comprender la obra de arte como manifestación cultural de su tiempo.	A37	
Conocimiento de la evolución del pensamiento y de los métodos historiográficos.	A1 A2	
Capacidad de reconocer los antecedentes históricos de obras y movimientos artísticos.	A1 A2 A37	
Capacidad para comprender la obra de arte en el contexto de la sociedad moderna.	A1 A21	
Capacidad para comprender el arte gallego en su contexto cultural.	A37	
Capacidad de entender la evolución del arte contemporáneo desde la modernidad.	A1 A5 A21	
Habilidad para contextualizar históricamente la obra de arte.	A36 A37	B1
Capacidad de relacionar la producción artística actual con sus orígenes en la modernidad.	A2 A5 A21	
Habilidad para contextualizar históricamente el arte gallego.	A37	
Habilidad para contextualizar el arte gallego moderno y de vanguardia.	A2 A8	
Habilidad para reconocer las diferentes escuelas interpretativas de la historiografía artística.	A1	B1 B2
Habilidad para reconocer los diferentes movimientos artísticos modernos y de vanguardia.	A1 A2	B1 B2
Habilidad en el establecimiento de líneas de influencia diacrónicas.	A1 A2	B1 B2

Contenidos

Tema	
1. Las transformaciones culturales y científicas en el marco político del cambio de siglo.	1.1. Los Impresionistas puros. La ruptura postimpresionista y las bases del siglo XX. Laberinto de movimientos en el tránsito de siglo: Simbolismo, Modernismo, Nabismo e Ingenuismo. Sezession Vienesa y Gustav Klimt. La escultura: Rodin y Rosso.
2. La idea de vanguardia como futuro ideal.	1.2. Contextualización política, económica y cultural. Los manifiestos. El valor de las ideas.
3. Los movimientos cálidos y las revoluciones del color.	1.3. Las fuentes africanas: el Fauvismo. Matisse: estudio monográfico. El Expresionismo. Dos precursores: Munch y Ensor. "Die Brücke": Kirchner y Nolde. "Der Blaue Reiter": Kandinsky y Marc.
4. Los movimientos fríos y las revoluciones en el dominio de la forma.	1.4. Precedentes históricos del Cubismo: Picasso. Del análisis a la síntesis. Otros artistas cubistas. La particularidad de Robert y Sonia Delaunay.
5. Italia y el Futurismo.	1.5. Estética y arte futurista. Manifiestos y textos futuristas. Giacomo Balla y la moda como disciplina mayor.
6. La vanguardia histórica en Rusia.	1.6. Arte y utopía revolucionaria. Constructivismo y Rayonismo. Suprematismo. La obra de arte total: arquitectura, diseño y moda.
7. Utopía y racionalismo estético: cuando las artes confluyen en la arquitectura.	1.7. Holanda y el Neoplasticismo. Arquitectura y diseño como expresión del Racionalismo.
8. La Bauhaus Alemana, crisol de la modernidad.	1.8. Utopía funcional y transformación social en la Bauhaus. La fusión de las artes y de la artesanía. Una nueva forma de entender la enseñanza artística. El elenco de profesores. La vida cotidiana en la Bauhaus.
9. La revuelta dadaísta.	1.9. Los centros del dadaísmo internacional: Berlín, Zurich y Nueva York. Marcel Duchamp. Otros artistas Dadá.
10. El Surrealismo y las razones del automatismo psíquico.	1.10. Freud y el psicoanálisis. El manifiesto surrealista. Estudios monográficos de Miró, Magritte, Ernst y Dalí. El Surrealismo en Galicia y Península.

