

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ASIGNATURA: Arte Contemporáneo

PROFESOR(ES): Dña. Marian Vizcaino Villanueva

CURSO: 1

TPO: BA

CÓDIGO: 019803659

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2019

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 30/10/2019 12:26:03

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

1. Conocer en profundidad el dinamismo de la historia de las vanguardias y su influencia en la estética publicitaria actual.
2. Valorar las aportaciones estéticas del arte contemporáneo al mundo del diseño, en especial en lo que se refiere a la creación de modelos tipográficos.

Prácticos

1. Conseguir discriminar las influencias artísticas presentes en una propuesta publicitaria visual.
2. Aprender a investigar en el campo de la creación publicitaria proponiendo nuevas relaciones con el mundo de la vanguardia artística actual.
3. Distinguir la calidad de un diseño y las influencias estéticas que en él convergen.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

La práctica docente se basa en un método que combinará teoría y práctica para lograr un aprendizaje basado en la adquisición de competencias (CG1. CG2. CT3) y garantizará un aprendizaje activo, cooperativo y responsable. El estudiante tendrá información de esta metodología docente antes y durante el curso por medio de la página web de la Facultad, del Campus Virtual o de las páginas personales de los profesores, así como por otros medios orales y escritos que se estimen convenientes y oportunos.

CG1. Capacidad para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia y su interrelación con la sociedad.

CG2. Capacidad para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales y los modelos teóricos existentes, considerando además los mensajes icónicos como textos y productos surgidos en las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

Transversales

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan disponer de los recursos necesarios para decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

Otros transversales amparados por la libertad de cátedra:

Capacidad para apasionarse por las manifestaciones artísticas estableciendo una relación vital con la cultura y las artes que conduzca a una mayor reflexión y conocimiento del mundo que le rodea.

Capacidad para reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad actual y para adquirir un compromiso con la creación auténtica y

sincera, provenga de dónde provenga.

Capacidad para colaborar con otros colegas en la construcción de una propuesta investigadora o creativa.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

1. Los inicios de la revolución.

El arte en la Europa "fin de siglo". El camino hacia la unión de las artes: la lucha contra la jerarquización. La rebelión antiacadémica. Art Nouveau, Secesión Vienesa, Modernismo y Arts & Crafts. Artistas destacados: Mucha, Klimt, Gaudí y Morris.

Impresionismo. La búsqueda de la libertad frente a los cánones de la pintura académica. El desafío al "lápiz de la Naturaleza". La búsqueda de la verdad visual. El "plén air" y sus consecuencias. Los nuevos temas y la "joei de vivre". La pasión por lo japonés. El mito del artista rechazado.

Artistas destacados: Manet, Renoir, Degas, Monet, Pissarro, Sisley y Rodin.

Arts & Crafts. El diseño y la artesanía tradicional frente a la industrialización. Unidad de las artes: la lucha contra la jerarquización.

Artistas destacados: Morris, Web, Millais (prerrafaelita).

Postimpresionismo. En busca de nuevos criterios. La recuperación de la importancia del dibujo. La preocupación por los objetos y las personas. La apertura de nuevas vías al arte posterior.

Artistas destacados: Cézanne, Van Gogh, Gauguin y Toulouse-Lautrec.

2. Las primeras vanguardias o vanguardias históricas

Fauvismo. El uso arbitrario del color y la plenitud de la potencia cromática. La violencia de la pincelada. El camino hacia la pintura plana.

Artistas destacados: Matisse, Derain y Vlaminck.

Expresionismo. La expresión de las vivencias interiores del artista y su dominancia sobre la representación del mundo exterior. La distorsión formal como medio de expresar la tensión y la angustia vital. El viaje de Kandinsky hacia la abstracción lírica.

Artistas destacados:

Antecedentes: Munch /Expresionismo alemán: *Die Brücke*: Kirchner, Schmidt-Rottluf y Müller, *Der Blaue Reiter*: Kandinsky y Marc/

Expresionismo vienés: Kokoschka, Schiele y Kübin.

Cubismo. Los creadores. La influencia de los logros pictóricos de Cézanne. La reducción de la naturaleza a las formas geométricas elementales. La multiplicidad de ángulos de visión. El protocubismo, el cubismo analítico y el cubismo sintético.

Artistas destacados: Picasso, Braque, Gris y Léger.

Art Déco. La reivindicación de las artes decorativas. La decoración geométrica al servicio del glamour. La impronta del jazz.

Artistas destacados: Lempicka, Cassandre y Van Alen.

