

IDENTIFYING DATA

(*)Arte: Arte e modernidade

Subject	(*)Arte: Arte e modernidade			
Code	P01G010V01401			
Study programme	(*)Grao en Belas Artes			
Descriptors	ECTS Credits	Choose	Year	Quadmester
	6	Basic education	2nd	2nd
Teaching language	Spanish Galician			
Department				
Coordinator	Cendan Caaveiro, Marina Susana			
Lecturers	Cendan Caaveiro, Marina Susana Fernandez Olivera, Maria Luisa			
E-mail				
Web				
General description	(*)Estudo da Historia da Arte centrado na etapa fundamental das vangardas históricas de comezos do século XX, facendo un percorrido cronolóxico e un labor de interrelación cos artistas e os movementos pasados, presentes e futuros.			

Competencies

Code	
A1	(*)Comprensión crítica da historia, teoría e discurso actual da arte. Comprender de xeito crítico a historia, teoría e discurso actual da arte. Asimilación analítica dos conceptos nos que se sustenta a arte
A2	(*)Comprensión crítica da evolución dos valores estéticos, históricos, materiais, económicos e conceptuais. Analizar a evolución dos valores da arte desde unha perspectiva socioeconómica e cultural
A4	(*)Comprensión crítica da dimensión preformativa e de incidencia social da arte. Analizar a repercusión recíproca entre a arte e a sociedade
A5	(*)Coñecemento da teoría e do discurso actual da arte, así como o pensamento actual dos artistas a través das súas obras e textos. Actualizar constantemente o coñecemento directo da arte a través dos seus propios creadores
A8	(*)Coñecemento das diferentes funcións que a arte adquiriu a través do desenvolvemento histórico. Estudar a evolución do papel da arte a través do tempo
A21	(*)Capacidade de comprender e valorar discursos artísticos en relación coa propia obra. Establecer medios para comparar e relacionar a obra artística persoal co contexto creativo.
A36	(*)Capacidade de documentar a produción artística. Utilizar as ferramentas e recursos necesarios para contextualizar e explicar a propia obra artística
A37	(*)Capacidade de identificar os problemas artísticos e/ou socioculturais así como os condicionantes que fan posible discursos artísticos determinados. Describir os condicionantes que inciden na creación artística. Análise das estratexias de produción artística
B1	(*)Capacidade de xestión da información.
B2	(*)Capacidade de comunicación. Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas complexos e proxectos dentro do seu campo de estudo
B13	(*)Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade

Learning aims

Expected results from this subject	Training and Learning Results
(*)Coñecemento dos conceptos básicos da Historia da Arte.	A1 A8 B1
(*)Coñecemento dos diferentes conceptos de modernidade e vangarda.	A1 A8
(*)Coñecemento dos períodos artísticos máis importantes e a súa evolución.	A2 A4
(*)Coñecemento dos movementos artísticos fundamentais da modernidade e a vangarda.	A2 A8

(*)Coñecemento da arte galega no seu contexto histórico.	A1 A2 A8	B13
(*)Coñecemento da arte galega no contexto da modernidade e a vangarda.	A2 A8	
(*)Capacidade para comprender a obra de arte no seu contexto histórico cultural.	A1 A2 A4	B13
(*)Coñecemento das relacións entre o período moderno e a arte contemporánea.	A1 A2	
(*)Capacidade para comprender a obra de arte como manifestación cultural do seu tempo.	A37	
(*)Coñecemento da evolución do pensamento e os métodos historiográficos.	A1 A2	
(*)Capacidade de recoñecer os antecedentes históricos de obras e movementos artísticos.	A1 A2 A37	
(*)Capacidade para comprender a obra de arte no contexto da sociedade moderna.	A1 A21	
(*)Capacidade para comprender a arte galega no seu contexto cultural.	A37	
(*)Capacidade de entender a evolución da arte contemporánea desde a modernidade.	A1 A5 A21	
(*)Habilidade para contextualizar historicamente a obra de arte.	A36 A37	B1
(*)Capacidade de relacionar a produción artística actual coas súas orixes na modernidade.	A2 A5 A21	
(*)Habilidade para contextualizar historicamente a arte galega.	A37	
(*)Habilidade para contextualizar a arte galega moderna e de vangarda.	A2 A8	
(*)Habilidade para recoñecer as diferentes escolas interpretativas da historiografía artística.	A1	B1 B2
(*)Habilidade para recoñecer os diferentes movementos artísticos modernos e de vangarda.	A1 A2	B1 B2
(*)Habilidade no establecemento de liñas de influencia diacrónicas.	A1 A2	B1 B2

