

DATOS IDENTIFICATIVOS

Arte: Arte y modernidad

Asignatura	Arte: Arte y modernidad			
Código	P01G010V01401			
Titulación	Grado en Bellas Artes			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	FB	2	2c
Lengua	Gallego			
Impartición				
Departamento				
Coordinador/a	Cendán Caaveiro, Marina Susana			
Profesorado	Cendán Caaveiro, Marina Susana			
Correo-e	scendan@uvigo.es			
Web				
Descripción general	Estudio de la Historia del arte centrado en la etapa fundamental de las vanguardias históricas de comienzos del siglo *XX, haciendo un recorrido cronológico y una labor de *interrelación con los artistas y los movimientos pasados, presentes y futuros.			

Resultados de Formación y Aprendizaje

Código	
B1	Capacidad de gestión de la información.
B2	Capacidad de comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
C1	Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.
C2	Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.
C5	Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores.
C8	Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.
C21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.

Resultados previstos en la materia

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje
Conocimiento de los diferentes conceptos de modernidad y vanguardia.	C1 C8
Conocimiento de los movimientos artísticos fundamentales de la modernidad y la vanguardia.	C2 C8
Conocimiento del arte gallega en el contexto de la modernidad y la vanguardia.	C2 C8
Conocimiento de las relaciones entre el período moderno y el arte contemporáneo.	C1 C2
Conocimiento de la evolución del pensamiento y los métodos historiográficos.	C1 C2
Capacidad para comprender la obra de arte en el contexto de la sociedad moderna.	C1 C21
Capacidad de entender la evolución del arte contemporánea desde la modernidad.	C1 C5 C21

Capacidad de relacionar la producción artística actual con sus orígenes en la modernidad.		C2 C5 C21
Habilidad para *contextualizar el arte gallego moderno y de vanguardia.		C2 C8
Habilidad para reconocer los diferentes movimientos artísticos modernos y de vanguardia.	B1 B2	C1 C2
Habilidad en el establecimiento de líneas de influencia *diacrónicas.	B1 B2	C1 C2

Contenidos

Tema	
1ª SEMANA. PRESENTACIÓN DE La *ASIGNATURA. Exposición del profesor del plan global de la *asignatura: Objetivos, contenidos, competencias a adquirir, metodología, ejercicios y actividades, fechas de entregas, sistema de evaluación y criterios. Presentación de la bibliografía general del curso.	1ª SEMANA. Ejercicio 1: El valor del multidisciplinar. Reflexión sobre la creatividad contemporánea
2ª SEMANA. TEMAS 1 y 2: La Subjetividad Romántica. Los inicios del arte contemporánea Realismo y Revolución Industrial Impresionismo y *Posimpresionismo. El papel de las mujeres artistas en el S.XIX.	2ª SEMANA. *SUBTEMAS 1 y 2: El tránsito de la objetividad *Neoclásica a la subjetividad Romántica *Intensificación de las ideas sobre creatividad, originalidad, individualidad... La nueva situación del arte y el artista A paisaje como expresión de la subjetividad y el sublime Connotaciones éticas y de compromiso del Realismo *Novedades formales y *luminicas en el Impresionismo y *Posimpesionismo.
3ª SEMANA. TEMA 3: *Laberinto de movimientos en el tránsito de siglo. La *Sezession *Vienesa	3ª SEMANA. *SUBTEMAS 3: El inicio de los movimientos *anti-arte El Taller *Vienés: la obra de arte total *Gustav *Klimt, Emilie *Flöge y los Movimientos de la Reforma Mariano *Fortuny *i *Madrazo
4ª SEMANA. VIAJE A ARCO. Con motivo del viaje a ARCO a Facultad ponen un servicio de autobuses *gratuito para el alumnado. Para el máximo aprovechamiento del viaje, desde la *asignatura ARTE Y MODERNIDAD proponemos un ejercicio relacionado con la visita a exposiciones temporales que coinciden con el desarrollo de la Feria. La *estructuración del ejercicio dependerá de la oferta expositiva y se detallará con precisión la cada grupo en la clase anterior.	4ª SEMANA. Ejercicio viaje a ARCO (se detallará en la clase de la semana *anteior)
5ª SEMANA TEMA 4: La idea de vanguardia como futuro ideal Los Movimientos fríos y las revoluciones en el dominio de la forma: Cubismo Sonia *Delaunay: arte y vida A provocación futurista.	5ª SEMANA *SUBTEMA 4: El valor del primitivo El *collague *cubista Nuevas concepciones espaciales En las márgenes de la modernidad: *multidisciplinaridade y experimentación Nuevos roles de artista y provocación (lectura de textos futuristas) El valor de la provocación como parte del proceso creativo (*F.*T. *Marinetti)
6ª SEMANA TEMA 5: Los Movimientos cálidos y las revoluciones del color *Fauvismo: Salón de Otoño de 1905 *Mattise Expresionismo y precursores: *Munch y *Ensor *Alemania: Teóricos y centros de incidente ""Él *Puente""; Kirchner y *Nolde ""Él *Jinete Azul""; *Kandinsky y Marc.	6ª SEMANA *SUBTEMA 5: La importancia del color en el *Fauvismo Matisse: pintar con las tijeras A subjetividad Expresionista *Kandinsky: teoría y práctica Hilma af Klint y el nacimiento de la abstracción.
7ª SEMANA. TEMA 6: Vanguardias rusas y utopía *Constructivismo y *Rayonismo Arte y vida en la Rusia revolucionaria: *Rodchenko, *Popova y *Estepanova *Diaghilev y los Ballets Rusos (1909-1929)	7ª SEMANA *SUBTEMA 6: *Malevich y el Realismo pictórico *Tatlin: el artista cómo constructor Diseño gráfico, arte de la *proganda y vida *cotía Camino de la *indiferenciación sexual: *Popova y *Estepanova La fotografía como arte.

