Universidade Vigo

IDENTIFYING DATA				
(*)Arte e contemporaneidade				
Subject	(*)Arte e contemporaneidade			
Code	P01G010V01601			
Study programme	(*)Grao en Belas Artes			
Descriptors	ECTS Credits	Choose	Year	Quadmester
	6	Mandatory	3rd	2nd
Teaching language	Spanish Galician			
Department				
Coordinator	Rodriguez Caldas, Maria del Mar			
Lecturers	Rodriguez Caldas, Maria del Mar Roman Redondo, Juan Carlos			
E-mail	mar.ber@terra.es			
Web				
General description	(*)Arte e contemporaneidade é unha materia transversal pertencente ao módulo dos contextos artísticos e dedicada a afrontar os aspectos máis circunstanciais e de época da arte, tanto pola súa significación social como cultural. Esta materia pretende que o alumno coñeza e analice aquelas prácticas artísticas que se desenvolven na actualidade e que as relacione con aqueles conceptos establecidos na idea de contemporaneidade.			

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
A3	(*)Comprensión crítica da responsabilidade de desenvolver o propio campo artístico. Compromiso social do artista
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
A6	(*)Coñecemento do vocabulario, códigos, e dos conceptos inherentes ao ámbito artístico. Coñecer a linguaxe da arte
A7	(*)Coñecemento do vocabulario e dos conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Coñecer a linguaxe creativa específica
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
A9	(*)Coñecemento de métodos de produción e técnicas artísticas. Analizar os procesos de creación artística
A10	(*) Coñecemento de institucións e organismos culturais españois e internacionais e do seu funcionamento (rede museística, exposicións, bienais, etc.)
A11	(*)Coñecemento das normas de actuación derivadas dos dereitos de autor e propiedade
A12	(*)Coñecemento dos materiais e dos seus procesos derivados de creación e/ou produción. Coñecer os materiais, procedementos e técnicas que se asocian a cada linguaxe artística
A13	(*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese. Analizar, interpretar e sintetizar as fontes
A14	(*)Coñecemento dos instrumentos e métodos de experimentación en arte. Aprendizaxe das metodoloxías creativas asociadas a cada linguaxe artística
A15	(*)Coñecemento dos métodos artísticos susceptibles de seren aplicados a proxectos socioculturais. Estudar as metodoloxías que faciliten a actuación artística no entorno social
A16	(*)Coñecemento das características dos espazos e medios de exposición, almacenaxe e transporte das obras de arte
A17	(*)Coñecemento dos diferentes axentes artísticos e o seu funcionamento. Identificar os distintos intermediarios artísticos e as súas funcións na dinámica da arte e a súa metodoloxía de traballo
A18	(*)Coñecementos básicos de economía e marketing. Analizar e situar a actividade artística nun contexto estratéxico e de competencia. Establecer e manter relacións comerciais con clientes e/ou socios

A19	(*)Capacidade para identificar e entender os problemas da arte. Establecer os aspectos da arte que xeran procesos de creación.
A20	(*)Capacidade de interpretar creativa e imaxinativamente problemas artísticos. Desenvolver os procesos creativos asociados á resolución de problemas artísticos
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.
A25	(*) Capacidade de (auto)reflexión analítica e (auto)crítica no traballo artístico.
A35	(*)Capacidade para activar un contexto cultural e/ou modificar un contexto público ou privado. Saber entender o contexto cultural para xerar iniciativas e dinamizar o entorno
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
A39	(*)Capacidade de determinar o sistema de presentación adecuado para as calidades artísticas específicas dunha obra de arte. Adquirir criterios para a adecuada apreciación da obra de arte en relación co seu entorno e exhibición
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
B3	(*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese
B4	(*)Capacidade de aprendizaxe autónoma.
B5	(*)Capacidade de traballar autonomamente.
B6	(*)Capacidade de traballar en equipo.
B7	(*)Capacidade de integración en grupos multidisciplinares. Capacidade de colaboración con profesionais doutros campos
B8	(*)Capacidade de iniciativa propia e de automotivación.
B9	(*)Capacidade de perseverancia.
B10	(*)Capacidade heurística e de especulación para a resolución de problemas, a realización e novos proxectos e estratexias de acción.
B11	(*)Habilidades interpersoais, conciencia das capacidades e dos recursos propios
B12	(*)Capacidade de adaptación a novas situacións.
B13	(*)Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
B15	(*)Sensibilidade a respecto do patrimonio cultural.
B16	(*)Compromiso ético profesional.

