

Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte **68035 - Fuentes para la Historia del Arte Contemporáneo**

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Fernando Sanz Ferreruela** fersanz@unizar.es
- **Amparo Martínez Herranz** amarhe@unizar.es
- **Mónica Vázquez Astorga** mvazquez@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El fin del módulo obligatorio en el Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte del que forma parte esta asignatura es introducir al alumno en los fundamentos, métodos, labores y técnicas y procedimientos de difusión de la investigación en Historia del Arte. Dado su carácter instrumental y eminentemente práctico, se recomienda a los alumnos un especial interés en el aprendizaje de los métodos, fuentes y procedimientos de difusión de la investigación en Historia del Arte de la época contemporánea.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las fechas de las pruebas de evaluación continua y global serán debidamente indicadas con anterioridad a su realización.

En el caso de la prueba de evaluación global, el análisis y comentarios de los textos indicados por el profesorado y el trabajo individual serán entregados en una fecha fijada, dentro del período establecido oficialmente por la Facultad de Filosofía y Letras

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1:

Es capaz de comprender sistemáticamente las fuentes más importantes de la Historia del Arte Contemporáneo (en arquitectura, escultura, pintura y medios audiovisuales), sus actuales enfoques de interpretación y fundamentales temas de debate, sus especificidades y problemáticas y sus claves de

investigación (<CE3).

2:

Es capaz de planificar y desarrollar, individualmente, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos de carácter académico en nivel avanzado y trabajos de investigación que constituyan una aportación original e inédita al conocimiento de la Historia del Arte Contemporáneo (<CE4).

3:

Es capaz de analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación de la Historia del Arte Contemporáneo (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que tienen carácter inédito (<CE5).

4:

Es capaz de buscar sistemáticamente y organizar e interpretar coherentemente informaciones obtenidas por diversas vías y procedentes de diversas fuentes (bibliográficas, documentales, orales, etc.) (<CG1).

5:

Es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a sus conocimientos de especialización y juicios (<CG2).

6:

Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en la materia y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, en el marco estricto de la ética profesional (<CG3).

7:

Es capaz de difundir y comunicar clara y convincentemente, ordenada y coherentemente, bien de forma oral o escrita, ideas, argumentos y valoraciones complejas y originales sobre la Historia del Arte Contemporáneo a públicos especializados y no especializados, así como capacidad de debatir en el seno de un grupo las aportaciones realizadas en trabajos de investigación (<CG6).

8:

Es capaz de hacer un uso eficaz de las TIC tanto en las tareas o labores de búsqueda y de fuentes de información y en la organización de los datos encontrados relacionados con la materia como en la comunicación o difusión (oral y escrita) de los resultados del trabajo (<CG7).

9:

Es capaz de adquirir habilidades de aprendizaje que permitan al alumno continuar su propia formación personal de un modo autónomo o auto-dirigido, de acuerdo con su nivel superior de especialización en este campo, así como desarrollar nuevas habilidades a un alto nivel (<CG8).

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura está pensada para proporcionar al estudiante una visión de conjunto de las fuentes (documentales, bibliográficas, etc.) relacionadas con el arte y la arquitectura de época contemporánea, así como los instrumentos necesarios para un conocimiento avanzado de sus metodologías y enfoques de interpretación. Asimismo, se introducirá al alumno en el estudio documental, bibliográfico y crítico de los trabajos sobre el arte y la arquitectura de la edad contemporánea.

Por tanto, en esta materia se proporcionará al alumno las principales fuentes para la investigación en el arte contemporáneo, y, en concreto, en la arquitectura, la escultura, la pintura y los medios audiovisuales de este período. Por ello, esta asignatura se estructura en tres bloques: arquitectura, escultura y pintura, y medios audiovisuales, incardinados entre sí y contextualizados en su momento histórico-cultural.

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:

Esta asignatura forma parte del módulo obligatorio, que pretende proporcionar al alumno los fundamentos, métodos, labores, técnicas y procedimientos de difusión de la investigación en Historia del Arte.

