

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Humanidades
-------------	-------------

Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades
-----------------------	---------------------

Facultad/Escuela:	Educación y Humanidades
-------------------	-------------------------

Asignatura:	Arte Moderno y Contemporáneo
-------------	------------------------------

Tipo:	Obligatoria
-------	-------------

Créditos ECTS:	6
----------------	---

Curso:	3
--------	---

Código:	5537
---------	------

Periodo docente:	Quinto semestre
------------------	-----------------

Materia:	Arte
----------	------

Módulo:	Herramientas para la Expresión Cultural y Estética
---------	--

Tipo de enseñanza:	Presencial
--------------------	------------

Idioma:	Castellano
---------	------------

Total de horas de dedicación del alumno:	150
--	-----

Equipo Docente	Correo Electrónico
Javier Martín Jiménez	javier.martin@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El arte, como expresión plástica del espíritu humano a lo largo de los siglos, es una dimensión ineludible de un programa de humanidades. Abarca el quehacer más noble del ser humano en su búsqueda de los valores fundamentales, especialmente de la belleza, de la verdad y del bien, mediante sus manifestaciones musicales, pictórica, escultórica, arquitectónica, etc.

La materia de Arte se presenta como una oportunidad no sólo para analizar dichas manifestaciones a lo largo de la historia, sino sobre todo para indagar sobre las motivaciones creativas del espíritu humano, sus preguntas fundamentales sobre la vida y la eternidad, su devenir religioso, su ascenso hacia los valores y también su caída. Para estudiar también el carácter del artista y su relación con la obra, con los temas, y con el público, en su

evolución a lo largo de la historia, en ese camino continuo en búsqueda de la trascendencia.

Como continuación a la asignatura “Arte Antiguo y Medieval” de primer curso, la asignatura “Arte Moderno y Contemporáneo” de tercer curso avanza en el estudio histórico de las manifestaciones artísticas tras la Edad Media. El humanismo europeo desarrollado durante los siglos XIV y XV dará paso al Renacimiento y al Manierismo; posteriormente se escalonarán el Barroco y el estilo Neoclásico; y del Romanticismo a la gran revolución del último cuarto del siglo XIX que darán los “ismos” y las nuevas corrientes artísticas del siglo XX. En este recorrido se dará una especial atención al ámbito español.

OBJETIVO

- Identificar las principales obras de la Historia del arte de los estilos comprendidos entre el siglo XV y el siglo XX.
- Utilizar con precisión el vocabulario propio de la disciplina.
- Analizar y comentar adecuadamente las imágenes de obras de arte.
- Saber realizar catalogaciones de patrimonio, así como llevar a cabo una correcta gestión del mismo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado, en especial la asignatura “Arte Antiguo y Medieval” de primer curso.

CONTENIDOS

UD1 Renacimiento

- 1.- Consideraciones generales
- 2.- El Renacimiento Italiano
- 3.- El Renacimiento en España

UD2 Manierismo

- 1.- Consideraciones generales
- 2.- El Manierismo Italiano
- 3.- El Bajo Renacimiento en España

UD3 Barroco

- 1.- Contexto histórico-artístico
- 2.- El Barroco en Europa
- 3.- El Barroco en España

UD4 Neoclasicismo

- 1.- Génesis y desarrollo del Neoclasicismo
- 2.- El Neoclasicismo en Europa
- 3.- El Neoclasicismo en España

UD5 El arte del siglo XIX

- 1.- Introducción: de la Revolución Francesa a la industrialización
- 2.- La arquitectura en el siglo XIX
- 3.- Estilos artísticos predominantes:
 - 3.1.- Romanticismo
 - 3.2.- Realismo
 - 3.3.- Impresionismo y postimpresionismo

UD6 El arte del siglo XX (1900-1945)

