

68031 - Teoría, pensamiento y estética del arte de la Edad Contemporánea

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 3.0

Información básica

Profesores

- José Enrique Mora Díez kikemora@unizar.es
- Manuel Sánchez Oms pumuky@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los alumnos deberán que afrontar la asignatura dispuestos a trabajar semanalmente. A los comentarios de texto y seminarios hay que añadir el trabajo de las prácticas individuales.

Asimismo esta asignatura es adecuada para la formación de alumno en el área específica de historia del arte y cultura audiovisual, de manera destacada: Historia del arte contemporáneo, fundamentos del pensamiento contemporáneo, cultura audiovisual, iconografía e iconología, estética visual, historia del cine y otros medios audiovisuales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fechas clave a concretar a principio de curso con el profesor encargado de la docencia de las misma para detallar:

- Actividades de evaluación: entrega de trabajos o exposición de los mismos
 - Desarrollo de las actividades prácticas dentro y fuera del aula
 - Lectura de alguna obra de referencia relacionada con la materia.
-

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** - Demostrar capacidad de análisis crítico y estético sobre los acontecimientos de las sociedades contemporáneas, a partir de su plasmación en las artes plásticas.
- 2:** - Demostrar un conocimiento avanzado y actualizado sobre los principales enfoques de interpretación y temas a debate en la teoría y estética sobre las artes plásticas en la Edad Contemporánea.
- 3:**

- Saber planificar y desarrollar individualmente o en equipo, un trabajo académico de nivel avanzado o de iniciación a la investigación.

4:

- Ser capaz de realizar, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, un trabajo individual de iniciación a la investigación que constituya una aportación original.

5:

- Demostrar ser capaz de exponer oralmente (con claridad y convicción) y de debatir en el seno de un grupo las aportaciones realizadas en trabajos académicos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

A lo largo del presente curso, abordaremos el análisis de los planteamientos teóricos, filosóficos y estéticos que han dado origen, de un modo u otro, a las diversas manifestaciones artísticas del arte contemporáneo. Debemos entender la estética como el capital de pensamiento teórico que se genera en torno al hecho artístico. Nuestro objetivo no será tanto estudiar la obra de ciertos autores, sino analizar las relaciones existentes entre el pensamiento de la época contemporánea, con la literatura, las artes y en su caso el cine, producidos en su seno.

Desde el punto de vista del programa, podemos dividir la asignatura en tres grandes apartados: la fundamentación de la modernidad (que abarca desde la ilustración al romanticismo tardío), la ruptura del arte moderno (vanguardias hasta el período del terror) y la deflagración postmoderna, en la que todavía estamos inmersos. En cada uno de estos períodos, abordaremos el estudio del contexto histórico y social, el trasfondo filosófico y las manifestaciones artísticas que dan forma y significado al contexto.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se integra en un módulo que tiene como finalidad el estudio avanzado de los mecanismos de producción de sentido y construcción narrativa a través de los dispositivos integrados en la imagen fija, la imagen móvil y su relación con los soportes sonoros. Para ellos se introducirá ampliamente al alumnos en las principales teorías del lenguaje audiovisual articuladas por autores entre los que estarán presentes Münsterberg, Arnheim, Kracauer, Eisenstein, Balázs, Bazin, Mitry, Deleuze, Metz. Y también se les aproximará a los estudios en torno a la percepción visual y auditiva, la denotación y connotación, las teorías de la "Gestalt", así como el concepto de iconicidad y su problemática, para de este modo entender adecuadamente los elementos de la imagen. Ya que una de las funciones más importantes de este módulo es proporcionar los instrumentos y destrezas necesarios para poder avanzar en la investigación y el análisis de la cultura audiovisual especialmente en todo lo relativo a la fotografía, el cine, la televisión, Internet y los videojuegos, se procederá a insistir en el trabajo en torno a la morfología de la imagen y todas las cuestiones con ella están relacionadas como: la escritura de la luz y el color; la organización del espacio; el análisis de la forma; la perspectiva; la angulación; el encuadre; la composición; los objetivos; la escala de planos; la tercera dimensión; el movimiento; el tiempo; el montaje; la articulación del texto audiovisual; su retórica; su recepción y contexto. Y por supuesto, esto incluirá también todo lo relativo al sonido en su relación con la imagen, es decir: los elementos de la banda sonora; el sonido sincrónico y asincrónico; la voz, el diálogo y la narración; los ruidos y efectos sonoros; la música y su interacción con la imagen en la puesta en escena. Desde la musicología se ofrecerá una introducción a la investigación de aquellas manifestaciones audiovisuales en las que el contenido musical tiene un peso específico (la ópera o el teatro musical por ejemplo) Asimismo, también se analizarán las claves de los principios y procesos de la creación y narración audiovisual para, conociéndolos, disponer así de los medios necesarios con los que poder investigar y analizar los valores del lenguaje audiovisual y de las creaciones que lo utilizan. Para ello será preciso conocer cuestiones como: la organización textual; los planos, las secuencias y unidades narrativas (los principios de la narratología). Además será necesario hacer una introducción a los mecanismos de la narración audiovisual: sus fuentes, estructuras y articulaciones; los procesos del guión audiovisual; entender la imagen en la construcción del relato y la función de la palabra y la imagen en la construcción del relato en las artes plásticas. Para concluir con la aplicación práctica de la investigación y el análisis al estudio de la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, el cómic, la imagen electrónica y el lenguaje digital, especificando las peculiaridades y posibilidades de la televisión, el vídeo, Internet, los juegos de ordenador y la realidad virtual, dentro de las creaciones más recientes.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: Competencias genéricas del Máster nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9

