

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona

Guia docent

Titulacions de Grau i de Màster

1. Dades de l'assignatura

Nom de l'assignatura	CLAVES ARTÍSTICAS DEL MUNDO ACTUAL
Codi	100035
Crèdits ECTS	6
Curs i període en el que s'imparteix	TERCERO, SEGUNDO SEMESTRE
Horari	http://www.uab.es/lletres/
Lloc on s'imparteix	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Llengües	CASTELLANO

Professor/a de contacte

Nom professor/a	ROSA GUTIÉRREZ HERRANZ
Departament	ARTE Y MUSICOLOGÍA
Universitat/Institució	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Despatx	B7-169
Telèfon (*)	935868469
e-mail	MariaRosa.Gutierrez@uab.cat
Horari d'atenció	Martes, de 9 a 10h.

2. Equip docent

Nom professor/a	ROSA GUTIÉRREZ HERRANZ
Departament	ARTE Y MUSICOLOGÍA
Universitat/Institució	UAB
Despatx	B7-169
Telèfon (*)	935868469
e-mail	MariaRosa.Gutierrez@uab.cat
Horari de tutories	Martes, de 9 a 10h

(Afegiu tants camps com sigui necessari)

(*) camps optatius

3.- Prerequisites

No se necesita ningún requisito previo

4.- Contextualització i objectius formatius de l'assignatura

"Claves artísticas del mundo actual" es una asignatura de formación nuclear que se inserta dentro de la materia "Mundo actual". Se trata de una aproximación panorámica a los movimientos artísticos y los fenómenos estéticos de la modernidad en el marco de su contexto político, socioeconómico y cultural

5.- Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

Competències específiques

1. Interpretar las obras de arte claves de la cultura actual
2. Relacionar los conceptos y las informaciones entre las diferentes materias y aplicarlos críticamente
3. Aplicar los conocimientos históricos, técnicos, estilísticos e iconográficos en el análisis de la obra de arte
4. Gestionar la información
5. Organizar y redactar textos escritos de manera clara y correcta
6. Utilizar los sistemas de información y comunicación de Internet
7. Realizar presentaciones orales efectivas y adaptadas a la audiencia
8. Manifestar una sensibilidad hacia las diferentes formas de expresión artística

Resultats d'aprenentatge

El alumno es capaz de:

1. Interpretar las obras de arte del periodo contemporáneo
2. Relacionar los conceptos aprendidos y aplicarlos críticamente
3. Aplicar los conocimientos técnicos, estilísticos e iconográficos en el análisis de la obra de arte
4. Buscar información y gestionar los datos extraídos de diferentes fuentes
5. Redactar de forma organizada y coherente textos escritos
6. Manejar correcta y responsablemente los sistemas de información de Internet
7. Ordenar y exponer de forma clara un discurso oral en exposiciones y debates colectivos
8. Apreciar y valorar las diferentes formas de expresión artística

Competències transversals

1. Utilizar el vocabulario y las herramientas básicas que permiten describir y analizar los grandes retos de la sociedad actual
2. Intervenir en los debates culturales de la actualidad
3. Relacionar conceptos e informaciones de diferentes áreas humanas, científicas y sociales

Resultats d'aprenentatge

El alumno es capaz de:

1. Usar el vocabulario concreto de la materia y describir los procesos artísticos contemporáneos
2. Intervenir, con un juicio razonado, en los debates estéticos actuales
3. Relacionar los conceptos aprendidos en historia del arte con otras áreas de conocimiento

Competències generals

1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional

Resultats d'aprenentatge

El alumno es capaz de:

1. Expresar un discurso, ya sea oralmente o por escrito, de forma razonada
2. Buscar información, manejar bibliografía de la materia y extraer datos de diferentes fuentes
3. Dialogar y contrastar opiniones diversas y juicios opuestos
4. Generar propuestas innovadoras en el ejercicio práctico de su profesión y en el campo de la investigación

