

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

Equipo Docente	Correo Electrónico
Pablo López Raso	p.lopez@ufv.es
Ángel Sánchez-Palencia Martí	a.s.palencia@ufv.es

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.

OBJETIVO

Comprensión de la creación artística contemporánea, como agente transmisor de valores y de apertura a la creatividad, mediante la experiencia estética que propicia el encuentro del alumno con la belleza, el bien y la verdad.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se precisan

CONTENIDOS

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 japonismo. Manet y el salón de los rechazados. Monet y la transcripción de la realidad. Sisley, Pissarro, Renoir. De la transcripción a la interpretación: Las Ninfetas. 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. Neodada: 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.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Clases magistrales
Discusión temática
Tutoría.

Evaluación

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Estudio teórico
Actividades complementarias
Trabajo virtual en red

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

CLASES MAGISTRALES

Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor con participación de los estudiantes en el comentario de las lecturas e imágenes recomendadas.

Los alumnos adquieren los conocimientos teóricos necesarios para entender y aplicar las teorías y visiones del arte a través de la historia, centrándose especialmente en el mundo contemporáneo que surge de la Revolución francesa y su propuesta de modernidad frente a tradición.

Los alumnos deben adquirir un método de análisis de la obra artística que les pueda ayudar a dar sentido crítico a cualquier imagen, convirtiendo esta asignatura en un saber útil y aplicable en el desempeño y crecimiento creativo que los alumnos puedan tener bien como diseñadores, bien como creadores experimentales.

DISCUSIÓN TEMÁTICA

Los alumnos debaten entre ellos y con el profesor las diferentes posturas y contextos que alumbraron a través de la historia los distintos movimientos artísticos estudiados, incidiendo especialmente en la comprensión de las actitudes y estrategias de las que se sirve el arte contemporáneo. Se generan conclusiones valiosas para la profundización en el fenómeno de la creación artística.

TUTORÍA

Atención individual y por grupos de los alumnos, con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en clase y aclarar las dudas que puedan surgir en el desarrollo de las clases, o en la elaboración de trabajos y memorias. Seguimiento y afianzamiento de los conocimientos adquiridos por el alumno de manera personalizada

EVALUACIÓN

Realización de las pruebas de evaluación a lo largo del curso. El alumno deberá demostrar la adquisición de conocimientos acerca del discurso del arte y su pensamiento, sometiéndose tanto a pruebas teórico-prácticas, como

a la evaluación continua de sus progresos en el ámbito del análisis de la historia del arte y sus teorías, en sus intervenciones en el aula.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:

ESTUDIO TEÓRICO

Estudio de los contenidos de carácter teórico del programa y preparación de las lecturas recomendadas. Los alumnos profundizan en los conocimientos relativos a los diferentes momentos artísticos por los que ha pasado la humanidad, centrándose especialmente en el mundo contemporáneo que surge de la Revolución francesa y su propuesta de modernidad frente a tradición. Los alumnos deben adquirir un método de análisis de la obra artística que les pueda ayudar a dar sentido crítico a cualquier imagen, convirtiendo esta asignatura en un saber útil y aplicable en el desempeño y crecimiento creativo que los alumnos puedan tener bien como diseñadores, bien como creadores experimentales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visita exposiciones en museos y galerías, asistencia a conferencias y cursos. El alumno visita y experimenta ámbitos distintos al académico, enriqueciéndose con el contacto del plano cultural, así como del profesional

Se le propone estudiar en detalle la colección del Museo Thyssen de Madrid, para identificar y estudiar en detalle las obras expuestas de aquellos artistas analizados en el aula.

TRABAJO VIRTUAL EN RED

Espacio virtual diseñado por el profesor y de acceso restringido, donde el alumno consultará documentos, podrá trabajar simultáneamente con otros compañeros, realizar actividades de autoevaluación de los contenidos analizados, participar en foro organizado y mantener tutorías con el profesor, así como obtener información de las actividades y oferta cultural impulsada por el profesor.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
40 horas	185 horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

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.

Competencias generales

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.

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 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 permitan valorar adecuadamente distintas obras y sus relaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende el mensaje que transmiten en su contexto histórico los principales movimientos artísticos

Distingue los rasgos más característicos de cada artista en relación con los del movimiento artístico al que pertenece.

Diferencia tradición de modernidad y revisa sus relaciones de oposición e influencia.

Identifica la secuencia cronológica así como las diferentes interrelaciones entre las distintas corrientes artísticas en la historia de la humanidad.