Learning aims

Expected results from this subject	Training and Learning Results	
(*)Coñecemento das prácticas artísticas máis contemporáneas.	A1 A2 A5 A8	
(*)Coñecemento de textos e reflexións sobre a práctica contemporánea da arte.	A1 A5	
(*)Coñecemento das canles de exposición e difusión da arte contemporánea.	A5 A16 A17	
(*)Coñecemento da realidade contemporánea da arte galega.	A1 A2 A5 A8	
(*)Capacidade de recoñecemento de contextos artísticos contemporáneos.	A2 A4 A19 A35	
(*)Capacidade de contextualizar proxectos e obras artísticas contemporáneas.	A37	B2
(*)Capacidade para encadrar os proxectos artísticos propios nas sensibilidades máis contemporáneas.	A5 A21 A25 A37 A39	
(*)Capacidade para a comprensión crítica das producións artísticas contemporáneas.	A37	B1 B2
(*)Habilidade para comprender a creación artística en contextos contemporáneos.	A1 A37	B2

(*)Habilidade para establecer discursos críticos sobre a arte contemporánea.	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A17 A18 A19 A20	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B16
(*)Habilidade para a contextualización do traballo propio nas manifestacións culturais contemporáneas.	A8 A9 A10 A11 A12 A13	

Contents

Topic	
(*)a) A idea de contemporaneidade.	(*)1. O concepto de tempo. Ideas sobre pasado, presente e futuro. 2. "Zeitgeist": deseñamos o presente como se fose o futuro. "Volksgeist": construímos o presente a través do pasado. 3. As curvaturas espazo-temporais. O revival e o eterno retorno. 4. Erudición e citacionismo, crítica e apropiacionismo. 5. A arte como expresión do presente. A idea de contemporaneidade. 6. A arte contemporánea como necesidade global de representar o presente. Cara a un novo estilo internacional.
(*)b) Construír a contemporaneidade. Actividade e actitude do artista.	(*)1. O paradigma da arte nova. Xuventude e contemporaneidade. 2. O artista contemporáneo. Do artista personalista/individualista ao artista colaborador/produtor, e viceversa. 3. Quen substitúe a Rafael? De como a excelencia non pode ser substituída polo anonimato e a multitude. 4. O artista relacional. Evolucións situacionistas sobre os axentes implicados no acontecemento artístico. A obra de arte sen corpo e o artista (calquera, todos, ningún) lexión. Populismo versus demonismo.
(*)c) Vivir e experimentar a contemporaneidade.	(*)1. Da arte como exercicio poético e intelectual á arte como produto cultural. Arte e sociedade 2. A arte nas sociedades contemporáneas. O entrecruzamento das sociedades, as comunidades e os seus parámetros evolutivo-contextuais: Oriente/Occidente (Eurasia), Europa/América, Primeiro Mundo/ Terceiro Mundo, etc. 3. Arte e relixión. O debate hexemónico-relixioso na arte contemporánea. Xudaísmo/cristianismo (católicos/protestantes). A presenza de máis relixións na escena artística: ortodoxos, musulmáns, budistas, hinduístas, etc. 4. A arte contemporánea como parte da industria cultural e do entretemento. Bienais, feiras de arte e macroexposicións transformadas en parques temáticos e en eventos sociais. 5. Lexitimación, significación e mercado da arte. Axencias e intermediarios. Tipos de mercados da arte e a súa relación coas sociedades, as institucións e as diferentes políticas culturais. 6. O debate entre a arte pública e a arte privada. De existiren coleccións públicas e privadas, e de igual maneira, políticas culturais e iniciativas privadas, existirán tamén artistas públicos e artistas privados?