Competencias específicas:

- Comprensión sistemática de los actuales enfoques de interpretación y fundamentales temas de debate, de las especificidades y problemáticas y de las claves de la investigación de un campo especializado o concreto de estudio de la Historia de Arte.
- Capacidad para planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos carácter académico en nivel avanzado y trabajos de investigación que constituyan una aportación original e inédita al conocimiento de una parcela de la Historia de Arte.
- Capacidad analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación de la Historia del Arte (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que tienen carácter inédito.
- Capacidad de construir con sistemática, rigor y sentido crítico teorías, tesis o conclusiones sobre un fenómeno que constituyan una aportación al conocimiento de una parcela de la Historia del Arte, a partir de los conocimientos adquiridos, las informaciones recogidas y el análisis de las obras artísticas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El estudiante debe hacerse una idea clara de la importancia de sus logros de aprendizaje en esta asignatura con vistas a su progresión y necesidades futuras como experto en este ámbito.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

- 1:** Asistencia al curso y participación: junto a la exposición del profesor, las clases incluirán discusiones críticas acerca de determinados aspectos del programa. Por ello, la evaluación definitiva tendrá en cuenta tanto la asistencia como la discusión y la participación activa. Además de este trabajo realizado en el aula, será preciso completar los diversos temas mediante el estudio personal y la consulta de la biblioteca.
- 2:** Elaboración de una práctica de análisis estético: breve estudio en un folio de una obra artística, poniendo en relación sus planteamientos artísticos con el contexto histórico, político y filosófico en que surge. Esta crítica deberá ser entregada antes del 3 de Febrero, bien en formato papel o en pdf, por correo electrónico.
- 3:** Un paper de tema libre que relacione alguna de las cuestiones del programa, de cualquiera de los tres apartados principales, con estudios y análisis concretos de manifestaciones artísticas del mundo contemporáneo. Inicialmente, deberá ser expuesto en clase y sometido al debate crítico, en las sesiones posteriores a Navidad. Se valorará esencialmente el trabajo de estudio previo, la capacidad de relación con otras disciplinas y la presencia en el mismo de un análisis crítico. El ensayo final, de entre diez y quince páginas, se entregará en primavera de 2010, en formato de artículo de investigación, bien sea en papel o en pdf, por correo electrónico.

Sistemas de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas: 15 horas

Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos.

(lecciones magistrales)

Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos.

(lecciones magistrales)

2:
Clases prácticas: 15 horas

Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas relativos a la materia de estudio.

Comentario y análisis de fuentes y textos.

Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Visitas a archivos, museos y monumentos (fuera del aula)

Práctica de catalogación de una obra (descripción, toma de datos y análisis de la obra artística; toma de fotografías; toma de medidas para la elaboración de planimetrías, en su caso, etc.)

Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas relativos a la materia de estudio.

Comentario y análisis de fuentes y textos.

Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Visitas a archivos, museos y monumentos (fuera del aula)

Práctica de catalogación de una obra (descripción, toma de datos y análisis de la obra artística; toma de fotografías; toma de medidas para la elaboración de planimetrías, en su caso, etc.)