Dentro de este bloque, la asignatura *Fuentes para la Historia del Arte Contemporáneo* tiene como objetivo proporcionar al alumno una comprensión sistemática y crítica de las fuentes más importantes y específicas en la investigación de la arquitectura, escultura, pintura y medios audiovisuales de la edad contemporánea, incardinándolas en su contexto histórico-cultural.

Asimismo, esta asignatura tiene los siguientes objetivos:

- a) Conocer los diferentes tipos de fuentes para la investigación en arte contemporáneo, principalmente europeo.
- b) Conocer las diferentes metodologías y enfoques para interpretar el arte desarrollado durante este período.
- c) Adquirir destreza en el análisis y el comentario de fuentes escritas y audiovisuales sobre obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y audiovisuales.
- d) Adquirir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y de los recursos informáticos ofrecidos por el profesor para completar la visión general de la asignatura.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El fin del módulo obligatorio en el Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte del que forma parte esta asignatura es introducir al alumno en los fundamentos, métodos, labores y técnicas y procedimientos de difusión de la investigación en Historia del Arte.

Para ello, esta asignatura *Fuentes para la Historia del Arte Contemporáneo* pretende proporcionar al alumno una comprensión sistemática y crítica de las fuentes más importantes y específicas en la investigación del arte y de la arquitectura de la edad contemporánea en Europa. Para ello, se definirán, sistematizarán y analizarán los diversos tipos de fuentes (documentales, bibliográficas, etc.) relacionadas con el arte y la arquitectura de este período, y se proporcionará al alumno los instrumentos necesarios para un conocimiento avanzado de sus metodologías y enfoques de interpretación.

Esta asignatura se incardina con la asignatura *Fuentes para la Historia del Arte antiguo, medieval y moderno* (también perteneciente a este Módulo), y contribuye, junto con asignaturas como *Imágenes como relatos. De la pintura al videojuego, Teoría e Historia de la arquitectura contemporánea y Arte en el espacio público* (correspondientes al módulo optativo), al conocimiento y estudio del arte en Edad Contemporánea. Por ello, con la realización de esta asignatura obligatoria se contribuye a la comprensión y visión de conjunto del arte desarrollado en época contemporánea.

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

1:

CE3: Obtener capacidad para comprender sistemáticamente las fuentes más importantes, los actuales enfoques de interpretación y fundamentales temas de debate, las especificidades y problemáticas y las claves de investigación de un campo especializado o concreto de estudio de la Historia del Arte.

2:

CE4: Obtener capacidad para planificar y desarrollar, individualmente, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos de 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.

3:

CE5: Obtener capacidad para 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.

4:

CG1: Obtener capacidad para buscar sistemáticamente y organizar e interpretar coherentemente informaciones obtenidas por diversas vías y procedentes de diversas fuentes (bibliográficas, documentales, orales, audiovisuales, etc.).

5:

CG2: Obtener capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a sus conocimientos de especialización y juicios.

6:

CG3: Obtener capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, en el marco estricto de la ética profesional.

7:

CG6: Obtener capacidad para difundir y comunicar clara y convincentemente, ordenada y coherentemente, bien de forma oral o escrita, ideas, argumentos y valoraciones complejas y originales a públicos especializados y no especializados así como capacidad de debatir en el seno de un grupo las aportaciones realizadas en trabajos académicos de nivel avanzado y en trabajos de investigación.

8:

CG7: Obtener capacidad para hacer un uso eficaz de las TIC tanto en las tareas o labores de búsqueda y de fuentes de información y en la organización de los datos encontrados como en la comunicación o difusión (oral y escrita) de los resultados del trabajo.

9:

CG8: Obtener capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que permitan al alumno continuar su propia formación personal de un modo autónomo o auto-dirigido, de acuerdo con su nivel superior de especialización, así como desarrollar nuevas habilidades a un alto nivel.