- 1.- Introducción: la irrupción del siglo XX, dos guerras mundiales
- 2.- La arquitectura en el siglo XX
- 3.- La revolución de los ismos:
 - 3.1.- Fauvismo
 - 3.2.- Cubismo
 - 3.3.- Expresionismo
 - 3.4.- Futurismo
 - 3.5.- Dadaísmo
 - 3.6.- Realismos y Surrealismo
- 4.- Abstracción

5.- España: hacia el horror de una guerra civil

UD7 El arte del siglo XX (1945-1970)

1.- Introducción: el foco cultural se traslada de Europa a EEUU

2.- La arquitectura de postguerra

3.- Abstracción y vanguardia:

3.1.- Expresionismo abstracto

3.2.- Nueva figuración

3.3.- Pop-art

3.4.- Arte conceptual, arte de acción, minimalismo

4.- Arte en la España del régimen franquista

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES

- Clases expositivas participativas: Exposición de los contenidos y actividades por parte del profesor, con participación de los estudiantes, tanto en los debates de la clase como en la presentación de las actividades
- Presentación de comentarios de textos en los que se relacionarán textos básicos de Teoría del Arte con obras artísticas
- Tutorías personalizadas y grupales: atención individual del estudiante y en grupos reducidos (en el caso de los trabajos) con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en clase, la preparación de los comentarios de texto así como las dudas que le vayan surgiendo
- Evaluación: Realización de pruebas de evaluación a lo largo del curso.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

- Lecturas tutorizadas: El alumno complementará las clases con lecturas comprensivas recomendadas y orientadas por el profesor con el fin de completar su conocimiento sobre los textos esenciales de la Teoría del Arte. Dichos textos deberá utilizarlos en los comentarios orales, así como en algunas de las pruebas escritas
- Trabajo cooperativo en grupos reducidos: el profesor propondrá el análisis de diversas cuestiones que no se han tratado específicamente en clase para que estas sean resueltas satisfactoriamente por grupos de alumnos en grupo.
- Visitas a museos y exposiciones de actualidad, individuales o en grupos reducidos: El profesor recomendará determinadas visitas a museos o exposiciones que deberán ser relacionadas por los alumnos con aspectos específicos del temario. Esto permitirá al alumno aplicar de manera práctica y específica diferentes métodos y teorías del arte. Estas actividades se evaluarán bien en clase, bien en el aula virtual a través de tutorías on-line.
- Tanto los trabajos cooperativos como las visitas requerirán de un tiempo de investigación por parte de los alumnos, donde desarrollarán su capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de los detalles contenidos en los textos histórico-artísticos.
- En el campus virtual el alumno dispondrá de recursos y actividades que contribuyan a la preparación de la materia

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
-Clases expositivas participativas -Actividades complementarias -Evaluación 60h	-Trabajos individuales o en grupo -Estudio teórico y práctico -Trabajo virtual en red 90h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Integrar los saberes filosóficos, históricos, lingüísticos y artísticos con el fin de construir una visión compleja de la realidad en cada tiempo y de cada cultura

Conformar un criterio personal sólido y una visión objetiva y coherente acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social, científica y de actualidad

Conocer las distintas disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales desde una perspectiva tanto sistemática como histórica, haciendo un esfuerzo por vincular cada uno de estos recorridos al diálogo con los problemas del hombre en la actualidad

Desarrollar la creatividad en la reflexión, en el estudio y en la exposición de las propias ideas

Competencias específicas

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y relación, que le permita elaborar juicios críticos fundamentados y argumentados lógicamente

Capacidad para conocer y analizar las principales corrientes artísticas para reflexionar sobre la realidad del arte, su fundamento y estructura

Desarrollar una creatividad y sensibilidad estéticas para poder valorar adecuadamente distintas obras y sus relaciones

Ser capaz de analizar y valorar la dimensión profundamente humana de la historia, la cultura y la sociedad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Posee los conocimientos que le permiten entender, comentar, analizar y emitir un juicio crítico sobre la obra de arte y argumentar sobre ella, con unas bases teóricas fundamentadas y contrastadas.