8ª SEMANA

SALIDA DE ESTUDIOS. Visita de una exposición temporal por determinar. El contexto de una Facultad de *BBAA, atenta a lo que *artísticamente sucede a su alrededor, los obligan a mantener una programación flexible para no desaprovechar el marco de reflexión y análisis que proporciona la visita de exposiciones *fundamentales durante lo *periodo académico.

9ª SEMANA

TEMAS 7 y 8: Utopía y Racionalismo estético: Holanda y *Neoplasticismo | *Piet *Mondrian y *Theo van *Doesburg | Arquitectura y diseño como expresión del racionalismo | *Bauhaus: utopía funcional y transformación social | El legado pedagógico de la Escuela.

10ª SEMANA

TEMAS 9 y 10: Dada y los porqués de su importancia | Los centros del *Dadaísmo internacional: *Suiza, *Alemania y *Nueva York | Marcel *Duchamp y su *inagotable astilla | Surrealismo: de él *automatismo *al *onirismo | El surrealismo en Galicia | El retorno a la orden artístico de *entreguerras (1919-1930)

11ª SEMANA

TEMA 11: El traslado de la capitalidad artística de París a *Nueva York | Expresionismo Abstracto Americano | *Art *of *this *Century: *Peggy Guggenheim | La *lenguaxe de la abstracción en Europa | El caso español: El Paso y *Dau *al Set. Mujeres artistas y expresionismo abstracto.

12ª SEMANA

TEMA 12: Transformaciones en el tránsito de los años 50/60 | La nueva conciencia cultural | Pop *Art: un arte para la ""*mid *cult"" | Los modelos británicos y norteamericanos | El caso español: Equipo Crónica y Eduardo *Arroyo | Arte *Cinético y *Op *Art.

13ª SEMANA

TEMA 13: Las *reconsideraciones del objeto y los sistemas de acumulación: Cesar, Arman, *Tinguely | *Yves *Klein: El Nuevo Realismo Francés | *Piero *Manzoni: El nacimiento de la ironía *posmoderna.

14ª SEMANA

TEMA 14: El arte *Povera | El arte Conceptual: antecedentes | El Conceptual Lingüístico | *Conceptualismos hoy.

15ª SEMANA

TEMAS 15 y 16: Abstracción Post-pictórica | ""Menos es más"": Arte *Mínimal y las *estructuras primarias del arte | Los modelos: Carl *Andre, Dan *Flavin, Donald *Judd, Sol *LeWitt, Robert *Ryman | *Accionismo *Vienés | *Body *Art | *Land *Art.

8ª SEMANA

EVALUACIÓN Y OBJETIVOS. La salida de estudios tiene un carácter *obligatorio, registrándose mediante uno listado de firmas a asistencia de los alumnos. *Asimismo, el profesor valorará la necesidad de realizar un ejercicio relacionado con la visita o la impartición de una clase específica para *profundizar en los contenidos de la misma. Todos los detalles relacionados se aclararán en la clase de la semana anterior.