11. El retorno al orden artístico de entreguerras (1919-1939).	1.11. La Nueva Objetividad. EE.UU.: Edward Hopper. América Latina y el arte comprometido del muralismo mejicano.
12. El Expresionismo Abstracto: el traslado de la capitalidad artística de París a Nueva York.	1.12. El contexto cultural norteamericano. El fenómeno Jackson Pollock. Expresionismo Abstracto Europeo. España: El Paso y Dau al Set.
13. Las segundas vanguardias de los años 60.	1.13. La herencia Dadá y el Nuevo Realismo Francés: Arman, Tinguely, César... Dos precursores: Yves Klein y Piero Manzoni.
14. El Pop Art. Los modelos británico y norteamericano.	1.14. Los iconos de la nueva cultura. Artistas de transición: Jasper Johns y Robert Rauschenberg. Artistas propiamente pop: Lichtenstein, Oldenburg, Wesselman, Rosenquist, Segal. Andy Warhol, estudio monográfico. El modelo inglés. Los ecos del Pop Art en España.
15. La desmaterialización del objeto artístico. Arte conceptual y sus derivaciones.	1.15. El conceptual lingüístico. Minimalismos. Body Art y el arte de comportamiento. El internacionalismo de Fluxus. Joseph Beuys y el concepto ampliado de arte. El paisaje como soporte y material: el Land Art.
16. SEMINARIO: Mujeres y modernidad: el estatus de la musa. Impartido por la profesora María Luisa Fernández Olivera.	(*16.1 Actividades complementarias: Visualización de películas e comentarios de textos relacionados con el contenido del temario

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Salidas de estudio/prácticas de campo	5	10	15
Presentaciones/exposiciones	5	10	15
Sesión magistral	24	48	72
Seminarios	15	30	45
Pruebas de respuesta corta	3	0	3

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías

	Descripción
Salidas de estudio/prácticas de campo	Conocimiento de las instituciones artísticas más relevantes y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.). Comprobar el estado del sistema del arte mediante la visita a sus instituciones. Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socioculturales
Presentaciones/exposiciones	Capacitar al alumno para exponer y defender los métodos y conclusiones de su trabajo individual. Habilidad para comunicar y difundir los propios proyectos artísticos.
Sesión magistral	Adquisición de los conocimientos básicos para abordar el análisis de los textos y de los ejemplos propuestos en clase. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Interrelación de los distintos procesos estéticos a lo largo de la historia.
Seminarios	Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, propuesto en clase y relacionado con el programa de la asignatura para profundizar y complementar los contenidos de la misma. Serán un complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Presentaciones/exposiciones	El profesor dará indicaciones personalizadas conforme a las capacidades del alumno en cada una de las actividades que se propongan.
Salidas de estudio/prácticas de campo	El profesor dará indicaciones personalizadas conforme a las capacidades del alumno en cada una de las actividades que se propongan.
Seminarios	El profesor dará indicaciones personalizadas conforme a las capacidades del alumno en cada una de las actividades que se propongan.

Evaluación

	Descripción	Calificación
Salidas de estudio/prácticas de campo	(*)Visitas a instituciones artísticas privadas e públicas	5
Presentaciones/exposiciones	(*)Análisis dos contenidos expositivos de determinadas instituciones de arte contemporánea	5
Sesión magistral	(*)Asistencia a exposición dos temas de asignatura	5
Seminarios	(*)Asistencia e participación en trabajos del seminario "Mujeres e Modernidad"	5
Pruebas de respuesta corta	(*)Examen final escrito	80

Otros comentarios sobre la Evaluación

C
o
n
v
o
c

Fuentes de información

González, A. (y otros), **Escritos de arte de vanguardia (1900-1945)**, Turner,

Guasch, Anna María, **El arte del siglo XX en sus exposiciones**, Ed del Serbal,

Guasch, Anna María, **El arte último del siglo xx. Del Posminimalismo a lo multicultural**, Alianza,

Honour, Hugh, **El Romanticismo**, Alianza,

Marchán Fiz, Simón, **Del arte objetual al arte del concepto. Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna**, Akal,

Micheli, Mario de, **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Alianza,

j
u

Recomendaciones**Asignaturas que continúan el temario**

Arte y contemporaneidad/P01G010V01601

L
a

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Antropología: Antropología del arte/P01G010V01101

Historia: Historia del arte/P01G010V01202

v
o
c
a
t
o
r
i
a
d
e
j
u
l
i
o
c
o
n
s
i
s
t
i
r
á
e
n
u
n
a
p
r
u
e
b
a
t
e
ó
r
i
c
a
e
n
l
a
q