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

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

- a) Obtendrá la capacidad de comprender la importancia de las fuentes en la investigación de las artes -la arquitectura, la escultura, la pintura y los medios audiovisuales- en Europa en época contemporánea.
- b) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis y el comentario crítico de cualquier fuente para la investigación del arte contemporáneo, dentro de su contexto histórico-cultural.
- c) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos puestos a su disposición por el profesorado para completar los contenidos ofrecidos en clase.
- d) Percibirá la trascendencia del arte de época contemporánea en el desarrollo de la Historia General del Arte.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1:

I. Primera convocatoria

1) Sistema de evaluación continua

Descripción de las pruebas:

a) Actividades prácticas en el aula: análisis y comentario de los textos que serán entregados por el profesorado a lo largo del desarrollo de la materia.

Criterios: con esta prueba se pretende que el alumno se forme, ejercite y amplíe la visión de la asignatura mediante la lectura y análisis de las fuentes fundamentales de la materia, y que sea capaz de relacionar y enriquecer los conocimientos adquiridos en el aula. Se valorará la aportación personal, fundamentada en su trabajo personal y el uso adecuado de la terminología artística.

Valor: esta prueba constituye el 20% de la calificación final.

b) Trabajo de introducción a la investigación relativo a la materia, que será realizado por escrito por el alumno y expuesto oralmente en clase el día establecido por el profesorado. Este Trabajo tendrá como mínimo una extensión de 15 páginas y como máximo de 30 páginas en Times New Roman (tamaño: 12 e interlineado sencillo), y en su redacción se seguirán las normas de publicación de la revista *Artigrama* (Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza).

Criterios: se valorará que el trabajo haya sido elaborado de acuerdo al método científico y los cánones críticos de la disciplina. Asimismo, se valorará su calidad, la utilización de aparato crítico (fuentes y bibliografía), el orden y claridad en la exposición oral, la aportación personal y la buena presentación-

Valor: esta prueba constituye el 55% de la calificación final.

c) Participación activa y seguimiento (a través de debates, etc.) en las clases teóricas y prácticas.

Criterios: se valorará la participación del alumno en las discusiones o debates que se generen en el transcurso de las clases, y en la realización de los ejercicios y comentarios de fuentes.

Valor: esta prueba constituye el 25% de la calificación final.

Para aprobar la asignatura, será necesario superarla con una calificación igual o superior a 5,0.

2) Prueba de evaluación global

Este sistema recoge las pruebas desarrolladas a continuación:

a) Actividades prácticas: realización del análisis y comentario de unos textos indicados por el profesorado.

Criterios: con esta prueba se pretende que el alumno se forme, ejercite y amplíe la visión de la asignatura mediante la lectura y análisis de las fuentes fundamentales de la materia. Se valorará la aportación personal, fundamentada en su trabajo personal y el uso adecuado de la terminología artística. Los análisis y comentarios serán entregados al profesorado en la misma fecha que la prueba b.

Valor: esta prueba constituye el 20% de la calificación final.

b) Trabajo de introducción a la investigación relativo a la materia, que será realizado por escrito por el alumno. Este Trabajo tendrá como mínimo una extensión de 15 páginas y como máximo de 30 páginas en Times New Roman (tamaño: 12 e interlineado sencillo), y en su redacción se seguirán las normas de publicación de la revista *Artigrama* (Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza). Este Trabajo será entregado al profesorado en una fecha establecida, dentro del período de exámenes fijado oficialmente por la Facultad de Filosofía y Letras.

Criterios: se valorará que el trabajo haya sido elaborado de acuerdo al método científico y los cánones críticos de la disciplina. Asimismo, se valorará su calidad, la utilización de aparato crítico (fuentes y bibliografía), el orden y claridad en la exposición oral, la aportación personal y la buena presentación. Valor: esta prueba constituye el 55% de la calificación final.

c) Seguimiento y tutorización de la materia (*on line*, presencial, etc.), y, especialmente, de la prueba b) antes citada.

