

DATOS IDENTIFICATIVOS

Arte: Arte e modernidade

Materia	Arte: Arte e modernidade			
Código	P01G010V01401			
Titulación	Grao en Belas Artes			
Descritores	Creditos ECTS	Sinale	Curso	Cuadrimestre
	6	FB	2	2c
Lingua de impartición	Galego			
Departamento	Historia, arte e xeografía			
Coordinador/a	Cendán Caaveiro, Marina Susana			
Profesorado	Cendán Caaveiro, Marina Susana López Villar, Rebeca			
Correo-e	scendan@uvigo.es			
Web				
Descrición xeral	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.			

Competencias

Código	
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
C1	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
C2	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
C5	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
C8	Coñecemento das diferentes funcións que a arte adquiriu a través do desenvolvemento histórico. Estudar a evolución do papel da arte a través do tempo
C21	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.

Resultados de aprendizaxe

Resultados previstos na materia	Resultados de Formación e Aprendizaxe
Coñecemento dos diferentes conceptos de modernidade e vangarda.	C1 C8
Coñecemento dos movementos artísticos fundamentais da modernidade e a vangarda.	C2 C8
Coñecemento da arte galega no contexto da modernidade e a vangarda.	C2 C8
Coñecemento das relacións entre o período moderno e a arte contemporánea.	C1 C2
Coñecemento da evolución do pensamento e os métodos historiográficos.	C1 C2
Capacidade para comprender a obra de arte no contexto da sociedade moderna.	C1 C21
Capacidade de entender a evolución da arte contemporánea desde a modernidade.	C1 C5 C21

Capacidade de relacionar a produción artística actual coas súas orixes na modernidade.		C2 C5 C21
Habilidade para contextualizar a arte galega moderna e de vangarda.		C2 C8
Habilidade para recoñecer os diferentes movementos artísticos modernos e de vangarda.	B1 B2	C1 C2
Habilidade no establecemento de liñas de influencia diacrónicas.	B1 B2	C1 C2

Contidos

Tema		
1ª SEMANA. PRESENTACIÓN DA ASIGNATURA. Exposición do profesor do plan global da asignatura: Obxectivos, contidos, competencias a adquirir, metodoloxía, exercicios e actividades, datas de entregas, sistema de avaliación e criterios. Presentación da bibliografía xeral do curso.	1ª SEMANA. Exercicio 1: O valor do multidisciplinar. Reflexión sobre a creatividade contemporánea	
2ª SEMANA. TEMAS 1 e 2: A Subxectividade Romántica. Os inicios da arte contemporánea Realismo e Revolución Industrial Impresionismo e Posimpresionismo.	2ª SEMANA. SUBTEMAS 1 e 2: O tránsito da obxectividade Neoclásica á subxectividade Romántica Intensificación das ideas sobre creatividade, orixinalidade, individualidade... A nova situación da arte e o artista A paisaxe como expresión da subxectividade e o sublime Connotacións éticas e de compromiso do Realismo Novedades formais e lumínicas no Impresionismo e Posimpresionismo.	
3ª SEMANA. TEMA 3: Laberinto de movementos no tránsito de século. A Sezession Vienesa	3ª SEMANA. SUBTEMAS 3: O inicio dos movementos anti-arte O Taller Vienés: a obra de arte total Gustav Klimt, Emilie Flöge e os Movementos da Reforma Mariano Fortuny i Madrazo	
4ª SEMANA. VIAXE A ARCO. Con motivo da viaxe a ARCO a Facultade pon un servizo de autobuses gratuito para o alumnado. Para o máximo aproveitamento da viaxe, dende a asignatura ARTE E MODERNIDADE propoñemos un exercicio relacionado coa visita a exposicións temporais que coinciden co desenvolvemento da Feira. A estruturación do exercicio dependerá da oferta expositiva e detallarase con precisión a cada grupo na clase anterior.	4ª SEMANA. Exercicio viaxe a ARCO (detallarse na clase da semana anterior)	
5ª SEMANA TEMA 4: A idea de vangarda como futuro ideal Os Movementos fríos e as revolucións no dominio da forma: Cubismo Sonia Delaunay: arte e vida A provocación futurista.	5ª SEMANA SUBTEMA 4: O valor do primitivo O collage cubista Novas concepcións espaciais Nas marxes da modernidade: multidisciplinaridade e experimentación Novos roles de artista e provocación (lectura de textos futuristas) O valor da provocación como parte do proceso creativo (F.T. Marinetti)	
6ª SEMANA TEMA 5: Os Movementos cálidos e as revolucións da cor Fauvismo: Salón de Outono de 1905 Matisse Expresionismo e precursores: Munch e Ensor Alemaña: Teóricos e centros de incidencia "El Puente": Kirchner e Nolde "El Jinete Azul": Kandinsky e Marc.	6ª SEMANA SUBTEMA 5: A importancia da cor no Fauvismo Matisse: pintar coas tesoiras A subxectividade Expresionista Kandinsky: teoría e práctica O nacemento da abstracción.	
7ª SEMANA. TEMA 6: Vangardas rusas e utopía Constructivismo e Rayonismo Arte e vida na Rusia revolucionaria: Rodchenko, Popova e Estepanova Diaghilev e os Ballets Rusos (1909-1929)	7ª SEMANA SUBTEMA 6: Malevich e o Realismo pictórico Tatlin: o artista como constructor Deseño gráfico, arte da propaganda e vida cotía Camiño da indiferenciación sexual: Popova e Estepanova A fotografía como arte.	