6.- Continguts de l'assignatura

- I. Los orígenes del arte moderno: el último tercio del siglo XIX
 - El arte de los Salones y el rechazo del Academicismo
 - Simbolismo e Impresionismo
 - Postimpresionismo
- II. Modernidad y vanguardias hasta la P.G.M.
 - Fauvismo
 - Expresionismo
 - Cubismo
 - Futurismo
 - Itinerarios de la abstracción
 - Vanguardia rusa
- III. El periodo de entreguerras: últimas vanguardias y Retorno al Orden
 - Dadaísmo
 - Surrealismo
 - Retorno al Orden. Realismos
- IV. Tendencias artísticas después la S.G.M.
 - Expresionismo Abstracto e Informalismo
 - Pop Art y Nuevo Realismo
 - De la Abstracción Postpictórica al Minimalismo. Op-art y Arte cinético
 - Las nuevas experiencias del espacio: Povera y Land Art
 - Happenings, performances y body art. Neodadaísmo y arte conceptual
 - Panorama artístico de la posmodernidad. Arte y nuevas tecnologías
- V. Arquitectura y diseño
 - Modernismo
 - Los nuevos materiales: arquitectura de hierro y cristal. Protorracionalismo
 - Arquitectura y vanguardias
 - Pioneros del racionalismo
 - Tres modelos de diseño: Arts & Crafts, Art Déco y Streamline y Bauhaus
- VI. Institución mercado y medios de difusión del arte actual
 - La institución y el museo: políticas de mecenazgo cultural
 - Mercado, promoción y colecciónismo. La galería de arte
 - Mediación y difusión: la crítica de arte y la prensa cultural

7.- Metodologia docent i activitats formatives

- La programación del curso se establecerá a partir de la siguiente metodología docente:
- Clases teóricas y prácticas (debates, foros) dirigidas por el profesor
 - Sesiones de trabajo de campo supervisadas por el profesor
 - Realización de trabajos de curso
 - Estudio personal

TIPUS D'ACTIVITAT	ACTIVITAT	HORES	RESULTATS D'APRENENTATGE
Dirigides			

Clases teóricas y prácticas	30	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interpretar las obras de arte del periodo actual - Relacionar los conceptos aprendidos y aplicarlos críticamente - Aplicar los conocimientos técnicos, estilísticos e iconográficos en el análisis de la obra de arte - Apreciar y valorar las diferentes formas de expresión artística - Usar el vocabulario concreto de la materia y describir los procesos artísticos contemporáneos - Intervenir, con un juicio razonado, en los debates estéticos actuales - Relacionar los conceptos aprendidos en historia del arte con otras áreas de conocimiento
Práctica colectiva: Análisis de la prensa cultural	3	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordenar y exponer de forma clara un discurso oral en exposiciones y debates colectivos - Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y comunicarlos de manera efectiva - Dialogar y contrastar opiniones diversas y juicios opuestos - Intervenir, con un juicio razonado, en los debates estéticos actuales
Debate: Comentario de exposición	3	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordenar y exponer de forma clara un discurso oral en exposiciones y debates colectivos - Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y comunicarlos de manera efectiva - Dialogar y contrastar opiniones diversas y juicios opuestos - Intervenir, con un juicio razonado, en los debates estéticos actuales

Supervisades

Trabajo de campo: visita a centros de arte contemporáneo y galerías de arte de Barcelona	14	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apreciar y valorar las diferentes formas de expresión artística - Gestionar la información - Interpretar las obras de arte del periodo moderno y contemporáneo - Relacionar los conceptos aprendidos y aplicarlos críticamente
--	----	---

Autònoms

Estudio de los contenidos	25	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interpretar las obras de arte del periodo moderno y contemporáneo - Relacionar los conceptos aprendidos y aplicarlos críticamente - Aplicar los conocimientos técnicos, estilísticos e iconográficos en el análisis de la obra de arte - Apreciar y valorar las diferentes formas de expresión artística - Usar el vocabulario concreto de la materia y describir los procesos artísticos contemporáneos - Intervenir, con un juicio razonado, en los debates estéticos actuales - Relacionar los conceptos aprendidos en historia del arte con otras áreas de conocimiento
Trabajo escrito: comentarios estilísticos de arquitectura, escultura y diseño	25	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestionar la información - Redactar de forma organizada y coherente textos escritos - Manejar correcta y responsablemente los sistemas de información de Internet - Aplicar los conocimientos técnicos, estilísticos e iconográficos en el análisis de la obra de arte
Trabajo escrito: estudio del mercado artístico de Barcelona	25	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizar y redactar textos escritos de manera clara - Expresar un discurso por escrito de forma razonada - Dominar de manera responsable los sistemas de información y comunicación de Internet - Buscar información y gestionar los datos extraídos de diferentes fuentes - Manifestar una sensibilidad hacia las diferentes formas de expresión artística
Trabajo escrito: crítica de exposición	25	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redactar de forma organizada y coherente textos escritos - Manifestar una sensibilidad hacia las diferentes formas de expresión artística - Aplicar los conocimientos técnicos,

		estilísticos e iconográficos en el análisis de la obra de arte
--	--	--

8.- Avaluació

- Asistencia a clase y participación en las prácticas colectivas, foros y debates (10%)
 - Comentario estilístico de obras de arquitectura, escultura y diseño (30%)
 - Visita a centros de arte contemporáneo y galerías de arte de Barcelona y estudio del mercado artístico (30%)
 - Análisis de la prensa cultural y crítica de exposición (30%)
- * Para aprobar la asignatura será necesaria la realización y superación de todas las pruebas y prácticas en las fechas señaladas. La calificación final es el resultado de la suma de los porcentajes de cada una de las pruebas. La nota mínima exigida para superar las pruebas es de 4, siempre y cuando en la calificación final se obtenga un promedio de 5

