

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018 ASIGNATURA: Arte Español Contemporáneo
PROFESOR(ES): Dña. Marian Vizcaino Villanueva
CURSO: 2 TPO: OP CÓDIGO: 019803747 CRÉDITOS ECTS: 6,0
PLAN DE ESTUDIOS: 2017 UNIVERSIDAD: CES Villanueva
FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación
TITULACIÓN:
ÁREA DE CONOCIMIENTO: -
ÚLTIMA REVISIÓN: 14/11/2017 22:03:49

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

1. Conocer y apreciar los artistas más relevantes del arte español contemporáneo y reflexionar sobre su obra.
2. Relacionar el arte español contemporáneo con el cine y la publicidad de la época en que emergió dicho arte.
3. Entender la relación de las obras estudiadas con las vanguardias artísticas que se desarrollaron en el ámbito internacional.
4. Estudiar las fuentes documentales y visuales que ayudan a interpretar las obras de los artistas contemporáneos en España.

Prácticos

1. Realizar investigaciones bien documentadas y con aparato crítico riguroso.
2. Establecer relaciones nuevas entre el arte y la disciplina de estudio de la especialidad del alumno.
3. Discernir las influencias presentes en cada obra artística.
4. Contemplar las obras artísticas y enfrentarse de forma personal a las preguntas implícitas en toda creación.
5. Crear propuestas nuevas de comunicación a partir de la materia estudiada.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

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.

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

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 en la libertad de cátedra:

- Investigación: rastreo de información e interpretación de fuentes.
 - Contemplación: desarrollar la capacidad de atención y asombro.
 - Relación: conectar ideas y propuestas visuales.
 - Creación: crear nuevas propuestas visuales y teóricas.
 - Organización: afianzar hábitos de planificación del tiempo y de las tareas.
 - Cooperación: trabajo en equipo durante las prácticas en Museos y salidas a Filmoteca
 - Aprendizaje: autónomo y exigente
 - Reflexión: elaboración de conclusiones
- . Iniciativa: tomar decisiones en la comunicación visual que contribuyan a difundir ideas valiosas para la sociedad dando prioridad a los más necesitados.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

1. LOS INICIOS DE LA MODERNIDAD EN ESPAÑA

FRANCISCO DE GOYA y el fin del Antiguo Régimen. La ruptura con la tradición. Las pinturas negras como profecía del expresionismo.

ANTONI GAUDÍ y el modernismo catalán. El nuevo lenguaje arquitectónico naturalista. La intuición científica.

JOAQUÍN SOROLLA y el luminismo. La visión de España y su trabajo para la Hispanic Society.

2. EL ARTE ESPAÑOL Y LAS PRIMERAS VANGUARDIAS

PABLO PICASSO y su "banda". Los orígenes del cubismo. El Guernica y el Pabellón de la Exposición Universal de París (1937)

JULIO GONZÁLEZ el forjador de hierros. El lenguaje del hueco.

SALVADOR DALÍ en los márgenes del surrealismo. La mística nuclear y sus experimentos finales.

JOAN MIRÓ el poeta de las constelaciones. Ruptura con el surrealismo y "asesinato" de la pintura.

3. EL ARTE ESPAÑOL DE LA POSTGUERRA A LA DEMOCRACIA

ANTONI TÁPIES y el grupo Dau-al-Set. El informalismo español y sus contactos con la vanguardia internacional.

FERNANDO ZÓBEL y la abstracción caligráfica. La fundación del Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgantes de Cuenca.

ANTONIO LÓPEZ y el realismo mágico. Método de trabajo y poética: "El sol del membrillo"

EDUARDO CHILLIDA y el rumor de los límites. La modulación del espacio en la escultura abstracta.

JORGE OTEIZA el hacedor de vacíos. Teoría del arte y experimentación.

4. NUEVAS PROPUESTAS DESDE LA ETAPA DEMOCRÁTICA HASTA LA ACTUALIDAD

MIQUEL BARCELÓ y la evocación matérica. La influencia africana.