Criterios: se valorará el seguimiento que el alumno haga de la materia y, especialmente, para la realización de la prueba b antes citada (trabajo de introducción a la investigación), que tiene que estar tutorizada por el profesorado, con el fin de orientar y tutorizar al alumno para una adecuada consecución del trabajo. Por este motivo, se valorará la asistencia a tutorías o reuniones con el profesorado. Como reflejo de este proceso de tutorización el alumno incluirá en dicho trabajo un breve informe inicial en el que se recoja el proceso llevado a cabo, en colaboración con los profesores, para desarrollar el planteamiento de dicho de trabajo, los pasos seguidos en la búsqueda de información y los objetivos planteados en el mismo., Criterios: se valorará la capacidad del alumno para buscar sistemáticamente e interpretar las fuentes más importantes para la planificación y desarrollo de un trabajo de investigación, el orden y la claridad en la estructura. Deberá entregarse en la misma fecha que el trabajo de introducción a la investigación.

Valor: esta prueba constituye el 25% de la calificación final.

Para aprobar la asignatura, será necesario superarla con una calificación igual o superior a 5,0.

2:

II. Convocatoria

Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria y su mismo cómputo, alcanzado un total de 100%. Los criterios de evaluación son los mismos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

La asignatura *Fuentes para la Historia de la Edad Contemporánea* tiene como fin proporcionar al alumno una comprensión sistemática y crítica de las fuentes más importantes y específicas en la investigación del arte y de la arquitectura de la edad contemporánea en Europa, mediante clases teóricas y prácticas (en el aula y fuera de ella) y la tutorización del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

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:

1.- Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 30 horas (1,2 créditos).

2.- Clases prácticas en el aula; que consistirán en: Prácticas de análisis, comentario e interpretación de fuentes y textos de obras de arquitectura, escultura, pintura y medios audiovisuales mediante la aplicación de diferentes metodologías.

Duración: 30 horas (1,2 créditos).

3.- Clases prácticas fuera del aula con el profesorado:

Podrá realizarse alguna visita práctica programada (Archivo Municipal, Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, etc.) para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como mediante el trabajo personal del alumno.

Duración: 5 horas (0,2 créditos).

4.- El estudio personal del alumno para la asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, para la lectura y estudio de la bibliografía recomendada, y para la preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes).

Duración: 35 horas (1,4 créditos).

5.- Trabajos individuales tutorizados por el profesorado.

Duración: 45 horas (1,8 créditos).

6.- Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendadas al alumno.

Duración: 3 horas (0,12 créditos).

7.- Realización de las pruebas de evaluación: 2 horas (0,08 créditos).

2:

Programa de la asignatura

Primera parte: Arquitectura

Tema 1.- Concepto y delimitación terminológica.

Tema 2.- Definición y sistematización de las fuentes relacionadas con la arquitectura de la edad contemporánea.

Tema 3.- La documentación y los textos teóricos como fuente de la arquitectura de la edad contemporánea.

Tema 4.- Los textos de arquitectos como fuente e historiografía de la arquitectura de la edad contemporánea.

Tema 5.- Las publicaciones periódicas, la literatura, lo gráfico y otros medios como fuentes para la arquitectura de la edad contemporánea.

Segunda parte: Escultura y Pintura

Tema 1.- Definición, clasificación y sistematización de las fuentes relacionadas con las artes plásticas en la edad contemporánea.

Tema 2.- Fuentes documentales: la literatura gris

Tema 3.- Textos teóricos: del tratado al manifiesto

Tema 4.- El artista como fuente: Los textos y los objetos del artista como documento; los testimonios del entorno del artista (amigos, familiares, marchantes, coleccionistas)

Tema 5.- La crítica de arte y la Estética como fuentes.

Tema 6.- Las publicaciones periódicas, los catálogos de exposiciones y las fuentes gráficas como fuente para las artes plásticas

Tercera parte: Medios Audiovisuales

Tema 1.- Definición y sistematización de las fuentes relacionadas con la cultura audiovisual.

Tema 2.- La documentación y los textos teóricos como fuente de las creaciones audiovisuales.

Tema 3.- La producción audiovisual como fuente y documento para la investigación artística.

Tema 4.- Las publicaciones periódicas, la literatura, la publicidad y las artes gráficas como fuente para la investigación audiovisual.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las fechas de las pruebas de evaluación continua y global serán establecidas por el profesorado con la suficiente antelación a su realización.

