

Guía docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Master Universitario en Humanidades		
Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas		
Facultad/Escuela:	Ciencias Jurídicas y Sociales		
Asignatura:	Arte: Historia y Filosofía		
Tipo:	Obligatoria	Créditos ECTS:	9
Curso:	2º	Código:	8240
Periodo docente:	Tercer-Cuarto semestre		
Materia:	Historia de la Cultura		
Módulo:	Artes y Letras		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	225		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Arte: Historia y Filosofía ahonda en las principales corrientes artísticas, a través del estudio de las grandes creaciones estéticas desde la antigüedad al arte contemporáneo, abordando el fenómeno de la creación artística a través de la historia desde una hermenéutica filosófica y antropológica.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Saber comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o multidisciplinares, y en particular a su propio ámbito profesional y personal los siguientes conceptos, principios, teorías y modelos:

- Una visión global de las Humanidades y Ciencias Sociales, su historia, sus tratados y sus cuestiones, sistemas y autores principales.
- Una visión global de la diversificación de la historia de las ideas en los distintos ámbitos de las Humanidades y del Derecho.
- Un conocimiento más detallado y completo de algunas obras y temas clave de la cultura occidental.

Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares, la metodología de resolución de problemas propia del área de estudio de las humanidades, dotándole en especial de:

- Instrumentos para lograr una estructura mental sólida y una visión objetiva y coherente de la realidad.
- Instrumentos para el análisis objetivo de las causas que confluyen en un problema concreto y proponer las soluciones adecuadas.
- Instrumentos para la síntesis personal del propio pensamiento sobre la cultura occidental.
- Instrumentos para la búsqueda disciplinada del conocimiento.

Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios incluirán reflexiones sobre las responsabilidades éticas y sociales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. En este sentido, el programa busca ayudar al alumno a:

- Profundizar en el conocimiento propio, en el conocimiento del ser humano en cuanto tal y de su entorno.
- Descubrir y valorar la dimensión profundamente humana de la historia, la cultura, la sociedad y la persona.
- Apreciar la dimensión ética de los valores trascendentes del ser y la libertad
- Analizar objetiva y críticamente la realidad.

Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas y argumentos motivados, redactar planes, proyectos de trabajo y artículos científicos, así como formular hipótesis razonables, dotándole de un metodología que le ayudará Específicamente a:

- Investigar, componer y redactar trabajos y artículos sobre la materia de las distintas áreas de las humanidades.
- Estructurar argumentaciones lógicas y exposiciones orales sobre ideas y teorías.
- Analizar críticamente textos y argumentaciones orales.
- Componer y redactar una memoria final de máster, como síntesis, madurez y proyección de su aprovechamiento.

Competencias específicas

Desarrollar una estructura mental e interdisciplinar sólida, con capacidad de análisis, síntesis y relación, que le permita elaborar juicios críticos fundamentados y argumentados lógicamente.

Conocer y analizar las principales corrientes de la historia occidental, analizar y reflexionar sistemáticamente sobre determinados hechos históricos que han configurado de modo especial esa historia y ver sus causas, fundamento, estructura e implicaciones.

Conocer y analizar las principales corrientes artísticas, analizar y reflexionar sistemáticamente sobre la realidad del arte, su fundamento, estructura, elementos e implicaciones y apreciar la realidad del arte como expresión del ser humano, sus valores y existencia, y descubrir la conexión entre la creatividad artística y la libertad, la propia conciencia, y el fin del ser humano.

Ofrecer elementos para la comprensión de la propia realidad personal, en especial en el ámbito de la libertad, para suscitar en el alumno la reflexión humanística y el compromiso ético y la toma de decisiones.

Desarrollar en un nivel avanzado una creatividad y sensibilidad estéticas que le permitan valorar adecuadamente distintas obras y sus relaciones.

Descubrir y valorar Descubrir y valorar la dimensión profundamente humana de la historia, la cultura, la sociedad y la persona.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
57 horas	168 horas

OBJETIVO

El encuentro con el asombro y la contemplación a la que invita el arte, proponiendo la asignatura no sólo como mera adquisición de conocimientos; también como un curso de apreciación artística que propicie el enriquecimiento personal del alumno mediante la experiencia estética.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el mensaje que transmiten en su contexto histórico los principales movimientos artísticos
Distinguir los rasgos más característicos de cada artista en relación con los del movimiento artístico al que pertenece.
Diferenciar tradición de modernidad y revisar sus relaciones de oposición e influencia.
Relacionar el contexto histórico factores sociales políticos y económicos con el desarrollo de los movimientos artísticos.
Identificar la secuencia cronológica así como las diferentes interrelaciones entre las distintas corrientes artísticas en la historia de la humanidad.
Reconocer el repertorio bibliográfico fundamental de la Hª del Arte así como sus fuentes originales y las revistas y web actuales que mejor retratan el panorama contemporáneo de la creación artística.
Analizar la oferta cultural tanto nacional como internacional de museos, galerías y ferias como factor fundamental para la ampliación y actualización del conocimiento del arte como medio de alcanzar la experiencia estética.

TEMARIO

1-EL ARTE COMO Visión del Mundo: DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD

Introducción. El concepto de Visión del mundo. Reflexión sobre la función de la imagen a través de la Historia. De la tradición a la modernidad. Neoclásico y Prerromanticismo. Idealismo y Naturalismo. Romanticismo El paisaje en Alemania: Friedrich. El paisaje en Inglaterra: Constable y Turner. Romanticismo en Europa: Francia: Gericault y Delacroix. España: Goya como paradigma romántico.