3:
Trabajo personal del alumno: 41 horas

Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas.

Lectura, análisis y estudio de libros, artículos y material presentado en la bibliografía.

Tareas de búsqueda individual de información a través de diversas fuentes (bibliográficas, documentales y orales) Preparación personal de las exposiciones en clase

Elaboración personal de un trabajo individual o en equipo en el que tenga que aplicar los conocimientos y destrezas aprendidas en las clases teóricas y prácticas y en las prácticas fuera del aula.

4:
Tutorías (presenciales en el despacho del profesor o en el aula y on-line): 3 horas

Orientación, individualizada o en grupo reducido, del aprendizaje del alumnos y discusión los problemas surgidos en el desarrollo del mismo. Labor de orientación y revisión de las tareas encomendadas al alumno (trabajos individuales y en equipo y exposiciones orales)

5: Realización de pruebas de evaluación: 1 hora

Presentación al profesor del trabajo realizado individualmente o en equipo por el alumno

6: **TOTAL HORAS: 75**

7: **PROGRAMA**

A. Pre-Modernidad: La construcción de una estética para la revolución ilustrada.

1. Estética y modernidad: sensibilidad y razón. La estética del gusto y la imaginación.
2. La Ilustración como proyecto político: la autonomía de la estética. Kant y el gusto.
3. Romanticismo: de la revolución social a la tragedia en Hölderlin.

B. La revolución estética de la Modernidad: del simbolismo a las vanguardias.

1. Génesis de la modernidad: Nietzsche, los simbolistas y el arte como lenguaje.
2. La revolución estética en las vanguardias. De Picasso a Buñuel. Greenberg.
3. La revolución social y la cultura de masas. De Benjamin a Adorno.

C. La deflagración Postmoderna: el despliegue de la imagen-simulacro.

1. Terror y final del proyecto moderno: la postmodernidad en los sesenta. Lyotard.
2. Después del fin del arte: intertextualidad y cultura de masas. De Warhol a Huyssen.
3. Apología del fragmento: discursos de la diferencia y deconstrucción. Derrida y Foucault.
4. Arte y mercado: Jameson, Baudrillard y la estética del simulacro.

D. Conclusión: cambio de paradigma y nuevos planteamientos estéticos en el siglo XXI.

8: **BIBLIOGRAFÍA**

- 9:
- Bozal, V., *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Visor, Barcelona, 1996.
- Marías, F., *Teoría del Arte II*, Madrid, Historia 16, 1996.
- Givone, S., *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1990.
- Guasch, A.M., *El arte último del siglo xx*, Madrid, Alianza, 2001.
- Panovski, *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 1989.
- Stangos, Nikos (edit.): *Conceptos del Arte Moderno*, Destino, Barcelona, 2000.
- Alario Trigueros, M. T., *Arte y feminismo*, Donostia, Nerea, 2008.
- Baudrillard, J., *La Guerra del Golfo no ha tenido lugar*, Barcelona, Anagrama, 1991.
- Danto, A., *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la estética*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Foster, Hal (Ed), *La posmodernidad*, Madrid, Kairós, 1985.
- Freeland, C., *Pero, ¿esto es arte? Una introducción a la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 2003.
- Gianetti, C., *Estética digital*, Barcelona, L'angelot, 2002.
- Gombrich, E., *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Madrid, Debate, 1998.

Gubern, R., *Del bisonte a la realidad virtual*, Madrid, Anagrama, 1996.

Hughes, R., *El impacto de lo nuevo: el arte en el siglo XX*, Círculo de Lectores, Barcelona, 2000.

Huysen, A., *Después de la Gran División: Modernismo, Cultura de masas, Posmodernismo*, 1986, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.

Jameson, F., *Teoría de la postmodernidad*, Madrid, Trotta, 1996.

Lipovetsky, G., *La era del vacío*, 1983, Barcelona, Anagrama, 1986.

Lyon, D., *Postmodernidad*, Madrid, Alianza, 2000.

Sebreli, J. J. *Las aventuras de la Vanguardia*, Editorial Sudamericana, 2002.

Steiner, G., *Presencias reales*, 1989, Barcelona, Destino, 2001.

Vattimo, G., *El fin de la modernidad*, Barcelona, Gedisa, 1986.

Venturi, R. y Scott, D., *Aprendiendo de Las Vegas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se detallará a comienzo de curso una vez establecidos los horarios oficiales

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada