

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	ARTE Y CULTURA CONTEMPORÁNEOS		
Identificador:	31875		
Titulación:	GRADUADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS. PLAN 2014 (BOE 15/10/2014)		
Módulo:	TECNOLOGÍA, DISEÑO Y CULTURA VISUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	1	Periodo lectivo:	Segundo Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	57	Trabajo Autónomo:	93
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:	IRALA HORTAL, PILAR (T)	Correo electrónico:	pirala@usj.es

PRESENTACIÓN:

En esta asignatura nos acercaremos a las expresiones artísticas contemporáneas desde una perspectiva visual y de la aplicación social de las artes. Así, se darán las claves para el conocimiento y comprensión de estas manifestaciones creativas, las relaciones que se establecen entre ellas y sus implicaciones culturales y comunicativas en el siglo XX. Los estudiantes aprenderán la lógica de estas formas de expresión, tanto para utilizarlas en las salidas profesionales relacionadas con la imagen contemporánea y la comunicación a través de la imagen, como para disfrutar de ellas. El alumno descubrirá los códigos poéticos de las diferentes manifestaciones artísticas para volcarlos posteriormente en sus trabajos profesionales. Además, esta materia está relacionada con la asignatura "Fotografía publicitaria" (3º de grado) en la que se retomará el aprendizaje creativo visto aquí.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G02	Resolución de problemas.
	G04	Uso de las tecnologías de la información.
	G05	Trabajo en equipo.
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos.
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
	G11	Capacidad de investigación.
Competencias Específicas de la titulación	E09	Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos, con lo que poder expresar con criterio fundamentado ideas y mensajes gráficamente, tanto de manera manual, como ayudados por las herramientas informáticas disponibles para ello.
	E10	Capacidad para la creación y el manejo de recursos audiovisuales para la construcción de mensajes publicitarios y/ o de comunicación corporativa.
	E17	Capacidad para extraer del universo cultural e intelectual contemporáneo y circundante fuentes de inspiración para el desarrollo creativo de la profesión, valorando la raíz cultural –especialmente artística- que da soporte constructivo a los estándares publicitarios a través de herramientas y metodologías mediadoras en la evolución de la actividad creativa.
	E19	Ejercitar y poner en uso el pensamiento creativo ante todo tipo de situaciones y de una manera habitual, dado el cariz expresivo -sostenido por matices audiovisuales y/ o discursivos- que demanda una profesión, la publicitaria y/ o de relaciones públicas, especialmente dinámica y consolidada gracias a parámetros persuasivos que requieren el uso de habilidades creativas por parte de los agentes que participan en su actividad.
	E21	Destreza suficiente para desarrollar proyectos de investigación relacionados con la comunicación corporativa, el marketing y la publicidad, así como para aplicar después los resultados de dichas investigaciones, a la actividad profesional o a cualquier objetivo de otro orden.
Resultados de Aprendizaje	R01	Descubrir los códigos poéticos de las diferentes manifestaciones artísticas para volcarlos posteriormente en sus trabajos profesionales.
	R02	Valorar las manifestaciones de las expresiones artísticas contemporáneas y actuales, especialmente las visuales.
	R03	Relacionar el arte contemporáneo con otras manifestaciones culturales, así como relacionar todo ello con el devenir de la comunicación publicitaria.

R04	Desarrollar criterio propio de valoración de expresiones artísticas procedentes principalmente de los diferentes movimientos vistos en la materia.
R05	Encontrar en el arte y en otras manifestaciones culturales contemporáneas una fuente para la creación de mensajes publicitarios y persuasivos, y para el ejercicio de la profesión en general, así como también de enriquecimiento personal.

REQUISITOS PREVIOS:

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - LA DEFINICIÓN CONTEMPORÁNEA DE ARTE: HOMBRE - SOCIEDAD - COMUNICACIÓN
2 - PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: EL DESPERTAR
3 - RAMA EXPRESIONISTA. Gestualidad y color: expresión de emociones sociales, políticas o estéticas
3.1 - Expresionismo
4 - RAMA GEOMÉTRICA. Primeras geometrías: arte intelectual
4.1 - Cubismo
4.2 - Neoplasticismo
5 - RAMA DE LA SUPRARREALIDAD: huída/confrontación de la realidad social y política
5.1 - Dadaísmo
5.2 - Surrealismo
6 - RAMA FUTURISTA. Hombre y máquina: el mundo moderno mecanizado
6.1 - Futurismo
7 - SEGUNDA MITAD DEL S. XX. LOS LÍMITES SE DESDIBUJAN
7.1 - Abstracción como culminación de las vanguardias. Teoría de la información y la comunicación
8 - RAMA EXPRESIONISTA. Gesto y subjetividad: el horror de la guerra
8.1 - Expresionismo Abstracto norteamericano
8.2 - Informalismo: abstracción europea
8.3 - Neofiguración
9 - RAMA DE LA SUPRARREALIDAD: arte y objeto. Sociedad, consumo y surrealismo
9.1 - Neodadaísmo: arte objetual y arte de acción
9.2 - Pop Art (objeto)
9.3 - Nuevo Realismo Francés (acción)
10 - RAMA GEOMÉTRICA: reduccionismos surrealistas
10.1 - Minimalismo: el mínimo es lo que vale (diseño, arquitectura, moda)
10.2 - Minimalismo + Suprarrealidad = Arte conceptual: radicalismo reduccionista. Arte como idea como idea: poesía, literatura, arte y concepto

