FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	33248
Nombre	Arte y Corrientes Estéticas Contemporáneas
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2022 - 2023

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1012 - Grado de Filosofía	Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación	1	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1012 - Grado de Filosofía	1 - Arte	Formación Básica

Coordinación

Nombre	Departamento
PEREZ MARTIN, M ANGELES	230 - Historia del Arte
PLA VIVAS, VICENTE	230 - Historia del Arte

RESUMEN

“Arte y corrientes estéticas contemporáneas” es una asignatura de formación básica consistente en el estudio de las principales manifestaciones artísticas del mundo contemporáneo y su relación con las corrientes estéticas coetáneas.

La oferta formativa de la asignatura se fundamenta en tres criterios:

1) Una sucinta historia de las artes visuales de los siglos XIX y XX a través de un selecto conjunto de obras maestras.

2) Un análisis comprensivo de los lenguajes de las imágenes en el contexto de la

cultura visual contemporánea.

3) Una interpretación crítica de las creaciones plásticas desde la perspectiva que ofrecen los textos

teóricos.

La asignatura tiene un enfoque humanístico idóneo para los estudiantes de Filosofía, tanto si han cursado esta materia en Bachillerato como si se trata de su primera aproximación académica a la Historia del arte.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se establecen

COMPETENCIAS

1004 - Grado de Filosofía

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- 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.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Capacidad de comunicación profesional oral y escrita en las lenguas propias de la Universitat de València.
- Ser capaz de obtener información a partir de diferentes fuentes primarias y secundarias.
- Tener capacidad de analizar, sintetizar e interpretar datos relevantes de índole cultural, social, política, ética o científica, y de emitir juicios reflexivos sobre ellos desde una perspectiva no androcéntrica.

- Tener capacidad de transmitir a otros (expertos o no) información, ideas, problemas y soluciones.
- Tener capacidad de crítica y autocrítica.
- Ser capaz de comunicarse con expertos de su área de conocimiento y otras áreas.
- Tener capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Ser capaz de aprendizaje autónomo.
- Manejarse con soltura en el estudio filosófico de áreas particulares de la investigación y de la praxis humanas, tales como la mente, el conocimiento, el lenguaje, la tecnología, la ciencia, la sociedad, la cultura, la ética, la política, el derecho, la religión, la literatura, las artes y la estética, evitando los sesgos androcéntricos.
- Utilizar y analizar con rigor terminología filosófica especializada.
- Identificar y evaluar con claridad y rigor los argumentos presentados en textos o expuestos oralmente.
- Apreciar la autonomía e independencia de juicio.
- Estimar positivamente el pensamiento original y creativo.
- Ser capaz de asumir compromisos sociales y éticos.

1012 - Grado de Filosofía

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- 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.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Capacidad de comunicación profesional oral y escrita en las lenguas propias de la Universitat de València.
- Ser capaz de obtener información a partir de diferentes fuentes primarias y secundarias.
- Tener capacidad de analizar, sintetizar e interpretar datos relevantes de índole cultural, social, política, ética o científica, y de emitir juicios reflexivos sobre ellos desde una perspectiva no androcéntrica.

- Tener capacidad de transmitir a otros (expertos o no) información, ideas, problemas y soluciones.
- Tener capacidad de crítica y autocrítica.
- Ser capaz de comunicarse con expertos de su área de conocimiento y otras áreas.
- Tener capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Ser capaz de aprendizaje autónomo.
- Manejarse con soltura en el estudio filosófico de áreas particulares de la investigación y de la praxis humanas, tales como la mente, el conocimiento, el lenguaje, la tecnología, la ciencia, la sociedad, la cultura, la ética, la política, el derecho, la religión, la literatura, las artes y la estética, evitando los sesgos androcéntricos.
- Utilizar y analizar con rigor terminología filosófica especializada.
- Identificar y evaluar con claridad y rigor los argumentos presentados en textos o expuestos oralmente.
- Apreciar la autonomía e independencia de juicio.
- Estimar positivamente el pensamiento original y creativo.
- Ser capaz de asumir compromisos sociales y éticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1) Comprender y usar adecuadamente la terminología y conceptos clave de la Historia del arte, especialmente encaminado a la comprensión y comentario de obras artísticas.