JUAN MUÑOZ y el monocromatismo universalizador. La teatralización de la escultura. El juego comunicativo

JAUME PLENSA, el guardián de la Noche. La transmutación del texto en la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

BIBLIOGRAFÍA

Manual de la asignatura

BOZAL, V. (2013). *Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. I. 1900-1939*. Madrid: La balsa de la medusa.

BOZAL, V. (2013). *Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. II. 1940-2010*. Madrid: La balsa de la medusa.

Bibliografía general

- ALBRECHT, H. J. (1981). *Escultura en el siglo XX*. Barcelona: Blume.
- BONET, J. M. (1995). *Diccionario de las Vanguardias en España 1907-1936*. Madrid: Alianza.
- BOZAL, V y LLORENS, T. (1976). *España, vanguardia artística y realidad social, 1936-1976*. Barcelona: Gustavo Gili.
- BOZAL, V. (2000). *Arte del siglo XX en España*. Madrid: Espasa Calpe
- BOZAL, V. (1995). *Historia del Arte en España II: Desde Goya hasta nuestros días*. Barcelona: Istmo.
- CALVO SERRALLER, F. (1988). *Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo*. Madrid: Alianza Forma
- CALVO SERRALLER, F. (1991). *Enciclopedia del Arte Español del siglo XX*. Barcelona: Mondadori
- FRANCÉS, F. (2006). *Tiempos de libertad: arte en España de 1975 a 1990*. Segovia: Ediciones Segovia.
- PARREÑO, J. M. (2006). *Naturalmente artificial : el arte español y la naturaleza, 1968-2006*. Segovia: Museo Esteban Vicente.
- PÉREZ REYES, C. (1990). *La pintura española del siglo XX*. Barcelona: Vicens Vives.

Bibliografía sobre Movimientos

- BRIHUEGA, J. (1993). *Miró y Dalí: los grandes surrealistas*. Madrid: Anaya Monografías.
- D'ORS, C. (2000). *El Noucentisme. Presupuestos ideológicos, estéticos y artísticos*. Madrid: Cuadernos Arte Cátedra.
- TOUSSANT, L. (1983): *El Paso y el arte abstracto en España*. Madrid: Cuadernos Arte Cátedra.

Monografías de artistas

- CIRLOT, L. (1986). *El grupo "Dau al Set"*. Madrid: Cátedra.
- CHILLIDA, E. (2006). *Chillida Codis*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- VV.AA. (2004). *Joan Miró 1917-1934*. London: Paul Holberton.
- VV.AA. (2005). *Miquel Barceló. Las formas del mundo. Obra reciente*. Donostia: Fundación Kutxa Ediciones y Publicaciones-
- VV.AA (2007). *Oteiza*. Alzuza: Fundación Museo Alzuza.
- VV.AA. (2006). *Tàpies*. Barcelona: Polígrafa Ediciones.

Fuentes

LÓPEZ, A. (2008). *En torno a mi trabajo como pintor*. Valladolid: Fundación Jorge Guillén, Valladolid.

TÀPIES, A. (2008). *En blanco y negro*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

TÀPIES, A. (1989). *La Realidad como arte: por un arte moderno y progresista*. Barcelona: Generic.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

- Clases Magistrales: contextualización de cada uno de los temas y líneas maestras de las aportaciones de cada artista y de los problemas y preguntas que plantea en sus obras.

- Clases Prácticas:

a) Roll playing de los artistas estudiados

b) Mapas conceptuales del material documental

c) Discusiones grupales con técnica "uno-séis-todos"

d) Sesiones in situ en Museos

-Tutorías académicas

a) Resolución de problemas relativos a la materia

b) Orientación en los proyectos de investigación

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Examen (50%)

Proyecto de investigación (20%)

Prácticas Museos y Exposiciones (20%)

Prácticas clase (10%)

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO