

Art Contemporani

2014/2015

Codi: 103017

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OB	3	1

Professor de contacte

Nom: Jaime Vidal Oliveras

Correu electrònic: Jaime.Vidal@uab.cat

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: No

Grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits

No se necesita ningún requisito previo.

Objectius

Esta es una asignatura de carácter humanístico cuya voluntad es la de aportar elementos de reflexión más allá de los estrictos conocimientos y habilidades técnicos para ampliar la noción y el campo del ámbito de comunicación audiovisual. En términos concretos se trata de una aproximación panorámica a los movimientos artísticos y los fenómenos estéticos de la modernidad dentro de su contexto político, socioeconómico y cultural.

Objetivos formativos:

- Introducción al ecosistema cultural de Barcelona.
- Conocimiento de diversas formas de expresión visual y de la historia del arte contemporáneo.
- Desarrollar la capacidad de análisis de la imagen para aplicarla a los medios audiovisuales y nuevas tecnologías.
- Adquirir la sensibilidad necesaria para desarrollar la creatividad.

Competències

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Diferenciar les principals teories i corrents culturals i artístics del món contemporani.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea
- Gestionar el temps de manera adequada.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
2. Assimilar la dimensió artística dels corrents culturals.
3. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
4. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
5. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
7. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
8. Gestionar el temps de manera adequada.
9. Identificar les interaccions entre l'art i la creació audiovisual.
10. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
11. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. Arte contemporáneo, límites y problemas. Ecosistema del arte; especial referencia a Barcelona.
2. Noción de arte de vanguardia.
3. Cubismo.
4. Expresionismo.
5. Futurismo.
6. Dadaísmo.
7. Neoplasticismo.
8. Vanguardia rusa.
9. Pintura metafísica.
10. Surrealismo.
11. París-Nueva York: el debate artístico después de la Segunda Guerra Mundial. Nueva York, capital del arte moderno. El arte en los EUA y en Europa: el expresionismo abstracto y el informalismo.
12. Pop Art y el Nuevo realismo.
13. Tendencias abstractas y geométricas después de 1945. La abstracción postpictórica. Op art y arte cinético. Minimalismo.
14. El objeto extendido: ambiente e instalación. Arte povera y land-art.
15. Más allá del objeto: arte procesual. Happening, performance y body-art. Neodadaísmo y arte conceptual.
16. La postmodernidad. transvanguardia y neoexpresionismo.
17. Arte y tecnología: nuevos medios, nuevos lenguajes. Fotografía, vídeo, arte cibernético, net-art.

Metodologia

- Clases teóricas con soporte visual.
- Análisis de textos.
- Trabajo de campo: visita y reflexión crítica sobre exposiciones de arte y centros de arte y museos.
- Debates y exposiciones orales sobre exposiciones de arte y centros de arte y museos.
- Tutorías.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			

Clases teóricas	37	1,48	2, 4, 5, 9
Debates y exposiciones orales en clase	15	0,6	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10
Tipus: Supervisades			
Tutorías	7,5	0,3	2, 3, 6, 9
Tipus: Autònomes			
Comentario de dos (como mínimo) exposiciones de arte contemporáneo	10	0,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
Elaboración de un mapa cultural de Barcelona	36,25	1,45	1, 2, 4, 6, 7, 9, 10
Lectura y análisis de textos	36,25	1,45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Avaluació

- Examen de los contenidos relativos al temario (40%).
- Reseñas críticas sobre dos (como mínimo) exposiciones y debate (30%).
- Elaboración de un mapa cultural de Barcelona y su exposición oral (30%).

La calificación final es el resultado de la suma de los porcentajes de cada una de las pruebas. Para aprobar la asignatura se requiere que el promedio final sea una calificación no inferior a 5 y que el alumno se haya presentado a todas las pruebas

Revaluación: habrá revaluación para recuperar las evaluaciones continuadas suspendidas, las condiciones exactas de la cual se harán públicas al inicio del curso.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen teórico	40%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Reseñas críticas sobre exposiciones y su debate y mapa cultural de Barcelona y exposición oral	60%	6	0,24	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Arte del siglo XX

- Argan, G. C.: El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid, Akal, 1991.
- 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.
- Kandinsky, W. : De lo espiritual en el arte. Barcelona. Barral editores. 1978.
- 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.
- Krauss, R., Pasajes de la escultura moderna, Akal Arte Contemporáneo, Madrid, 2002.

Sociología y arte contemporáneo

- Ramírez, J.A., Ecosistema y explosión de las artes, Anagrama, Barcelona, 1994.