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se basarán en la independencia, la creatividad y la responsabilidad del alumno, quien deberá desarrollar su capacidad de observación, creativa y crítica. La profesora estimulará a los alumnos para que construyan contenidos nuevos –aprendizaje- a partir de la información y la formación en la que el docente es el intermediario.

El aprendizaje cubrirá las siguientes metas que se relacionan directamente con el desarrollo de capacidades generales:

1. Saber conceptual -aprender a conocer-. Competencia técnica / Conocimientos: aprender a comprender el mundo que nos rodea, desarrollando las capacidades profesionales pertinentes.

2. Saber procedimental -aprender a hacer-. Competencia metodológica / Habilidades: poner en práctica los conocimientos adquiridos.
3. Saber actitudinal -aprender a convivir-. Competencia social / Actitudes: potenciar proyectos colaborativos para que los diferentes participantes obtengan beneficio práctico del trabajo en común.
4. Saber metacognitivo -aprender a ser-. Competencia personal / Actitudes: se debe tener pensamiento autónomo y crítico y comportarse con responsabilidad y equidad en la vida.

Entre las metodologías de aprendizaje se encuentran el trabajo con las nuevas tecnologías y plataformas así como con las redes sociales. Existe una página de la asignatura en **FACEBOOK** asociada a la dirección: **pirala@usj.es**, donde se enlazan noticias e información útil relacionada con el mundo del arte contemporáneo. El alumno debe acceder a ella para el enriquecimiento e interacción con la asignatura. También puede acceder a la dirección de **TWITTER @IralaPilar** donde se enlazarán noticias sobre los contenidos de la asignatura. Asimismo existe un **Pinterest** con un tablero y *pins* interesantes sobre arte y cultura contemporánea: **[https:// www.pinterest.com/ IralaPilar/ contemporary-art](https://www.pinterest.com/IralaPilar/contemporary-art)**

Por la naturaleza de la asignatura las clases teóricas combinan la clase magistral con las sesiones participativas, proyecciones, análisis de obras y textos, y debates que buscan animar la participación activa del alumno. Por esa razón, las clases teóricas tienen una triple finalidad: i) profundizar en los contenidos del programa, ii) familiarizarse con la terminología propia de la disciplina, iii) aprender a realizar una reflexión crítica especializada, y iv) construir un discurso argumentado propio.

Durante las clases se realizan exposiciones ejemplificadas con obras de arte tanto de ámbito local, como nacional e internacional. Se busca enriquecer el archivo visual de los alumnos, entrenar su capacidad para diferenciar y explicar los estilos de diferentes autores y reforzar el hábito de escuchar, descubrir y reconocer los propios prejuicios, etc.

Se podrán estudiar textos de profundidad conceptual y sesiones de debate sobre los mismos. Se entregarán los documentos a través de la PDU o en la sesión anterior. Los alumnos deberán estudiarlos previamente, en su tiempo de trabajo autónomo. Al comienzo de estas sesiones o en la PDU, el profesor dará las claves de la discusión, e introducirá el debate, pero sólo actuará como moderador y orientador, dejando que los propios estudiantes, de forma cooperativa, afronten la problemática planteada. Al final, el profesor resolverá las dudas y realizará un balance de los aportes de los alumnos. Esta metodología permite al estudiante advertir la dinámica interna de las reflexiones sobre determinados temas y su problemática social, cultural y artística. Entre otros objetivos, se intenta que el estudiante adquiera las siguientes competencias específicas de la asignatura: advertir las implicaciones sociales y culturales del arte contemporáneo; conocer la dinámica del mercado y exhibición del arte; advertir las implicaciones sociales del crítico de arte; entender el discurso conceptual del arte y los artistas; manejar el discurso crítico; despertar (o afianzar) la capacidad de plantearse preguntas, etc.