Reconoce 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.

Analiza 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.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

40% Prueba objetiva
50% Prueba de desarrollo
10% Trabajo Estética

La calificación del alumno tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria dependerá de:

- La realización de un examen consistente en el comentario de tres imágenes a partir del método de comentario practicado durante el curso. Dos imágenes corresponderán a las comentadas durante el curso (se proponen tres y el alumno elige dos), y una tercera será desconocida expuesta en la colección del Museo Thyssen de Madrid (se proponen dos y el alumno elige una) pero perteneciente a un movimiento y autor estudiado, debiendo el alumno justificar la autoría de la imagen (5 puntos).
- Realización de un examen tipo test de 16 preguntas (4 puntos)
- Elaboración trabajo: Trabajo relativo a Estética propuesto por el Prof. Ángel Sánchez Palencia (1 punto)

EL ALUMNO ENCONTRARÁ EN EL CURSO DE AULA VIRTUAL RECURSOS NECESARIOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA ASIGNATURA EN TODOS Y CADA UNO DE SUS ÁMBITOS

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARGAN, Giulio Carlo: El arte moderno. 1770-1970. Ed. Akal, Madrid, 1991.

GOMBRICH, E.H: La Historia del Arte. Ed. Debate, Madrid, 1997.

RAMÍREZ, Juan Antonio. ED.: Historia del Arte (VOL.4) "El Mundo Contemporáneo". Alianza Editorial, Madrid, 1997.

***RECURSOS EN INTERNET:

Agenda de exposiciones: www.arteinformado.com

Banco imágenes arte contemporáneo: www.artchive.com

Complementaria

AA.VV.: Historia del Arte. Números 40 a 50. Ed. Historia 16, Madrid 1993.

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.

BENEVOLO, Leonardo: Historia de la arquitectura moderna. Ed. G. Gili, Barcelona, 1982.

BORRÁS GUALIS, Gonzalo M: Teoría del Arte I. Historia 16. Madrid, 1996. Colec. Conocer el Arte.

BOZAL, V.: "Los primeros diez años. 1900-1910". Ed. Antonio Machado, 1992.

BUENDIA, J. Rogelio y GALLEGO, Julián: Arte europeo y norteamericano del siglo XIX. VOL. XXXIV SUMMA ARTIS. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1990.

DIEGO, Estrella de. "Arte Contemporáneo I". Historia 16. Madrid 1996. Colec. Conocer el Arte.

DUROZOI, Gerard: Diccionario AKAL de Arte del S. XX. Ed. AKAL, Madrid, 1997.

GUASCH, Anna María.: El arte último del siglo XX. Alianza Ed. Madrid, 2016.

HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. (3 vol.) Debolsillo, Barcelona, 2016.

HOFMANN, Werner: Los fundamentos del arte moderno. Ed. Península, Barcelona, 1995.

HONNEF, Klaus: Arte contemporáneo. Ed. TASCHEN, Colonia , 1991.

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.

LUCIE-SMITH, Edward. Movimientos Artísticos desde 1945. Ed. Destino, Barcelona , 1995.

MARCHAN FIZ, Simón: Del arte objetual al arte de concepto. Ed. AKAL, Madrid, 1994.

MARCHAN FIZ, Simón: "Las vanguardias históricas y sus sombras". (1917-1930). VOL. XXXIX SUMMA ARTIS, Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1995.

MARCHAN FIZ, Simón: "Fin de siglo y los primeros ismos del siglo XX". (1890-1917), VOL. XXXVIII de la SUMMA ARTIS., Ed., Espasa Calpe, Madrid, 1994.

READ, Herbert: La escultura moderna, Ed. Hermes, México, 1966.

MICHELI, Mario de: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Editorial, Madrid, 2002.

ROSEMBLUM, Robert y JANSON, H.W.: El siglo XIX. Ed. Akal, Madrid, 1992.

SCHAPIRO, M.: El arte moderno, Ed. Alianza, Madrid, 1988.

SCHARF, Aaron. Arte y fotografía. Alianza Editorial. Madrid, 2005.

STANGOS, Nikos y otros: Conceptos de arte moderno. Ed. Alianza, Madrid, 1986.

SUREDA, Joan y GUASCH, Anna M^a: La trama de lo moderno. Ed. Akal, Madrid, 1987.

TAFURI, Manfredo y CO, Francesco dal: Arquitectura contemporánea. Ed. Aguilar, Madrid, 1978.