Vanguardias rusas: rayonismo, suprematismo y constructivismo. La abstracción geométrica en el laboratorio soviético. La primacía de la construcción sobre la representación. El arte al servicio de la sociedad: la importancia de la funcional.

Artistas destacados: Suprematismo: Malevich/Constructivismo ruso: Tatlin, El Lissitzky, Rodchenko y los hermanos Gabo.

Dadaísmo. La Primera Guerra Mundial como detonante. El protagonismo del absurdo. El rechazo de los valores establecidos. El escándalo de la burguesía. La elección de nuevos procedimientos artísticos: los *ready-made*, el *collage* y el fotomontaje.

Artistas destacados: Zurich: Jean Arp/ Berlín: Heartfield, Höch y Hausmann/Hannover: Schwitters/New York: Picabia, Man Ray y

Duchamp.

Neoplasticismo. La revista *De Stijl* como elemento difusor. El empleo exclusivo del ángulo recto. Las relaciones matemáticas entre las formas coloreadas: la importancia de la geometría.

Artistas destacados: Mondrian, Van Doesburg y Rietveld.

Bauhaus. Los métodos de enseñanza. La superación de la ruptura entre arte y artesanía. El taller de publicidad. El diseño y la tipografía. La adecuación de la forma a la función.

Artistas destacados: Bauhaus de Weimar: Kandinsky, Klee, Itten, Feininger y Moholy-Nagy/Bauhaus de Dessau: Bayer, Schmidt, Albers, Stölz y Brandt/

Bauhaus de Berlín: Mies van der Rohe.

Surrealismo. El acceso libre a las imágenes del subconsciente sin la mediación de los controles racionales: el automatismo y la desorientación reflexiva. El intento de disolver el orden racional. Los sueños, asociaciones automáticas y fenómenos subconscientes presentes en el análisis artístico.

Artistas destacados: Dalí, Miró, Ernst y Magritte/ Surrealistas independientes: Frida Kahlo y Chagall.

American Scene. El resurgir de la tradición autóctona del realismo. Los temas genuinamente americanos cotidianos y anónimos.

Artistas destacados: Hopper y Rockwell.

3. Las segundas vanguardias.

Expresionismo Abstracto. El arte nacional americano por antonomasia. La mezcla de surrealismo y abstracción. La pintura como medio para que el artista de rienda suelta a sus estados de ánimo.

Artistas destacados: Action painting: Pollock, De Kooning, Kline y Gorky/ Color field: Rothko, Newman y Still/Independientes: Ad Reinhardt, Gottlieb y Motherwell.

Pop art. El empleo de imágenes populares del ámbito de la publicidad de masas dentro de un contexto de arte culto o de elite. El intento de poner de relieve la banalidad de la vida cotidiana.

Artistas destacados: Antecedentes neodadaístas: Rauschenberg, Jasper Johns y Jim Dine/Pop Americano: Warhol, Lichtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Wesselman, Lindner, y Segal/Pop británico: Hamilton, Blake, Kitaj y Hockney/La escuela neopop: Jeff Koons y Alex Katz.

Arte cinético y op-art. La incorporación del movimiento a la obra artística. El protagonismo de las ilusiones de carácter óptico: juegos de figura-fondo, imágenes persistentes y ubicación inestable de formas y colores.

Artistas destacados: Calder, Vasarely, Riley y Tinguely.

Arte conceptual. El arte como idea más que como resultado. La preferencia por el concepto frente al objeto real. La obra sin poseedor: el arte toma las riendas de la lucha anticonsumo.

Artistas destacados: Antecedentes: Manzoni e Yves Klein/ Kosuth, Le Witt, Weiner, Darboven, Yoko Ono y On Kawara.

Happening y performances. La participación de personas y objetos dentro de una situación dada, sin argumentación previa. La combinación de medioexpresivos: el plástico-visual, el musical y el teatral. El carácter abierto de las estructuras y la indeterminación espacio-temporal.

Artistas destacados: Cage, Kaprow, Macianus, Vostell y Beuys.

Body art. El artista sustituye a la obra. La indagación sobre el propio cuerpo y los comportamientos humanos.

Artistas destacados: Abramovich, Acconci, Horn y Gilbert & George/ Accionistas vieneses: Gunter Brus y Rainer.

Minimal Art. La abstracción radical. El intento de construir objetos que no representen nada eliminando las interpretaciones: "less is more". Las grandes escalas, el orden, la claridad, los colores industriales planos y las formas elementales.

Artistas destacados: Judd, Andre, Morris, Flavin, Ryman y Mangold.