2) Ser capaces de sintetizar y relacionar los distintos periodos históricos estudiados y sus producciones artísticas.

3) Ser capaz de analizar e interpretar una obra artística.

4) Comprender críticamente los distintos enfoques metodológicos sobre el hecho artístico a través de las obras de historiadores y teóricos relevantes.

5) Conocer y saber usar la bibliografía de referencia sobre Historia del arte, así como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de contenidos artísticos.

6) Ser capaces de razonar críticamente sobre argumentos artísticos y estéticos, así como su correcta exposición escrita.

7) Demostrar habilidad para argumentar y expresar de forma coherente los contenidos históricos y estéticos abordados a lo largo del curso.

8) Usar éticamente la documentación en la elaboración de los trabajos personales.

9) Demostrar respeto de las distintas opciones estéticas, creencias e ideales que se han sucedido en el tiempo y perduran en el presente, desde posiciones reflexivas.

10) Ser capaz de transmitir los conocimientos adquiridos sobre las obras artísticas y su valor cultural y estético a otras personas.

11) Respetar y apoyar la conservación del patrimonio histórico-artístico y su disfrute colectivo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Introducción a la apreciación del arte moderno y contemporáneo

¿Qué es el arte? Los conceptos de arte moderno, contemporáneo y vanguardista. Análisis e interpretación de las obras artísticas (introducción a su comentario). El componente subjetivo en el arte contemporáneo.

2. Los orígenes del arte moderno: del Realismo al Impresionismo

La invención de la fotografía y su trascendencia artística. El movimiento realista. Édouard Manet y el origen de la pintura moderna. El movimiento impresionista. El nacimiento de la modernidad.

3. Hacia una realidad más profunda: el arte del final del siglo XIX

La pintura posimpresionista y sus vertientes: el formalismo de Paul Cézanne, el expresionismo de Vincent Van Gogh, el simbolismo de Paul Gauguin. El movimiento simbolista. Auguste Rodin y la renovación de la escultura. La expresión en el arte.

4. Las primera mitad del siglo XX: la época de las vanguardias

El descubrimiento del arte primitivo y las primeras vanguardias históricas. El nacimiento del arte abstracto. Las vanguardias radicales del periodo de entreguerras. Arte moderno, realismo y compromiso político en los años 20 y 30. La era de los manifiestos.

5. Triunfo y crisis de la modernidad en la segunda mitad del siglo XX

Las segundas vanguardias. Abstracción y figuración de posguerra: expresionismo abstracto, pop y nuevas formas de figuración. Abstracción geométrica y minimalismo. La desmaterialización del arte. Arte de acción. Arte conceptual y sus tendencias. Crisis de la vanguardia y arte posmoderno. Arte actual. La crítica artística.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	30,00	100
Seminarios	15,00	100
Tutorías regladas	5,00	100
Asistencia a eventos y actividades externas	5,00	0
Elaboración de trabajos individuales	20,00	0
Estudio y trabajo autónomo	45,00	0
Lecturas de material complementario	15,00	0
Resolución de casos prácticos	15,00	0
TOTAL	**150,00**	

METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología docente persigue conseguir los resultados enunciados, favoreciendo el aprendizaje activo y continuo del alumnado estimulando su estudio personal, su participación en las clases y actividades, la comprensión de una selección de textos historicoartísticos y la realización de análisis y comentarios personales de obras artísticas.

1) **Clases teóricas** sobre el arte de cada momento histórico, apoyadas en la proyección y comentario de obras maestras representativas del mismo, en las que el profesor expondrá didácticamente los contenidos esenciales y la forma de abordarlos por partr del alumnado. Las obras proyectadas estarán disponibles para el trabajo posterior del alumnado en el 'Aula virtual (“Recursos”).

2) **Clases prácticas** dedicadas al análisis y comentario colectivo de obras artísticas y textos

representativos de los distintos momentos históricos estudiados.

3) **Trabajos individuales** consistentes en el comentario escrito de diversas obras artísticas y textos teóricos propuestos con antelación para que cada estudiante realice un comentario que será entregado en la clase práctica fijada para la puesta en común y subido en formato digital a Aula Virtual.