8ª SEMANA

SAÍDA DE ESTUDOS. Visita dunha exposición temporal por determinar. O contexto dunha Facultade de BBAA, atenta ao que artisticamente sucede ao seu arredor, obríganos a manter unha programación flexible para non desaproveitar o marco de reflexión e análise que proporciona a visita de exposicións fundamenais durante o período académico.

9ª SEMANA

TEMAS 7 e 8: Utopía e Racionalismo estético: Holanda e Neoplasticismo | Piet Mondrian e Theo van Doesburg | Arquitectura e deseño como expresión do racionalismo | Bauhaus: utopía funcional e transformación social | O legado pedagóxico da Escola.

10ª SEMANA

TEMAS 9 e 10: Dada e os porqués da súa importancia | Os centros do Dadaísmo internacional: Suíza, Alemaña e Nueva York | Marcel Duchamp e a súa inagotable estela | Surrealismo: del automatismo al onirismo | O surrealismo en Galicia | O retorno á orde artístico de entreguerras (1919-1930)

11ª SEMANA

TEMA 11: O traslado da capitalidade artística de París a Nueva York | Expresionismo Abstracto Americano | Art of this Century: Peggy Guggenheim | A linguaxe da abstracción en Europa | O caso español: El Paso e Dau al Set.

12ª SEMANA

TEMA 12: Transformacións no tránsito dos anos 50/60 | A nova conciencia cultural | Pop Art: unha arte para a "mid cult" | Os modelos británicos e norteamericanos | O caso español: Equipo Crónica e Eduardo Arroyo | Arte Cinético e Op Art.

13ª SEMANA

TEMA 13: As reconsideracións do obxecto e os sistemas de acumulación: Cesar, Arman, Tinguely | Yves Klein: O Novo Realismo Francés | Piero Manzoni: O nacemento da ironía posmoderna.

14ª SEMANA

TEMA 14: A Arte Povera | A Arte Conceptual: antecedentes | O Conceptual Lingüístico | Conceptualismos hoxe.

15ª SEMANA

TEMAS 15 e 16: Abstracción Post-pictórica | "Menos é máis": Arte Mínimal e as estruturas primarias da arte | Os modelos: Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt, Robert Ryman | Accionismo Vienés | Body Art | Land Art.

8ª SEMANA

EVALUACIÓN E OBXECTIVOS. A saída de estudos ten un carácter obligatorio, rexistrándose mediante un listado de firmas a asistencia dos alumnos. Asimesmo, o profesor valorará a necesidade de realizar un exercicio relacionado coa visita ou a impartición dunha clase específica para profundizar nos contidos da mesma. Todos os detalles relacionados aclararanse na clase da semana anterior.