Hiperrealismo americano y realismo mágico europeo

La exposición: *The Photographic Images* del *Guggenheim* de Nueva York. El interés por los aspectos triviales de la sociedad de consumo. La obsesión por la reproducción casi literal de la realidad, exacta y sobria. Los procedimientos ilusionistas y el uso de fotografías como modelos y base de la pintura. La ausencia de connotaciones pop, la revalorización de la técnica pictórica y el lirismo del realismo mágico.

Artistas destacados: Hiperrealismo americano o fotorrealismo: Close, Estes, Don Eddy, Salt y Hanson/Hiperrealismo europeo o realismo mágico: Antonio López.

Land Art. Realizaciones cuyo lugar de experimentación son los espacios naturales. El rechazo del concepto de producto, se propone un proceso y no su resultado.

Artistas destacados: Smithson, Christo y Jeanne-Claude, Walter de María, Maya Lin, Oppenheim, Long y Dibbets.

4. Últimas tendencias

Videoarte. El espaldarazo de la Documenta Kassel de 1977. La reivindicación del carácter artístico de los nuevos medios también llamados alternativos.

Artistas destacados: Nan June Paik, Bill Viola, Muntadas, Vostell, Pipilotti Ris, Shirin Neshat, Gary Hill, Matthew Barney y Oursler.

Instalaciones. La adaptación al espacio circundante. La incorporación del espectador dentro de la obra. Los espacios de exposición concebidos como ambientes.

Artistas destacados: Bourgeois, Kruger, Kabakov, Simard y Holzer.

Net art. Internet como espacio para la creación. El reconocimiento oficial del arte electrónico. Los artistas virtuales.

Artistas destacados: Fotografía digital: Burson, Wähler, Urrios y Meyer/ Arte digital: Marcel LÍ Antúnez, Cabañas, Molina, Paesmans, Jodi, Zush, Stanick, Bunting, Tilson y Maeda.

Graffiti. El arte en la calle. Tipografías y evolución. Teóricos del movimiento, expansión mundial y nuevas tendencias.

Antecedentes: Haring y Basquiat.

Artistas destacados: Rammelzee, Eron, Daim, Lokkis y Grupos de Crews.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

Manual de la asignatura:

Dempsey, A. (2002): *Guía enciclopédica del arte moderno. Estilos, escuelas y movimientos* Barcelona, Blume.

Recursos bibliográficos:

1. Bibliografía básica general:

Gombrich, E. H. (1997). *Historia del Arte*. Madrid: Debate.

Stangos, N. (1996). *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza Forma.

Cirlot, L. (1994). *Historia del Arte. Últimas tendencias*. Barcelona: Planeta.

De Micheli, M. (1980). *Las vanguardias artísticas en el siglo XX*. Madrid: Alianza.

Janson, H. W. (1990). *Historia general del arte (tomo IV)*. Madrid: Alianza Forma.

Lozano, M. (1990). *Las claves del arte abstracto. Cómo interpretarlo*. Barcelona: Planeta.

Lucie-Smith, E. (1999). *Vidas de los grandes artistas del siglo XX*. Barcelona: Polígrafa.

Meneguzzo, M. (2006). *El siglo XX. Arte contemporáneo*. Barcelona: Electa.

Richter, K. (2001). *Art from impressionism to the Internet*. Munich: Prestel.

Villa, R. (1998). *Guía del usuario del arte actual*. Madrid: Tecnos.

2. Arte y publicidad

Heder, L & Shoshkes, E. (1980). *Aesthetics in transportation*, Washington: U.S. Department of Transportation.
Munari, B. (1968). *El arte como oficio*. Barcelona: Labor.
Sánchez López, R. (1997). *El cartel de cine: Arte y publicidad*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza

3. Fuentes

Barceló, M. (2003). *Cuadernos de África*. Barcelona: Galaxia Guttenberg.
Bretón, A. (1985). *Manifiestos del surrealismo*. Barcelona: Guadarrama.
Bourgeois, L. (2002). *Destrucción del padre. Reconstrucción del padre: escritos y entrevistas 1923-1997*. Madrid: Síntesis.
Cirlot, L. (1999). *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona: Ediciones Parsifal.
Chillida, E. (2003). *Elogio del Horizonte: Conversaciones con Chillida*. Barcelona: Destino ***
Dubuffet, J., (1975). *Escritos sobre arte*. Barcelona: Barral.
Gauguin, P. (1995). *Escritos de un salvaje*. Madrid: Debate.
Hockney, D. (2001). *El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros*. Barcelona: Destino.
Richter, H. (1973). *Historia del dadaísmo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
Tzara, T. (1972). *Siete manifiestos Dadá*, Barcelona: Tusquets.
Kandinsky, W. (1977). *De lo espiritual en el arte*, Barcelona: Barral. ***
Kandinsky, W. (1985). *Cursos de la Bauhaus*. Madrid: Alianza Forma.
Kandinsky, W. (1977). *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona: Barral.
Matisse, H. (1978). *Sobre arte*. Barcelona: Barral.
Tàpies, A. (1999). *El arte y sus lugares*. Madrid: Siruela.
Van Gogh, V. (1971). *Cartas a Theo*. Barcelona: Labor.