2- REVOLUCIONES SOCIALES Y ARTÍSTICAS DEL XIX

Realismo. Realismo Paisajista. Francia: Corot. La Escuela de Barbizon y Rousseau. Millet y su compromiso con el campo. Realismo social: Courbet y el nacimiento de la provocación. Daumier y el arte como arma política. Impresionismo. Antecedentes. La escuela de Normandía: Boudin y Jongkind. La influencia de la fotografía y el japonésismo. Manet y el salón de los rechazados. Monet y la transcripción de la realidad. Sisley, Pissarro, Renoir. De la transcripción a la interpretación: Las Ninfeas. El cientifismo neoimpresionista: Seurat y el Divisionismo. La paradoja puntillista y sus consecuencias: Signac.

3- FIN DE SIGLO: EXPRESIÓN DE MALESTAR

El simbolismo: la huida de los decadentes. Pubis de Chavannes y Moureau. Odilon Redon y la poesía pura. Postimpresionismo. Origen y Objetivos. Paul Cezanne: El arte sólido e intemporal. Las claves del lenguaje cezanniano: Implicaciones de una mirada fragmentada. Vincent Van Gogh. Diario íntimo: crónica de la desesperación. Del valor técnico-artístico, a la huella expresiva del estado anímico. Paul Gauguin. La huida de las reglas y el encuentro con lo primitivo. La mirada serena desde el cloisonnisme. La evolución del sentimiento y la emoción.

4- PRIMERAS VANGUARDIAS

Introducción general a las vanguardias. Intención y compromiso moderno. Fauvismo: el cromatismo estridente de

las Fieras. Matisse como paradigma. El puente: la comuna artística de Dresde. Kirchner y el ataque a la burguesía. El jinete azul: un foro para la abstracción. Wassily Kandinsky y la teoría de la comunicación estética pura. De la abstracción lírica expresionista al lenguaje geométrico en la Bauhaus. Escultura expresionista. Brancusi. Orígenes del Cubismo: Cezanne, el primitivismo y Las Señoritas de Avignon. Vicisitudes de una asociación: Picasso y Braque. Cubismo analítico, hermético y sintético. La revelación del collage. Movimientos satélites. Vanguardias Italianas. El Futurismo o el triunfo de la ruidosa velocidad. La búsqueda de lenguaje futurista. Boccioni. La reacción de la Pintura Metafísica. La inquietante quietud: De Chirico. La escuela de París: Modigliani y Chagall. Vanguardias de entreguerras: Utópicos. Constructivismo ruso. Tatlin. De Stijl holandés: el Neoplasticismo de Mondrian. Pintura no objetiva. El Suprematismo de Malevich. Unión Soviética y vanguardias. Bauhaus: el fecundo crisol. Proyecto didáctico y creativo. Escépticos. Dadá, El Cabaret Voltaire y Tristán Tzara. La irrupción Duchamp y sus Ready Made. Fotomontadores berlineses. Schwitters y la metáfora de los merz. La revolución surrealista. Orígenes y objetivos. La experimentación en busca del subconsciente: Max Ernst, Man Ray, Magritte, Miró y Dalí.

5- ARTE DESDE 1945

El arte después de Auschwitz. La vigencia de los escépticos: Expresionismo Abstracto. La escuela de Nueva York: Pollock, De Kooning, Rothko. Informalismo europeo. La cicatriz: Dubuffet, Giacometti y Bacon. Cobra y El Paso. Tápies. La abstracción postpictórica: Noland y Louis. Neodadá: Pop Art. La ironía de Warhol. Lichtenstein y Rauschenberg. El Pop en Europa. Los pioneros: Paolozzi y Hamilton. Los Nuevos Realistas: Klein y Manzoni. Del arte objeto al arte concepto: tendencias no objetuales. Arte de acción: Happening, performance environments. Fluxus y Beuys. Minimal: Judd y Serra. Art Povera: Merz. Conceptual lingüístico. Land Art: Smithson. Body Art: Rainer. La Posmodernidad: entre el desencanto y el cinismo. Europa: Neoexpresionismo alemán. La transvanguardia italiana. Posmodernidad en USA. Apropiacionismo. Neoexpresionismo. Arte y nuevas tecnologías. Reflexión sobre el panorama actual. Conclusiones.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Clases magistrales
Discusión temática
Tutoría.

Evaluación

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Estudio teórico
Actividades complementarias
Trabajo virtual en red

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

40% Prueba objetiva
50% Prueba de desarrollo
10% Asistencia y participación activa en clases y tutorías de grupo e individuales, así como en Aula Virtual

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

AAVV. Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad. Akal, Madrid, 2006
AAVV.: La modernidad y lo moderno. La pintura francesa en el siglo XIX Ed. Akal, Madrid, 1998.
ARACIL, Alfredo y RODRÍGUEZ, Delfín: El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno. Ed. Istmo, Madrid, 1988.
ARGAN, Giulio Carlo: El arte moderno. 1770-1970. Ed. Akal, Madrid, 1991.
GOMBRICH, E.H.: La Historia del Arte. Phaidon, Londres, 2008.
GUASCH, ANNA MARÍA. Arte último del siglo XX. Alianza editorial, Madrid, 2000.
HONOUR, Hugh y FLEMING, John.: Historia Mundial del Arte. Ed. Akal, Madrid, 2004.
HUGHES, Robert.: El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX. Círculo de lectores. Barcelona, 2000.
MICHELI, Mario de: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Editorial, Madrid, 2002.

RAMÍREZ, Juan Antonio. ED.: Historia del Arte (VOL.4) "El Mundo Contemporáneo". Alianza. Madrid, 1997.
ROSEMBLUM, Robert y JANSON, H.W.: El siglo XIX. Ed. Akal, Madrid, 1992.