

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	EXPRESIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS II		
Identificador:	30164		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2008 (BOE 15/12/2008)		
Módulo:	TECNOLOGIA, DISEÑO Y CULTURA VISUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	3	Periodo lectivo:	Segundo Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	62	Trabajo Autónomo:	88
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:		Correo electrónico:	

PRESENTACIÓN:

En esta asignatura nos acercaremos a las expresiones artísticas contemporáneas desde una perspectiva estética 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 visuales 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 visual, como para disfrutar de ellas. El alumno descubrirá los códigos poéticos de las diferentes manifestaciones artísticas para volcarlos posteriormente en sus trabajos profesionales.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G01	Capacidad de análisis y síntesis
	G02	Resolución de problemas
	G03	Capacidad de organización y planificación
	G07	Compromiso ético
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
	G11	Capacidad de investigación
Competencias Específicas de la titulación	E04	Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la información.
	E05	Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.
	E08	Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
	E12	Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de comercialización.
	E16	Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del proyecto audiovisual.
	E19	Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.
	E20	Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.
	E24	Capacidad para comprender los códigos y formas de expresión de los medios de comunicación de masas.
Resultados de Aprendizaje	R01	Conocer diferentes movimientos artísticos contemporáneos y su influencia en el sector audiovisual.
	R02	Aplicar los conceptos fundamentales de cada uno de los movimientos artísticos estudiados.
	R03	Comprender las fortalezas y propiedades comunicativas de diferentes campos artísticos a

		través de su lenguaje específico.
	R04	Predecir las dificultades en el desarrollo de proyectos artísticos.
	R05	Defender el propio trabajo artístico con la terminología propia de la disciplina, orden adecuado y desarrollo específico para presentar con éxito trabajos profesionales en el ámbito laboral.

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.

Entre las metodogías 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 alumn@ 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/](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. El alumno que incumpla estas indicaciones podrá ser expulsado de clase.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	30
	Otras actividades teóricas	4

	Casos prácticos	6
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	4
	Debates	4
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	2
	Proyección de películas, documentales etc.	4
	Asistencia a charlas, conferencias etc.	2
	Otras actividades prácticas	6
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	4
	Estudio individual	30
	Preparación de trabajos individuales	20
	Preparación de trabajos en equipo	15
	Tareas de investigación y búsqueda de información	7
	Lecturas obligatorias	7
	Lectura libre	5
	Horas totales:	150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Examen 1: temas 1 al 6:	40	%
Examen 2: temas 7 al 10:	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. (BÁSICO PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA)
***AZPEITIA BURGOS, Ángel. Diccionario de Arte Contemporáneo y Terminología de la Crítica Actual. Madrid: Compañía General de Bellas Artes S.A., 2002. (BÁSICO PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA)

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 arte en la edad del silicio	http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/
**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/
W3art	http://www.w3art.es/

Masdearte	http://www.masdearte.com/
A-desk	http://www.a-desk.org/spip/
Homines	http://www.homines.com/arte_xx/index.htm
*El Cultural (El Mundo), sección	http://www.elcultural.es/seccion/Arte/2
*Sección "Arte" de El País	http://elpais.com/tag/arte/a
*Art_Design	http://www.guardian.co.uk/artanddesign
***AACA digital (revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte)	http://www.aacadigital.com/index.php
Art_Design	http://www.guardian.co.uk/artanddesign

* Guía Docente sujeta a modificaciones