9ª SEMANA

***SUBTEMAS 7 y 8:** El arte total de ""De *Stijl"" | Abstracción radical: *Mondrian y *Doesbrug | Los interiores abstractos: la confluencia del arte y la arquitectura | *Bauhaus: la fusión del arte y la artesanía | *Johannes *Itten: utopía y *practicidad | El profesorado de la *Bauhaus | Diseño *Bauhaus | *Oskar *Schelmer: El Ballet *Triádico | Memoria y olvido: las mujeres en la *Bauhaus.

10ª SEMANA

***SUBTEMAS 9 y 10:** El *Cabaret *Voltaire | *Tristan *Tzara y el azar | *Hans *Arp y la pintura Dada | Arte y política: *Jonh *Heartfield y el fotomontaje | Un caso especial: *Hannah *Höch | El artista como mecánico: *Raoul *Hausmann | *Duchamp: el arte y su contexto | *Daaalí | Mujeres artistas: *Meret *Oppenheim, *Leonora *Carrington, *Dorothea *Tanning, Lie Miller, *Dora *Maar, *Claude *Cahun | Surrealismo y moda.

11ª SEMANA

***SUBTEMA 11:** Contexto social, político y cultural del arte ""*made *in América"" | *Clement *Greenberg y la pintura *xenuina | Arte y fama: Jack ""*The *Dripper"" | Análisis de individualidades | El *Informalismo europeo: Michael *Tapié | *Dubuffet y la *Art *Brut | El caso italiano: Lucio Fontana | La abstracción en España en su contexto: análisis de sus principales representantes.

12ª SEMANA

***SUBTEMA 12:** La bonanza del sistema capitalista: *The *American *way *of *Life (contexto socio-cultural) | El auge de la *hiperrealidad televisiva | *Principales *novedades *estilísticas del Pop *Art | Artistas de transición: Robert *Rauschenberg y *Jasper *Jonhs | Andy *Warhol y la Factory | La plenitud del Pop: *Lichtenstein, *Wesselman, *Rosenquist, *Ruscha, *Segal | *Pops periféricos.

13ª SEMANA

***SUBTEMA 13:** Pierre *Restany y el manifiesto del Nuevo Realismo Francés | El desperdicio: compromiso y utopía | Experimentos *Neo-*dadaístas: la recuperación del legado de *Duchamp | *Klein y la sensibilidad pictórica inmaterial | A *reinención de la pintura: *antropometrías, disparos, *rasgaduras...

14ª SEMANA

***SUBTEMA 14:** Arte *Povera: Contexto socio-*politico | *Germano *Celan: ""Arte *Povera y *im *Spazo"" | Modelos expositivos que marcan tendencia | Análisis de las principales individualidades *Povera: Anselmo, *Kounellis, *Merz, *Penone, *Pistoletto... | El rastro *Povera en el arte contemporáneo | *Conceptualismos fundamentales y periféricos.

15ª SEMANA

***SUBTEMAS 15 Y 16:** El resurgimiento de *Clement *Greenberg | Otros *Minimalismos en los 90 | El paisaje como soporte artístico | Robert *Smithson y los ""en el-lugares"" | Otros modelos *corporales-*performativos | Feminismo y *Body *Art | El *internacionalismo de *Fluxus | Joseph *Beuys: ""cada hombre un artista"".

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Lección magistral	45	25	70
Seminario	15	15	30
Estudio de casos	15	15	30
Examen de preguntas de desarrollo	10	10	20

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías	
	Descripción
Lección magistral	(*)Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio que o/a estudante ten que desenvolver.
Seminario	(*)Actividade enfocada ao traballo sobre un tema específico, que permite afondar ou complementar os contidos da materia. Pódese empregar como complemento das clases teóricas
Estudio de casos	(*)Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticarlo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Lección magistral	
Seminario	
Estudio de casos	

Evaluación

	Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje
Lección magistral	(*)Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio que o/a estudante ten que desenvolver	0	
Seminario	(*)Actividade enfocada ao traballo sobre un tema específico, que permite afondar ou complementar os contidos da materia. Pódese empregar como complemento das clases teóricas	40	
Estudio de casos	(*)Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticarlo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.	20	
Examen de preguntas de desarrollo	(*)Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.	40	

Otros comentarios sobre la Evaluación

Arte y Modernidad es una asignatura impartida por la profesora Susana Cendán (scendan@uvigo.es).

La metodología de la asignatura se estructura en clases teórico/prácticas. Las **CLASES TEÓRICAS** (2 horas a la semana) consisten en la exposición oral de una serie de conceptos apoyados en soportes audiovisuales cuyo objetivo es que el alumno alcance puntos de vista propios y globalizadores sobre los contenidos de la materia. Las introducciones teóricas inician al alumno en el territorio de la historia del arte de forma gradual y ordenada.