Domina los conceptos artísticos e históricos necesarios para los fines específicos de esta asignatura.

Conoce y se ejercita en el proceso de concepción estética, de ideación y de creación artística, así como el contexto cultural de las principales técnicas tal y como se han desarrollado a lo largo de la historia.

Conoce las principales técnicas de las artes plásticas, de composición y de diseño gráfico, digital y de animación.

Conoce las principales técnicas de las artes escénicas

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 60%
- Trabajos y ejercicios individuales y grupales: 15%
- Participación en las actividades y actitud manifestada: 10%
- Curso monográfico dirigido: 15%

En el caso de que las recomendaciones sanitarias obliguen a volver a un escenario donde la docencia deba ser impartida exclusivamente en remoto, el sistema de evaluación alternativo será el siguiente:

- Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 60%
- Trabajos y ejercicios individuales y grupales: 20%
- Participación en las actividades y actitud manifestada: 5%
- Curso monográfico dirigido: 15%

En cualquier caso, los exámenes se realizarán de manera presencial.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

GOMBRICH, E. H., Historia del Arte, Madrid, Alianza, 1992

RAMÍREZ, J.A., Dir., Historia del arte. 3. La Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1997. Con textos de: J. Bérchez, V. Bozal Fernández, A. Bustamante García, R. Camacho Martínez, F. Checa Cremades, F. Marías, G. Ramallo, E. Valdivieso

RAMÍREZ, J.A., Dir., Historia del arte. 4. El mundo contemporáneo, Madrid, Alianza, 1997. Revisada 2018. Con textos de: J. Brihuega, J. Hernando Carrasco, J.A. Ramírez, T. Raquejo Grado, C. Reyero, J. Sainz, F.J. San Martín, G. Solana.

Complementaria

BÉRCHEZ, J. y GÓMEZ-FERRER, M., Arte del barroco, Madrid, Historia 16, 1998

BLÁZQUEZ, J.M., Cristianismo y mitos clásicos en el arte moderno, Madrid, Cátedra, 2009

BROWN, J., Imágenes e Ideas en la pintura española del siglo XVII, Madrid, Alianza, 2007

DIEGO, DE, E., Artes visuales en Occidente: desde la mitad del siglo XX, Madrid, Cátedra, 2015

FOSTER, H., Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, postmodernidad. Barcelona, Akal, 2006.

FRANCO LLOPIS, B., Imágenes de la tradición clásica y cristiana: una aproximación desde la iconografía, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2018

FREEDBERG, D., El poder de las imágenes, Madrid, Cátedra, 1992

HARTT, F., Arte. Historia de la pintura, escultura y arquitectura, Madrid, Akal, 1989.

HODGE, S., Breve historia del arte: los movimientos, las obras, los temas y las técnicas fundamentales, Barcelona, Blume, 2017

MICHELI, DE, M., Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Ed. Alianza editorial, 2008

MORANTE LÓPEZ, F. y RUIZ ZAPATA, A. M^a., Análisis y comentario de la obra de arte: estudio de obras de pintura, arquitectura y escultura, Madrid, Edinumen, 1997

NIETO ALCAIDE, V., El arte del renacimiento, Madrid, Historia 16, 1996

PANOFSKY, E., Renacimiento y Renacimientos en el Arte Occidental, Madrid, Alianza, 2014

REYERO, C., Introducción al arte occidental del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 2014

RODRÍGUEZ RUIZ, D., Del neoclasicismo al realismo: la construcción de la modernidad, Madrid, Historia 16, 1996

VV.AA., El Museo del Prado y el arte contemporáneo: la influencia de los grandes maestros del pasado en el arte de vanguardia, Madrid, Galaxia Gutenberg, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2007

VV.AA., JIMÉNEZ-BLANCO, M.D., ed. La Guía del Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, Sexta edición 2016