Planning

	Class hours	Hours outside the classroom	Total hours
Seminars	10.5	21	31.5
Introductory activities	5	0	5

Proceedings	4	4	8
Master Session	13	26	39
Troubleshooting and / or exercises	8	18.5	26.5
Presentations / exhibitions	6	24	30
Outdoor study / field practices	2	4	6
Group tutoring	4	0	4

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

Methodologies

	Description
Seminars	(*)Proponse a comprensión e/ou diagnóstico de escenarios que atinxen á arte na actualidade. A análise de actividades relacionadas coa arte contemporánea e a súa estrutura no social será o foco de atención da práctica seminarial.
Introductory activities	(*)Presentamos unha posta en contacto entre a organización dos recursos conceptuais e discursivos do alumno e os contidos que desenvolverá a materia. As actividades introdutorias buscan a complicidade entre o alumno, a materia e os profesores que a imparten.
Proceedings	(*)A materia propiciará o debate no concernente ao desenvolvemento persoal e á formación dun criterio ideolóxico e social. O contemporáneo caracterízase pola construción dun sentimento formado por múltiples pensamentos contrarios e en constante emerxencia.
Master Session	(*)Construír un corpo teórico de reflexión que lle permita ao alumnado interrogarse sobre as cuestións que conforman a práctica artística no contexto das dinámicas culturais actuais.
Troubleshooting and / or exercises	(*)Trátase de potenciar o traballo en grupo mediante a resolución de cuestións que teñen que ver coa actividade artística, sendo esta un vehículo de colaboracións cada vez máis interdisciplinar.
Presentations / exhibitions	(*)Facer posible o desenvolvemento de capacidades no alumnado que lle permitan desenvolverse plenamente no ámbito discursivo da arte contemporánea.
Outdoor study / field practices	(*)Coñecer in situ e en directo todo o ambiente que conforman as actividades propias da arte contemporánea.
Group tutoring	(*)Incentivar a autoavaliación onde todo o grupo cuestiona e analiza o resultado alcanzado polos membros do grupo. Conseguir, ademais, que o grupo se unifique mediante obxectivos comúns.

Personalized attention

Methodologies	Description
Seminars	
Troubleshooting and / or exercises	

Assessment

	Description	Qualification
Proceedings	(*)Valoraranse as capacidades discursivas e argumentativas do alumno. Incentivaranse ou xeraranse debates na materia.	10
Troubleshooting and / or exercises	(*)A avaliación continua será o sistema de valoración nos diferentes exercicios que se desenvolverán ao longo do curso.	60
Presentations / exhibitions	(*)Valorarase o resultado acadado na realización do traballo e na súa exposición, as capacidades comunicativas, analíticas, críticas e argumentativas.	30

Other comments on the Evaluation

Sources of information

Argan, Giulio Carlo (et alt.), **El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro**, Gustavo Gili,

Borrazás, Xurxo, **Arte e Parte. Dos Patriarcas á arte suicida**, Galaxia,

Bourdieu, Pierre, **Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo litereario.**, Anagrama,

Bourriaud, Nicolas, **Estética relacional**, Adriana Hidalgo,

Guasch, Anna María, **La crítica de arte. Historia, teoría y praxis**, Serbal,

Gutiérrez Vicén, Javier, **El futuro de la creación. Los derechos de autor de los creadores visuales.**, Trama,

Wallis, Brian, **Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación.**, Akal,

AA.VV., **Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa.**, Universidad de Salamanca,

Recommendations

Subjects that continue the syllabus

(*)Arte e espazo social/P01G010V01901

(*)Xestión, ámbito artístico e mundo profesional/P01G010V01910

(*)Transmisión, mediación e educación artística/P01G010V01802

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

(*)Filosofía da arte/P01G010V01501

Subjects that it is recommended to have taken before

(*)Antropoloxía: Antropoloxía da arte/P01G010V01101
(*)Historia: Historia da arte/P01G010V01202
(*)Arte, linguaxe e representación/P01G010V01303
(*)Arte: Arte e modernidade/P01G010V01401