Se recomienda la **asistencia las clases teóricas** para una correcta comprensión de los contenidos de la materia. Asimismo, se ruega puntualidad y la desconexión de los dispositivos móviles. **EN NINGÚN CASO ESTÁ PERMITIDO GRABAR A LA PROFESORA EN EL TRANCURSO DE LA CLASE, CUALQUIERA QUE SEA EL FORMATO EMPLEADO.**

Las **CLASES PRÁCTICAS o SEMINARIOS** se estructuran en cuatro grupos o seminarios de trabajo (P1, P2, P3 y P4) de una hora de duración. Las clases prácticas amplían y profundizan en los contenidos teóricos de la asignatura, permitiendo al alumnado desarrollar análisis sobre problemáticas concretas así como conseguir una participación real y eficaz.

Los contenidos de las clases prácticas son heterogéneos y varían en función de la actualización periódica de los contenidos: lecturas y análisis de textos e imágenes, ciclos de cine, ejercicios prácticos de repaso de la asignatura, acciones artísticas, debates sobre problemáticas relacionadas con la creatividad, salidas de estudios, ejercicios de expresión oral, etc.

Para que se contabilicen los ejercicios/actividades realizadas en los SEMINARIOS, es preciso conseguir una **participación del 80%.**

Se ruega la máxima puntualidad en los SEMINARIOS. El alumnado que se incorpore una vez transcurridos 10 minutos, desde el comienzo de la práctica, no se le permitirá firmar en la HOJA DE FIRMAS.

La formación de los grupos de trabajo tiene un carácter limitado en el tiempo. El primer día de clase a profesora indicará el plazo para la conformación de los grupos.

Sobre las horas de trabajo autónomo del alumno. El modelo educativo del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) aboga por metodologías docentes orientadas a favorecer el aprendizaje activo del estudiante, su implicación y autonomía. El aprendizaje no comienza y remata en el aula. El alumno, como protagonista de su proceso de aprendizaje, debe asumir el papel de actor principal y actuar consecuentemente, tanto dentro como fuera del aula: su formación depende, en gran medida, del trabajo que realiza fuera del aula. Así lo contempla el sistema de transferencia de créditos ECTS.

En definitiva, la evaluación de la asignatura Arte y Modernidad conjuga las modalidades que se detallan a continuación:

1. Una **evaluación continuada** basada en la asistencia y realización de los ejercicios y actividades propuestas a los grupos de trabajo en su correspondiente seminario. La pertenencia a un grupo de trabajo es inamovible (excepto causas de fuerza mayor que el alumnado comunicará a la profesora para su valoración). No se valorará la realización de ejercicios individuales o fuera del grupo de trabajo correspondiente. Sí la implicación del alumnado en los grupos de trabajo es discontinuo (más de dos faltas) no se valorará su participación en el mismo. Se tendrá en cuenta la puntualidad de las entregas de los ejercicios en las fechas estipuladas. La falta de puntualidad en las entregas se valorará negativamente. **La evaluación continuada supone un 40% del valor de la asignatura.** Los seminarios que forman parte de la dicha evaluación son:

- ARCO 2024 (10%)
- Aprender a leer las imágenes (10%)
- Museos, colecciones y marchantes de arte (10%)
- Análisis de Memorias de TFG (10%)

2. Seminario: **CÓMO REDACTAR UN RESUMEN Y UTILIZAR PALABRAS CLAVE (20%).** El seminario consta de dos partes: la primera parte es una explicación teórica de la profesora; la segunda parte consiste en la exposición oral del resumen, el cual deberá ser entregado en papel a la profesora.

Es preciso tener en cuenta que muchos de los seminarios constan de **dos partes**, de tal forma que, para que evaluación del mismo sea completa el alumnado deberá haber asistido a ambas partes.

3. **Prueba de RESPUESTAS CORTAS** relacionada con la comprensión crítica de los contenidos de la materia y la asimilación de los conceptos en los que se sustenta, **cuyo valor supone un 40% del total de la asignatura.** La presente prueba le permite a la profesora analizar resultados y obtener una valoración individual de las capacidades analíticas, de redacción y argumentación del alumnado.

Los estudiantes que opten por la modalidad de evaluación global deberán comunicárselo por escrito al responsable de la materia en el plazo de un mes desde el inicio de la docencia en dicha materia.