4. Estudios especializados

Monografías sobre movimientos:

Aznar Almazán, I. (2000). *El arte de acción*. Hondarribia: Nerea.
Christiane, P. (2003). *Digital Art*. Londo:, Thames Hudson.
Cunningham, A. (2004). *Impresionistas*. Bath: Parragón.
Elderfield, J. (1993). *El fauvismo*. Madrid: Alianza Forma.
Fernández Polanco, A. (1998). *Arte Povera*. Hondarribia: Nerea.
Ganz, N. (2004). *El Graffiti. Arte urbano de los cinco continentes*. Barcelona: Gustavo Gili.
Goldberg, R. (1922). *Performance art from futurism to the present*. London: Thames and Hudson,
Golding, J. (1993). *El cubismo*. Madrid: Alianza Forma.
Larrañaga, J. (2001). *Instalaciones*. Hondarribia: Nerea.
Rewald, J. (1982) *El postimpresionismo. De Van Gogh a Gaughin*. Madrid: Alianza.
Rush, M. (2003). *Video art*. London: Thames & Hudson.
Schumutzler, R. (1980). *El modernismo*. Madrid: Alianza.
Wick, R. (1986). *Pedagogía de la Bauhaus*. Madrid: Alianza Forma.

Teoría del arte:

Alonso Puelles, A., (2002). *El arte de lo indecible (Wittgenstein y las vanguardias)*. Cáceres: Universidad de Extremadura
Bernadoc, M. (1997). *Picasso, artista y bohemio*. Barcelona: Claves, Ediciones B.
Borel, F. (1996). *F. Bacon. Retratos y autorretratos*. Madrid: Debate.
Brooks, B. (1998). *Frank Lloyd Wright*. Barcelona: Gustavo Gili.
Calvo Serraller, F. (1990). *Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990)*. Madrid: Alianza Forma.
Danto, A. (1999). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
Freeland, C. (2004). *Pero ¿esto es arte?: una introducción a la teoría del arte*. Madrid: Cátedra

French, H. (1999). *Arquitectura*. Madrid: Celeste.
Wolfe, T. (1999). *La palabra pintada. El arte moderno alcanza su punto de fuga*. Barcelona: Anagrama.

Monografías sobre artistas:

Artinger, K. (2000). *Egon Schiele*. Colonia: Könemann.
Bernadoc, M. (1997). *Picasso, artista y bohemio*. Barcelona: Claves, Ediciones B.
Beujean, D. (1999). *Vincent van Gogh, vida y obra*. Colonia: Könemann.
Borel, F. (1996). *F. Bacon. Retratos y autorretratos*. Madrid: Debate.
Brooks, B. (1998). *Frank Lloyd Wright*. Barcelona: Gustavo Gili.
Buchholz, E. L. (2000). *Pablo Picasso, vida y obra*. Colonia: Könemann.
Catálogo (2001). *Andy Warhol: cine, vídeo y tv*. Barcelona: Fundación Antoni Tàpies.
Felbinger, U. (2000). *Henri de Toulouse-Lautrec: vida y obra*. Colonia: Könemann.
Honnwd, K. (2000). *Warhol*. Colonia: Taschen.
Mennekes, F. (1997). *Joseph Beuys: Pensar Cristo*. Barcelona: Herder
Nonhoff, N. (2000). *Paul Cézanne: vida y obra*. Colonia: Könemann.
Punyet, J. (1998). *Miró el pintor de las estrellas*. Barcelona: Claves, Ediciones B.
San Martín, F. J. (1998). *Piero Manzini*. Madrid: Nerea.
Simmen, J. (2000). *Kasimir Malevich: vida y obra*. Colonia: Könemann.
Walther, I. & Metger, R. (1997). *Van Gogh. La obra completa: pintura*. Colonia: Taschen.