Las clases prácticas se desarrollan bajo supervisión y a través de la metodología vista en clase. Se refieren, sobre todo, a la actividad de la crítica de arte. Estas actividades son planteadas dependiendo de la marcha del calendario y avance de la clase. El profesor corrige, generalmente de forma colectiva, los trabajos con comentarios, correcciones y calificación (en su caso, si procede). Entre otras, con esta metodología se pretende que el alumno adquiera las siguientes competencias específicas: manejar con eficiencia cierta bibliografía (cuando la práctica es conceptual y discursiva); identificar las claves de la reflexión crítica y la creación propia; interiorizar unos hábitos de autocorrección, respeto y cuidado por la lengua, la reflexión, y la creación de un producto narrativo; transmitir las ideas correctamente, citar bien las fuentes; expresarse con corrección y con la terminología adecuada de cada disciplina y en un tiempo razonable para el nivel académico en que se encuentre el alumno, etc.

Las tutorías en el despacho fomentan que los estudiantes acudan a estas reuniones individualizadas fuera de clase, en un horario establecido desde el comienzo de la asignatura. El profesor indica a cada alumno –en la corrección individualizada de las prácticas– qué aciertos y fallos ha demostrado en los ejercicios y, en determinados casos, le invita a que acuda al despacho para darle recomendaciones para mejorar el aprendizaje de la asignatura.

Uso del ordenador en clase:

Las nuevas tecnologías son un instrumento de trabajo, formación y relación social fundamental en la actualidad. Por este motivo se anima al alumno a usar el ordenador personal de una forma coherente, madura y responsable y se recuerda que no se podrá utilizar durante las clases presenciales a menos que el profesor lo indique expresamente. No se podrá usar el ordenador durante las clases para jugar, atender asuntos personales o de ocio, es decir, para todo aquello que no esté relacionado directamente con la actividad que se desarrolle en la clase en ese momento y, de forma general, se tomarán los apuntes y notas de la asignatura en formato papel. Tampoco se podrán tener en clase teléfonos móviles encendidos sin previa autorización de la profesora.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	29
	Casos prácticos	5
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	5
	Debates	5
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	2
	Proyección de películas, documentales etc.	4
	Otras actividades prácticas	3
	Actividades de evaluación	4
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	3
	Estudio individual	33
	Preparación de trabajos individuales	15
	Preparación de trabajos en equipo	23
	Tareas de investigación y búsqueda de información	6
	Lecturas obligatorias	10
	Lectura libre	3
Horas totales:		150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Examen (primera mitad siglo XX):	40 %
Examen (segunda mitad siglo XX):	40 %
Trabajo final grupal:	20 %
TOTAL	100 %

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

ECO, Umberto. Historia de la fealdad. Barcelona: LUMEN, 2007.
ECO, Umberto. Historia de la belleza. Barcelona: DEBOLSILLO, 2010.
RAMÍREZ, Juan Antonio. Historia del Arte (col. 4): El mundo contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
AZPEITIA BURGOS, Ángel. Diccionario de Arte Contemporáneo y Terminología de la Crítica Actual. Madrid: Compañía General de Bellas Artes S.A., 2002 (consulta básica. Está en biblioteca)
*GOMPERTZ, Will. ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos. Barcelona: Taurus, 2013.

Bibliografía recomendada:

FREELAND, Cynthia. Pero ¿esto es arte?. Madrid: Cátedra, 2003.
--

ANTIGÜEDAD, M.D., NIETO, V., SERRANO DE HARO, A. El Arte del Siglo XX. Metamorfosis del Arte. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010.
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. Barcelona: Fábula, Tusquets, 1999.
ORTEGA Y GASSET, José. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, 1883-1955. Madrid: Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1998.
RAMÍREZ, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Madrid: Cuadernos Arte Cátedra, Cátedra, 1997
ECO, Umberto. La definición del arte. Barcelona: Planeta Agostini, 1985.

Páginas web recomendadas:

**El Dado del Arte. Blog sobre arte contemporáneo y Comunicación Cultural	http://eldadodelarte.blogspot.com.es/
*Asociación Española de Críticos de Arte	http://www.aecaspain.es/component/content/frontpage
Aleph - net.art	http://aleph-arts.org/art/
*El Cultural (El Mundo), sección	http://www.elcultural.es/seccion/Arte/2
*Sección "Arte" de El País	http://elpais.com/tag/arte/a
***AACA digital (revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte)	http://www.aacadigital.com/index.php
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	http://www.museoreinasofia.es/
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza	https://www.museothyssen.org/
Museum of Modern Art (NY)	https://www.moma.org/
Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou (París)	https://www.centrepompidou.fr/es