9ª SEMANA

SUBTEMAS 7 e 8: A arte total de "De Stijl" | Abstracción radical: Mondrian e Doesbrug | Os interiores abstractos: a confluencia da arte e a arquitectura | Bauhaus: a fusión da arte e a artesanía | Johannes Itten: utopía e practicidad | O profesorado da Bauhaus | Deseño Bauhaus | Oskar Schlemmer: O Ballet Triádico | Memoria e esquecemento: as mulleres na Bauhaus.

10ª SEMANA

SUBTEMAS 9 e 10: O Cabaret Voltaire | Tristan Tzara e o azar | Hans Arp e a pintura Dada | Arte e política: Jonh Heartfield e a fotomontaxe | Un caso especial: Hannah Höch | O artista como mecánico: Raoul Hausmann | Duchamp: a arte e o seu contexto | Dadaí | Mulleres artistas: Meret Oppenheim, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Lee Miller, Dora Maar, Claude Cahun | Surrealismo e moda.

11ª SEMANA

SUBTEMA 11: Contexto social, político e cultural da arte "made in América" | Clement Greenberg e a pintura xenuína | Arte e fama: Jack "The Dripper" | Análise de individualidades | O Informalismo europeo: Michael Tapié | Dubuffet e a Art Brut | O caso italiano: Lucio Fontana | A abstracción en España no seu contexto: análise dos seus principais representantes.

12ª SEMANA

SUBTEMA 12: A bonanza do sistema capitalista: The American way of Life (contexto socio-cultural) | O auxo da hiperrealidade televisiva | Principales novidades estilísticas do Pop Art | Artistas de transición: Robert Rauschenberg e Jasper Johns | Andy Warhol e a Factory | A plenitude do Pop: Lichtenstein, Wesselman, Rosenquist, Ruscha, Segal | Pops periféricos.

13ª SEMANA

SUBTEMA 13: Pierre Restany e o manifesto do Novo Realismo Francés | O desperdicio: compromiso e utopía | Experimentos Neo-dadaístas: a recuperación do legado de Duchamp | Klein e a sensibilidade pictórica inmaterial | A reinención da pintura: antropometrías, disparos, rasgaduras...

14ª SEMANA

SUBTEMA 14: Arte Povera: Contexto socio-político | Germano Celan: "Arte Povera e im Spazio": Modelos expositivos que marcan tendencia | Análise das principais individualidades Povera: Anselmo, Kounellis, Merz, Penone, Pistoletto... | O rastro Povera na arte contemporánea | Conceptualismos fundamentais e periféricos.

15ª SEMANA

SUBTEMAS 15 E 16: O rexurdimento de Clement Greenberg | Outros Minimalismos nos 90 | A paisaxe como soporte artístico | Robert Smithson e os "no-lugares" | Outros modelos corporales-performativos | Feminismo e Body Art | O internacionalismo de Fluxus | Joseph Beuys: "cada home un artista".

Planificación

	Horas na aula	Horas fóra da aula	Horas totais
Presentación	13	50	63
Lección maxistral	30	55	85
Probas de resposta curta	2	0	2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente

Descrición

Presentación	1. Saídas de estudo. Actividades de aplicación, contraste e observación dos coñecementos nun contexto determinado nun espazo externo. 2. Estudo de casos. Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticarlo e adestrarse en procedementos alternativos de solución. 3. Debate. Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral... 4. Traballo tutelado. O/A estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias etc.
Lección maxistral	Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio que o/a estudante ten que desenvolver.

Atención personalizada

Metodoloxías	Descrición
Presentación	Desenvolvemento da capacidade comunicativa do alumno. Tradución de ideas artísticas e capacidade para transmitilas. Fomentar a curiosidade e a sorpresa. Traballo en equipa.
Lección maxistral	Desenvolvemento teórico dos contidos da materia

Avaliación

	Descrición	Cualificación	Resultados de Formación e Aprendizaxe	
Presentación	Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta extensa. O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita	25	B1 B2	C1 C2 C5 C8 C21
Lección maxistral	A asistencia ás clases teóricas é fundamental para a correcta asimilación dos contidos da asignatura.	5	B1	C2 C5 C8 C21
Probas de resposta curta	Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os alumnos deben responder de maneira directa e breve en base aos coñecementos que teñen sobre a materia. ción dunha proba teórica	70	B1 B2	C5 C8 C21

