

Arte y cultura visual contemporánea

Código: 100549
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	3	2

Contacto

Nombre: Jaime Vidal Oliveras
Correo electrónico: jaime.vidal@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Otras observaciones sobre los idiomas

La clase se realiza en catalán o castellano según la demanda del grupo

Prerequisitos

No se necesita ningún requisito previo

Objetivos y contextualización

Panorámica histórica de las relaciones entre, por un lado, el arte de vanguardia y la alta cultura y, por otro, la cultura de masas.

Competencias

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural
- Introducir cambios en los métodos y procesos del ámbito del conocimiento para dar respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- 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.
- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
5. Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.
6. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
7. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
8. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
9. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
10. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
11. Proponer formas de evaluación de los proyectos y acciones de mejora de la sostenibilidad.
12. Proponer proyectos y acciones viables que potencien los beneficios sociales, económicos y medioambientales.
13. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
14. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
15. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

1. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA CULTURA DE MASAS: Sociedad y cultura de masas. Cultura tradicional versus cultura industrial. High & Low Culture: el debate de la vanguardia en los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Clement Greenberg: vanguardia y kitsch.

2. ARTE Y REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA: Walter Benjamin: el original y la pérdida del aura. El cartelismo: Chéret, Toulouse-Lautrec, Cassandre. La propaganda soviética y la publicidad americana. Baudelaire: el público moderno. La fotografía. La fotografía: impresionismo e imagen fotográfica. Del pictorialismo a la especificidad del medio. La caricatura y la ilustración. La revista ilustrada: Life.

3. ARTE Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: Noción de diseño. Diseño industrial: del delito del ornamento a la crítica del funcionalismo. Cuatro modelos: Modernismo, Art Déco, Bauhaus y Streamline. El diseño gráfico: futurismo, dadaísmo y constructivismo. La utopía neoplasticista. Límites y posibilidades de los movimientos de vanguardia

4. VANGUARDIAS Y MEDIOS DE MASAS: Cubismo y collage, fotomontaje y montaje cinematográfico. Vanguardias y cine. El objeto surrealista: del objet trouvé al ready-made. Aprendiendo del pop: Warhol y los productos de consumo, Lichtenstein y el cómic, Rosenquist y la publicidad.

Metodología

- Clases teóricas con soporte visual.
- Análisis de textos y films.
- Debates sobre las lecturas.
- Tutorías.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
CLASES TEORICAS	77,75	3,11	2, 3, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14

DEBATES	13,5	0,54	2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Tipo: Supervisadas			
TUTORÍAS	7,5	0,3	2, 3, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14
Tipo: Autónomas			
TRABAJOS ESCRITO INDIVIDUALS	9,25	0,37	2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14

Evaluación

Exámen los contenidos del temario. (50%)

Trabajo escrito sobre un aspecto de la cultura de masas relacionado con el arte contemporáneo, bajo la supervisión del profesor a elección del alumno. (35 %)

Análisis de documentos y/o películas propuestos por el profesor (15 %)

Observaciones:

La superación del examen y la realización de todos los trabajos serán necesarios para aprobar la asignatura. No se aceptarán entregas fuera de los plazos pactados. La nota mínima para hacer promedio es de 4 en cada prueba, siempre que la nota final sea de 5.

NO EVALUABLE: El/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

REVISIÓN: en el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor informará al alumnado del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones

RECUPERACIÓN: aquellos alumnos que no superen alguna de las pruebas con una nota inferior a 4 o no entreguen a su debido tiempo sólo tendrán que recuperar la parte no aprobada o no presentada

PLAGIO E IRREGULARIDADES: en caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

DOCENCIA VIRTUAL: en caso de que las pruebas (y el curso) no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen teórico	50 %	2	0,08	2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
Trabajo escrito	35%	25	1	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Trabajo escrito individual: análisis de documentos y/o films	15 %	15	0,6	2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Bibliografía

- AA.VV., *Art & Pub. Art et Publicité 1890-1990*, Centre Georges Pompidou, París 1991
- BARTHES, Roland, *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*, Paidós, Barcelona, 1995
- BAUDRILLARD, Jean, *Cultura y simulacro*, Kayros, Barcelona, 1978
- BENJAMIN, Walter. *L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica*, Ed. 62, Barcelona, 1983 (També hay versión española)
- BÜRGER, Peter, *Teoría de la vanguardia*, Península, Barcelona, 1987
- DORFLES, Gillo, *El Kitsch. Antología del mal gusto*, Lumen, Barcelona, 1973
- ECO, Umberto, *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*, Lumen, Barcelona, 1968
- GREENBERG, Clement, *La pintura moderna y otros ensayos* (edición de Fèlix Fanés), Siruela, Madrid, 1994
- GUBERN, Roman, *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*, Gustavo Gili, Barcelona, 1987
- RAMÍREZ, Juan Antonio, *Medios de masas e Historia del arte*, Cátedra, Madrid, 1976
- SONTAG, Susan, *Sobre la fotografía*, Edhasa, Barcelona, 1996
- VARNEDE, Kirk / GOPNIK, Adam, *High & Low. Modern Art and Popular Culture*, MOMA, Nueva York, 1990

Software

Véase la pestaña "Contenidos"