Contents

Topic

(*)1. As transformacións culturais e científicas no marco político do cambio de século.	(*)1.1. Os Impresionistas puros. A ruptura postimpresionista e as bases do século XX. Labirinto de movementos no tránsito de século: Simbolismo, Modernismo, Nabismo e Inxenuismo. Sezession Vienesa e Gustav Klint. A escultura: Rodin e Rosso.
(*)2. A idea de vangarda como futuro ideal.	(*)1.2. Contextualización política, económica e cultural. Os manifestos. O valor das ideas.
(*)3. Os movementos cálidos e as revolucións da cor.	(*)1.3. As fontes africanas: o Fauvismo. Matisse: estudo monográfico. O Expresionismo. Dous precursores: Munch e Ensor. "Die Brücke": Kirchner e Nolde. "Der Blaue Reiter": Kandinsky e Marc.
(*)4. Os movementos fríos e as revolucións no dominio da forma.	(*)1.4. Precedentes históricos do Cubismo: Picasso. Da análise á síntese. Outros artistas cubistas. A particularidade de Robert e Sonia Delaunay.
(*)5. Italia e o Futurismo.	(*)1.5. Estética e arte futurista. Manifestos e textos futuristas. Giacomo Balla, e a moda como disciplina maior.
(*)6. A vangarda histórica en Rusia.	(*)1.6. Arte e utopía revolucionaria. Construtivismo e Raionismo. Suprematismo. A obra de arte total: arquitectura, deseño e moda.
(*)7. Utopía e racionalismo estético: cando as artes conflúen na arquitectura.	(*)1.7. Holanda e o Neoplasticismo. Arquitectura e deseño como expresión do Racionalismo.
(*)8. A Bauhaus Alemana, crisol da modernidade.	(*)1.8. Utopía funcional e transformación social na Bauhaus. A fusión das artes e da artesanía. Unha nova forma de entender a ensinanza artística. O elenco de profesores. A vida cotiá na Bauhaus.
(*)9. A revolta dadaísta.	(*)1.9. Os centros do dadaísmo internacional: Berlín, Zurich e Nova Iorque. Marcel Duchamp. Outros artistas Dadá.
(*)10. O Surrealismo e as razóns do automatismo psíquico.	(*)1.10. Freud e a psicanálise. O manifesto surrealista. Estudos monográficos de Miró, Magritte, Ernst e Dalí. O surrealismo en Galicia e Península.
(*)11. O retorno á orde artística de entreguerras (1919-1939).	(*)1.11. A Nova Obxectividade. EE.UU.: Edward Hopper. América Latina e a arte comprometida do muralismo mexicano.

(*)12. O Expresionismo abstracto: o traslado da capitalidade artística de París a Nova Iorque.	(*)1.12. O contexto cultural norteamericano. O fenómeno Jackson Pollock. Expresionismo Abstracto Europeo. España: El Paso e Dau al Set.
(*)13. As segundas vangardas dos anos 60.	(*)1.13. A herdanza Dadá e o Novo Realismo Francés: Arman, Tinguely, Cèsar... Dous precusores: Yves Klein e Piero Manzoni.
(*)14. O Pop Art. Os modelos británico e norteamericano.	(*)1.14. As iconas da nova cultura. Artistas de transición: Jasper Johns e Robert Rauschenberg. Artistas propiamente pop: Lichtenstein, Oldenburg, Wesselman, Rosenquist, Segal. Andy Warhol, estudo monográfico. O modelo inglés. Os ecos do Pop Art en España.
(*)15. A desmaterialización do obxecto artístico. Arte conceptual e as súas derivacións.	(*)1.15. O conceptual lingüístico. Minimalismos. Body Art e a arte de comportamento. O internacionalismo de Fluxus. Joseph Beuys e o concepto ampliado de arte. A paisaxe como soporte e material: o Land Art.
(*)16. SEMINARIO. Mulleres & Modernidade: O estatus da musa. Impartido pola profesora Maria Luisa Fernández Olivera.	(*)16.1 Actividades complementarias: Visualización de películas e comentarios de textos relacionados cos contidos do temario

Planning

	Class hours	Hours outside the classroom	Total hours
Outdoor study / field practices	5	10	15
Presentations / exhibitions	5	10	15
Master Session	24	48	72
Seminars	15	30	45
Short answer tests	3	0	3

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies

	Description
Outdoor study / field practices	(*)Coñecemento das institucións artísticas máis relevantes e o seu funcionamento (rede de museos, exposicións, bienais, etc.). Comprobar o estado do sistema da arte mediante a visita ás súas institucións. Coñecemento dos métodos artísticos susceptibles de seren aplicados a proxectos socioculturais.
Presentations / exhibitions	(*)Capacitar ao alumno para expoñer e defender os métodos e conclusións do seu traballo individual. Habilidade para comunicar e difundir os propios proxectos artísticos.
Master Session	(*)Adquisición dos coñecementos básicos para abordar a análise dos textos e os exemplos propostos na clase. Comprensión crítica da evolución dos valores estéticos, históricos, materiais, económicos e conceptuais. Interrelación dos distintos procesos estéticos ao longo da historia.
Seminars	(*)Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, proposto na clase e relacionado co programa da materia para afondar e complementar os contidos dela. Serán un complemento das clases teóricas.

Personalized attention

Methodologies	Description
Presentations / exhibitions	
Outdoor study / field practices	
Seminars	

Assessment

	Description	Qualification
Outdoor study / field practices	(*)Visitas a institucións artísticas privadas e públicas	5
Presentations / exhibitions	(*)Análisis dos contidos expositivos de determinadas institucións de arte contemporánea	5
Master Session	(*)Asistencia á exposición dos temas da asignatura	5
Seminars	(*)Asistencia e participación nos traballos do seminario "Mulleres e Modernidade"	5
Short answer tests	(*)Examen final escrito	80

Other comments on the Evaluation

Sources of information

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,

Recommendations

Subjects that continue the syllabus

(*)Arte e contemporaneidade/P01G010V01601

Subjects that it is recommended to have taken before

(*)Antropoloxía: Antropoloxía da arte/P01G010V01101

(*)Historia: Historia da arte/P01G010V01202