5. Filmografía

Biopics

Vincent Minnelli, *El loco del pelo rojo (Lust for life)*, 1956.
Ed Harris, *Pollock*, 2000.
Alexander Korda, *Rembrandt*, 1937.
Kenji Mizoguchi, *Utamaro y sus cinco mujeres*, 1946.
John Huston, *Moulin Rouge*, 1952.
Carol Reed, *El tormento y el éxtasis (The Agony and the Ectasy)*, 1965.
Henri-Georges Clouzot, *El misterio de Picasso (Le mystère Picasso)*, 1956.
Akira Kurosawa, *Los sueños (Konna yume o mita)*, 1990.
Victor Erice, *El sol del membrillo*, 1992.
James Ivory, *Sobrevivir a Picasso (Surviving Picasso)* 1996.
Baz Luhrmann, *Moulin Rouge*, 2001.
Atom Egoyan, *Ararat*, 2002.
Andrei Tarkovsky, *Andrei Rublev*, 1966.

Expresionismo

Friedrich Wilhelm Murnau, *Nosferatu*, 1922.
Friedrich Wilhelm Murnau, *El último (Der Letzte Mann)*, 1924.
Paul Wegener, *El Golem (Der Golem)*, 1920.
Robert Wiene, *El gabinete del doctor Caligari (Das Kabinett des Doktor Caligari)*, 1919.
Josef von Sternberg, *El ángel azul (Der blaue Engel)*, 1930.
Fritz Lang, *"M" el asesino de Dusseldorf ("M")*, 1931.
Tim Burton, *Ed Wood*, 1994.

Futurismo

Fritz Lang, *Metrópolis*, 1926.
Walter Ruttmann, *Berlín sinfonía de una ciudad (Die Sinfonie der Großstadt)*, 1927.

Dadaísmo

Marcel Duchamp y Man Ray, *Anémic Cinéma*, 1925.

Surrealismo

Luis Buñuel y Salvador Dalí, *El perro andaluz (Le chien andalou)*, 1928.

Luis Buñuel, *La edad de oro (L'âge d'or)*, 1931.

Luis Buñuel, *El ángel exterminador*, 1962.

Maya Deren, *Meshes of the afternoon*, 1943.

Hitchcock, *Recuerda (Spellbound)*, 1940.

Carlos Saura, *Buñuel y la mesa del rey Salomón*, 2001.

Terry Gilliam, *Brazil*, 1985.

American Scene

Terence Malick, *Malas tierras (Badlands)*, 1973.

Terence Malick, *Días de cielo (Days of Heaven)*, 1978.

Todd Haynes, *Lejos del cielo (Far from Heaven)*, 2002.

Pop art

John Schlesinger, *Cowboy de medianoche (Midnight cowboy)*, 1969.

Falsificaciones

Orson Welles, *Fraude (F for fake/Question Mark)*, 1975.

Wim Wenders, *El amigo americano (Der Amerikanische Freund)*, 1977.

Recursos en web:

Museos de diseño y arte contemporáneo:

<http://www.tate.org.uk/modern/>

<http://www.guggenheim.org/new-york>

<http://www.artic.edu/>

<http://www.museoreinasofia.es/index.html>

<http://www.musee-orsay.fr/es/recepcion.html>

<http://www.museochillidaleku.com/>

<http://www.vitra.com/es-es/collage/vitra-design-museum/>

<http://designmuseum.org/>

Documentación (biografías, repertorios de imágenes, textos, etc...)

<http://www.epdlp.com/>

<http://www.usc.edu/schools/annenberg/asc/projects/comm544/library/artists/index.html>

<http://www.histoire-image.org/histoire/armee/armee.html>

<http://www.artmuseum.net/>

Páginas para estudiar el gusto del público

http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/marc_ext.html

<http://www.artcyclopedia.com/mostpopular.html>

<http://www.paletaworld.org/>

Revista de prensa diaria: <http://www.hoyesarte.com/>

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Durante las clases magistrales en grupo se trabajará sobre las características definitorias de cada vanguardia. Para ello se proyectarán imágenes y vídeos que permitan entender la argumentación teórica. En las clases prácticas los alumnos analizarán las obras más significativas. En las tutorías se discutirán los proyectos creativos y las propuestas de investigación de grupos. Los seminarios tendrán lugar en las sedes de exposiciones y colecciones permanentes de arte contemporáneo de Museos y Centros de Arte de Madrid.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria

Prácticas (20%)

Exámenes (60%)

Art Project (20%)

Convocatoria extraordinaria

Las mismas condiciones y pruebas que en la convocatoria ordinaria

Convocatoria nueva matriculación (repetidores)

Examen (100%)

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Vídeos
Correo interno de Villanueva
Apuntes
Canal en youtube