4) **Tutorías** destinadas a orientar en la redacción de los comentarios, revisar los trabajos evaluados, suministrar ampliaciones bibliográficas, etc.

5) **Actividades externas** consistentes en diversas visitas a museos o exposiciones abiertas en la ciudad de Valencia. Al alumnado se le propondrá redactar una breve memoria de la visita con carácter voluntario. La memoria deberá entregarse en papel y subirse en formato digital a Aula Virtual.

6) **Estudio y preparación de la prueba final**, sirviéndose de los apuntes tomados en las clases y del manual titulado *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos* de Will Gompertz (vid. bibliografía).

EVALUACIÓN

1) **Prueba final escrita** sobre los contenidos de la asignatura, consistentes en la exposición de una cuestión amplia abordada en el programa y el comentario de dos obras mostrada en las clases. Se valorará el nivel de conocimientos adquiridos, la capacidad de razonar sobre ellos y de relacionarlos entre sí y, por supuesto, la habilidad para exponerlos correctamente. Porcentaje de la actividad en evaluación global: 50-70 %

2) **Control de lectura** de introducción a la asignatura, referido a los textos incluidos en un dossier relacionado con el tema 1 (cuyo contenido no entrará en la prueba final). Se realizará al inicio del curso. Porcentaje de la actividad en evaluación global: 10-20 %

3) **Comentarios** escritos de obras artísticas previamente señaladas por el profesor, de acuerdo con las orientaciones que se expondrán en las clases prácticas. Desde el punto de vista formal, no deberán superar las 1.500 palabras, ni el folio impreso por ambas caras, encabezado por el nombre del alumno y la ficha técnica de la obra. Estos comentarios deberán ser entregados en la clase práctica fijada para la puesta en común de los comentarios personales y subidos en formato digital a Aula Virtual. Porcentaje de la actividad en evaluación global: 20-30 %

4) **Crítica de una exposición** o museo que, dado su carácter voluntario, servirá para mejorar la calificación final entre 0,1 y 0,5 puntos. Deberán entregarse en papel y subirse en formato digital a Aula Virtual.

Observaciones

1) Para aprobar la asignatura será necesario que la calificación de la prueba final sea como mínimo de 4 puntos sobre 10, y que la suma del total de las actividades evaluadas (prueba final incluida) sea igual o superior a 5 puntos.

2) Estos criterios de evaluación se aplicarán tanto en la primera como en la segunda convocatoria.

3) La segunda convocatoria consistirá únicamente en la recuperación de la prueba final, dado que las calificaciones obtenidas en las actividades prácticas realizadas durante el curso se mantendrán para la segunda convocatoria.

REFERENCIAS

Básicas

- GOMPERTZ, Will, ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos, Madrid: Taurus, 2013. Manual.
-REBENTISCH, Juliana, Teorías del arte contemporáneo, València: UNiversitat de València, 2021.

Complementarias

- BOZAL, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid: Visor, 1996, 2 vols.
CALVO SERRALLER, Francisco, El arte contemporáneo, Madrid: Taurus, 2001.
DIEGO, Estrella de, Artes visuales en occidente desde la mitad del siglo XX. Madrid: Cátedra, 2015.
EISENMAN, Stephen F. et al., Historia crítica del arte del siglo XIX.
Madrid: Akal, 2001.
GRACIA, Carmen, Història de lart del segle XIX, Valencia: Universitat de València, 2000.
GUASCH, Anna Maria, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo y lo multicultural, Madrid: Alianza, 2000.
JIMÉNEZ, José, Teoría del arte, Madrid: Tecnos, 2002.
LUCIE-SMITH, Edward, Artes visuales en el siglo XX, Colonia: Könemann, 2000.
MÉNDEZ BAIGES, Maite. Las señoritas de Avignon y el discurso crítico de la
modernidad. Granada: Universidad de Granada, 2021.
RAMIREZ, Juan Antonio (dir.), Historia del arte 4: El mundo contemporáneo, Madrid: Alianza, 1997.
WALTHER, Ingo F. (ed.), Arte del siglo XX, Colonia: Taschen, 1999.
THE ARCHIVE: http://artchive.com/
ARTCYCLOPEDIA: http://www.artcyclopedia.com/
ART HISTORY RESOURCES: http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html