Outros comentarios sobre a Avaliación

Arte e Modernidade é unha asignatura compartida entre dous profesores: Susana Cendán (90%) e Rebeca López Villar (10%)
 A metodoloxía da asignatura estrutúrase en clases teórico/prácticas. As **CLASES TEÓRICAS** (2 horas á semana) consisten na exposición oral dunha serie de contidos apoiados en soportes audiovisuais cuxo obxectivo é que o alumno alcance puntos de vista propios e globalizadores sobre os contidos da materia. As introducións teóricas inician ao alumno no territorio da Historia da Arte de forma gradual e ordenada.

A asistencia ás clases teóricas é un requisito imprescindible para a correcta comprensión dos contidos do programa, supoñendo a mesma un **5% do valor da asignatura**.

Prégase puntualidade. Desaconséllase o acceso á aula unha vez haxan transcurrido **10 minutos** desde o comezo da clase.

As **CLASES PRÁCTICAS** estrutúranse en catro grupos ou seminarios de traballo (P1, P2, P3 e P4) dunha hora de duración. As clases prácticas amplían e profundan nos contidos teóricos da asignatura, permitindo desenvolver análises sobre problemáticas concretas así como unha participación real e eficaz do alumno.

Os contidos das clases prácticas son heteroxéneos e varían en función da actualización anual dos contidos: lecturas e análises de textos, ciclos de cine, exercicios prácticos de repaso da asignatura, accións artísticas, debates sobre problemáticas relacionadas coa creatividade, saídas de estudos, etc.

Para que se contabilicen as clases prácticas, só se permitirán **2 FALTAS** e xustificadas.

Prégase a máxima puntualidade. Os alumnos que cheguen unha vez transcorridos **10 minutos** desde o comezo da práctica non se lles valorará a mesma.

A **formación dos grupos de traballo** ten un carácter limitado no tempo. A profesora indicará o prazo para a conformación dos grupos.

Sobre as horas de traballo autónomo do alumno. O modelo educativo do EEES (Espazo Europeo de Educación Superior) aboga por metodoloxías docentes orientadas a favorecer a aprendizaxe activa do estudante, a súa implicación e autonomía. A aprendizaxe non comeza e remata no aula. O alumno, como protagonista do seu proceso de aprendizaxe, debe asumir o papel de actor principal e actuar consecuentemente, tanto dentro como fora do aula: a súa formación depende en gran medida do traballo que realiza fora do aula. Así o contempla o sistema de transferencia de créditos ECTS.

En definitiva, a avaliación da asignatura Arte e Modernidade conxuga as modalidades que se detallan a continuación:

1. Unha avaliación continuada baseada na asistencia e realización dos exercicios e actividades propostas aos grupos de traballo no seu correspondente seminario. A pertencenza a un grupo de traballo é inamovible. Non se valorará a realización de exercicios fora do grupo de traballo correspondente. Si o seguimento do traballo é discontinuo (máis de dúas faltas) non se valorará. Terase en conta a puntualidade das entregas dos exercicios nas datas estipuladas. A falta de puntualidade nas entregas valorarase negativamente. A avaliación continuada supón un **25% do valor da asignatura**.

2. Unha avaliación final formalizada nunha proba de exame de carácter sumatorio, e cuxo valor supón un **70% do total da asignatura**. A aplicación da presente proba permítelle ao profesor analizar resultados e obter valoracións individuais de cada alumno ao final do cuatrimestre.

ACLARACIÓNS IMPORTANTES:

1. Para que se contabilicen as prácticas (é dicir, para que éstas fagan media co exame teórico) haberá que sacar un mínimo de 4 puntos na proba teórica.

2. IMPORTANTE: As convocatorias de xuño/xullo son dúas convocatorias diferentes. En ningún caso se pode entender a convocatoria de xullo como unha oportunidade para subir nota.

3. Na proba de xullo **non se terá en conta as prácticas realizadas durante o curso**. A nota que se valorará sera, exclusivamente, a obtida na proba de exame.