ACLARACIONES IMPORTANTES:

1. Para que se contabilicen los ejercicios/actividades realizadas en los SEMINARIOS (es decir, para que éstos hagan media con el examen teórico) habrá que sacar un **mínimo de 4 puntos en la prueba teórica.**
2. **IMPORTANTE:** Las convocatorias de junio/julio son dos convocatorias diferentes. En ningún caso se puede entender la convocatoria de julio como una oportunidad para subir nota.
3. Se aconseja subir **FOTO reconocible** del alumnado a la plataforma MOOVI.

FECHAS DE EXÁMENES:

Convocatoria de MAYO de 2024: P3, P4 jueves 23 de mayo entre las 16.00 y las 17.30 horas (Espacio 16); P1, P2: Viernes 24 de mayo entre las 10.00 y las 11.30 horas (Espacio 16)

Convocatoria de JULIO de 2024: P1, P2, P3, P4 lunes 8 de julio de 2024 entre las 12.00 y las 13.30 horas (Espacio 16).

Fuentes de información

Bibliografía Básica

ARGAN, Giulio Carlo, **El arte moderno: Del iluminismo a los movimientos contemporáneos**, Akal, 1998

CIRLOT, Lourdes (ed), **Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos**, 3ª ed. rev., PPU, 2011

GUASCH, Anna María, **El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural**, Alianza Forma, 2000

HONOUR, Hugh, **El Romanticismo**, Alianza Editorial, 1981

MARCHAN FIZ, Simón, **Del arte objetual al arte del concepto (1960-1974)**, 11ª ed., Akal, 2012

MICHEL, Mario D., **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Alianza, 2009

NOCHLIN, Linda, **El realismo**, Alianza D.L., 1991

POOL, Phoebe, **El Impresionismo**, Destino, 1991

RAMIREZ, Juan Antonio (ed.), **Historia del Arte, Vol. IV e V**, Alianza, 1996

RAMIREZ, Juan Antonio, **El arte de las vanguardias**, Anaya, 1991

REWALD, John, **El Postimpresionismo. De Vang Gogh a Gauguin**, Alianza, 1982

SEDLMAYR, Hans, **La revolución del arte moderno**, Acantilado, 2008

VV.AA., **Arte desde 1900. Modernidad Antimodernidad Posmodernidad**, Akal, 2006

VV.AA., **La modernidad a debate. El arte desde 1940**, Akal, 1999

VV.AA., **Primitivismo, Cubismo y Abstracción. Los primeros años del siglo XX**, Akal, 1998

VV.AA., **Realismo, Racionalismo y Surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945)**, Akal, 1999

Bibliografía Complementaria

ASHTON, Dore, **Una fábula del arte moderno**, Turner ; Fondo de Cultura Económica, 2001

BOZAL, Valeriano (ed.), **Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Vol I y II**, 1ª Ed., Historia 16, 1998

BÜRGUER, Peter, **Teoría de la vanguardia**, Península, 1997

CAWS, Mary Ann (ed.), **Surrealism**, Phaidon, 2004

CREPALDI, Gabriele, **El Arte Moderno (1900-1945): La época de las vanguardias**, Electa, 2006

FAHR-BECKER, G., **El modernismo**, Könemann, 1996

FOUCAULT, Michel, **Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte**, Anagrama, 2001

GOLDBERG, Roselee, **Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente**, Destino, 2002

GUASCH, Anna María, **El arte del siglo XX en sus exposiciones (1945-1995)**, Ed del Serbal, 1999

KRAUSS, Rosalind E., **La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos**, Alianza D.L., 1996

LIPPARD, Lucy R., **Seis años: La desmaterialización del objeto artístico (1996-1972)**, Akal, 2004

SUBIRATS, Eduardo, **El final de las vanguardias**, Antrophos, 1989

SUREDA, Joan; GUASCH, Anna María, **La trama de lo moderno**, Akal, 1987

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

Antropología: Antropología del arte/P01G010V01101

Historia: Historia del arte/P01G010V01202

Arte y contemporaneidad/P01G010V01601

Filosofía del arte/P01G010V01501

Arte y espacio social/P01G010V01901

Artes afines/P01G010V01801

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Antropología: Antropología del arte/P01G010V01101

Historia: Historia del arte/P01G010V01202

Arte y contemporaneidad/P01G010V01601

Filosofía del arte/P01G010V01501

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Historia: Historia del arte/P01G010V01202

Otros comentarios

SE RECOMIENDA LA ASISTENCIA A LAS CLASES TEÓRICAS.

LA PUNTUALIDAD EN LA ASISTENCIA A LOS SEMINARIOS.

LEER DETENIDAMENTE LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA.

SUBIR UNA FOTO RECONOCIBLE A MOOVI.