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ	HORES	RESULTATS D'APRENENTATGE
Debate: Comentario de exposición	3	El alumno es capaz de: - Dominar las formas apropiadas de las intervenciones y exposiciones orales - Ordenar y exponer de forma clara un discurso oral en exposiciones y debates colectivos - Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y comunicarlos de manera efectiva - Dialogar y contrastar opiniones diversas y juicios opuestos - Intervenir, con un juicio razonado, en los debates estéticos actuales
Forum-debate colectivo: análisis de la prensa cultural	3	El alumno es capaz de: - Dominar las formas apropiadas de las intervenciones y exposiciones orales - Ordenar y exponer de forma clara un discurso oral en exposiciones y debates colectivos - Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y comunicarlos de manera efectiva - Dialogar y contrastar opiniones diversas y juicios opuestos - Intervenir, con un juicio razonado, en los debates estéticos actuales

9- Bibliografia i enllaços web

Arte del siglo XIX

- Eisenman, S.F., *Historia crítica del arte del siglo XIX*, Akal Arte y Estética, Madrid, 2001
- Novotny, F., *Pintura y escultura en Europa 1789-1880*, Manuales de Arte Cátedra, 1986
- Rosemblum, R. y Janson, H.W., *El arte del siglo XIX*, Akal Arte y Estética, Madrid, 1992

Arte del siglo XX

- Bozal, V., *Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939)*, Summa Artis Vol. XXXVI, Espasa Calpe, Madrid, 1996
- Bozal, V., *Pintura y escultura españolas del siglo XX (1939-1990)*, Summa Artis Vol. XXXVII, Espasa Calpe, Madrid, 1993
- Hamilton, G.H., *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*, Manuales de Arte Cátedra, Madrid, 1987
- Hofmann, W., *Los fundamentos del arte moderno*, Península, Barcelona, 1992
- Marchán-Fiz, S., *Fin de siglo y los primeros ismos del XX (1890-1917)*, Summa Artis Vol. XXXVIII, Espasa Calpe, Madrid, 1996
- Marchán-Fiz, S., *Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1930)*, Summa Artis Vol. XXXIX, Espasa Calpe, Madrid, 1995
- Schapiro, M., *El arte moderno*, Alianza Forma, Madrid, 1993

Vanguardias

- Bürger, P., *Teoría de la vanguardia*, Península, Barcelona, 1987
- De Micheli, M., *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza Forma, Madrid, 1979

Tendencias artísticas actuales

- Guasch, A.M., *El arte último del siglo XX*, Alianza Forma, Madrid, 2000
- Marchán Fiz, S., *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal Arte y Estética, Madrid, 1994
- Stangos, N., *Conceptos de arte moderno*, Alianza Forma, Madrid, 1991

Arquitectura

- Hitchcock, H-R., *Arquitectura de los siglos XIX y XX*, Manuales de Arte Cátedra, Madrid, 1989
- Benevolo, L., *Historia de la arquitectura moderna*, Gustavo Gili, Barcelona, 1990

Escultura

- Krauss, R., *Pasajes de la escultura moderna*, Akal Arte Contemporáneo, Madrid, 2002
- Read, H., *La escultura moderna*, Destino, Barcelona, 1994
- Wittkower, R., *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1987

Mercado y crítica de arte

- Calvo Serraller, F., *Los espectáculos del arte. Instituciones y funciones del arte contemporáneo*, Tusquets, Barcelona, 1993

- Grampp, W.D., *Arte, inversión y mecenazgo. Un análisis económico del mercado del arte*, Ariet, Barcelona, 1991
- Guasch, A.M. (ed.), *La crítica de arte. Historia, teoría, praxis*. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000
- Holz, H.H., *De la obra de arte a la mercancía*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979
- Poli, F., *Producción artística y mercado*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976
- Ramírez, J.A., *Ecosistema y explosión de las artes*, Anagrama, Barcelona, 1994
- Venturi, L., *Historia de la crítica de arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979

10.- Programació de l'assignatura

Para la programación de la asignatura y el calendario de prácticas, entrega de trabajos y actividades de evaluación, véase el programa de la asignatura en Campus Virtual