4. NON ESTÁ PERMITIDO O USO DE DISPOSITIVOS MÓBILES, GRABACIÓNS DO PROFESOR/A, ETC, NO TRANCURSO DA CLASE.

DATAS DE EXAMES: Convocatoria de MAIO:

1. P1P2 MÉRCORES 22 DE MAIO EN HORARIO DE CLASE (Salón de Actos)
2. P3P4 XOVES 23 DE MAIO EN HORARIO DE CLASE (Salón de Actos)

Convocatoria de XULLO:

1. P1P2P3P4 LUNS 8 DE XULLO ÁS 12 HORAS (Salón de Actos)

Bibliografía. Fontes de información

Bibliografía Básica

ARGAN, Giulio Carlo, **El arte moderno: Del iluminismo a los movimientos contemporáneos**, Akal, 1998

CIRLOT, Lourdes (ed), **Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos**, 3ª ed. rev., PPU, 2011

GUASCH, Anna María, **El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural**, Alianza Forma, 2000

HONOUR, Hugh, **El Romanticismo**, Alianza Editorial, 1981

MARCHAN FIZ, Simón, **Del arte objetual al arte del concepto (1960-1974)**, 11ª ed., Akal, 2012

MICHEL, Mario D., **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Alianza, 2009

NOCHLIN, Linda, **El realismo**, Alianza D.L., 1991

POOL, Phoebe, **El Impresionismo**, Destino, 1991

RAMIREZ, Juan Antonio (ed.), **Historia del Arte, Vol. IV e V**, Alianza, 1996

RAMIREZ, Juan Antonio, **El arte de las vanguardias**, Anaya, 1991

REWALD, John, **El Postimpresionismo. De Vang Gogh a Gauguin**, Alianza, 1982

SEDLIMAYR, Hans, **La revolución del arte moderno**, Acantilado, 2008

VV.AA., **Arte desde 1900. Modernidad Antimodernidad Posmodernidad**, Akal, 2006

VV.AA., **La modernidad a debate. El arte desde 1940**, Akal, 1999

VV.AA., **Primitivismo, Cubismo y Abstracción. Los primeros años del siglo XX**, Akal, 1998

VV.AA., **Realismo, Racionalismo y Surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945)**, Akal, 1999

Bibliografía Complementaria

ASHTON, Dore, **Una fábula del arte moderno**, Turner ; Fondo de Cultura Económica, 2001

BOZAL, Valeriano (ed.), **Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Vol I y II**, 1ª Ed., Historia 16, 1998

BÜRGER, Peter, **Teoría de la vanguardia**, Península, 1997

CAWS, Mary Ann (ed.), **Surrealism**, Phaidon, 2004

CREPALDI, Gabriele, **El Arte Moderno (1900-1945): La época de las vanguardias**, Electa, 2006

FAHR-BECKER, G., **El modernismo**, Könemann, 1996

FOUCAULT, Michel, **Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte**, Anagrama, 2001

GOLDBERG, Roselee, **Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente**, Destino, 2002

GUASCH, Anna María, **El arte del siglo XX en sus exposiciones (1945-1995)**, Ed del Serbal, 1999

KRAUSS, Rosalind E., **La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos**, Alianza D.L., 1996

LIPPARD, Lucy R., **Seis años: La desmaterialización del objeto artístico (1996-1972)**, Akal, 2004

SUBIRATS, Eduardo, **El final de las vanguardias**, Antrophos, 1989

SUREDA, Joan; GUASCH, Anna María, **La trama de lo moderno**, Akal, 1987

Recomendaciones

Materias que continúan o temario

Antropoloxía: Antropoloxía da arte/P01G010V01101

Historia: Historia da arte/P01G010V01202

Arte e contemporaneidade/P01G010V01601

Filosofía da arte/P01G010V01501

Arte e espazo social/P01G010V01901

Artes afíns/P01G010V01801

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Antropoloxía: Antropoloxía da arte/P01G010V01101

Historia: Historia da arte/P01G010V01202

Arte e contemporaneidade/P01G010V01601

Filosofía da arte/P01G010V01501

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Historia: Historia da arte/P01G010V01202