Bibliografía Básica

Obras generales

Arquitectura

CALVO SERRALLER, F. et alt. (ed.), *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982, vol. VII.

CHIPP, Herschel B. (ed.), *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1995.

FREIXA, Mireia (ed.), *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982, vol. VIII.

GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel, CALVO SERRALLER, Francisco y MARCHÁN FIZ, Simón, *Escritos de Arte de vanguardia 1900/1945*, Madrid, Turner, 1979.

HEREU, Pere, MONTANER, Josep Maria y OLIVERAS, Jordi, *Textos de arquitectura de la modernidad*, Madrid, Nerea, 1994.

HESS, Walter (ed.), *Documentos para la comprensión del arte moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1983.

MARCHÁN FIZ, Simón, *La arquitectura del siglo XX, textos*, Madrid, Alberto Corazón, 1974.

Escultura y Pintura

BRIHUEGA, Jaime (ed.), *Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España, 1910-1931*, Madrid, Cátedra, 1979.

BOZAL, Valeriano et al., *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid, Visor, 1996, 2 vols.

CALVO SERRALLER, Francisco et al. (eds.), *Ilustración y Romanticismo*, "Fuentes y documentos para la Historia del arte", vol. VII, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

CHIPP, Herschel B. (ed.), *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1995.

CIRLOT, Lourdes (ed.), *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*, Barcelona, Labor, 1993.

FREIXA, Mireia (ed.), *Las vanguardias del siglo XIX*, "Fuentes y documentos para la historia del arte", vol. VIII, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

HESS, Walter (ed.), *Documentos para la comprensión del arte moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1983.

SCHLOSSER, Julius, *La literatura artística. Manual de fuentes para la historia moderna del arte*, Madrid, Cátedra, 1976.

VENTURI, Lionello, *Historia de la crítica de arte*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.

Medios audiovisuales

AGEL, H., *Estética del cine*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1968.

ALLEN, R., C y GOMERY, D., *Teoría y práctica de las historia del cine*, Paidós, Barcelona, 1995.

ANDREW, D., *Las principales teorías cinematográficas*, Rialp, Madrid, 1993.

- arnheim, r., *El cine como Arte*, Paidós, Barcelona, 1986.
- aumont y otros, *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje narración lenguaje*, Paidós, Barcelona, 1985.
- BALÁZS, B., *El film. Evolución y esencia de un arte nuevo*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978
- BAZIN, A., *¿Qué es el cine?*, Rialp, Madrid, 1999.
- BONILLA, J. J. y otros, *Diccionario mundial de actores*, JC, Madrid, 1998.
- BORAU, J. L. (editor), *Diccionario del cine español*, Alianza, Madrid, 1998.
- CARMONA, R., *Cómo se comenta un texto fílmico*, Cátedra, Madrid, 1996.
- CASETTI, F., *Teorías del cine*, Cátedra, Madrid, 1994.
- CERAM, C.W., *Arqueología del cine*, Bestino, Barcelona, 1965.
- eisenstein, s.m., *Teoría y técnica cinematográfica*, Rialp, Madrid, 1989.
- FUZELLIER, É., *Dictionnaire des oeuvres et des thèmes du cinéma mondial*, Hachette, Paris, 1976.
- GEAUBER, D. (editor), *Bibliography of national filmographies*, FIAE, Bruselas, 1985.
- JARVIE, I.C., *Sociología del cine*, Guadarrama, Madrid, 1974.
- kracauer, S., *Teoría del cine*, Paidós, Barcelona, 1996.
- KRAUTZ, A. (editor), *International directory of cinematographers, set and costume designers in film*, 6 volúmenes, K.G.Saur, Munich (1981-1986).
- LORENTE LORENTE, J. P., *Historia de la crítica de arte: Textos escogidos y comentados*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2005.
- MITRY, J., *Diccionario del cine*, Plaza y Janés / Larousse, Barcelona, 1970.
- mitry, j., *La semiología en tela de juicio*, Akal, Barcelona, 1992.
- ROMAGUERA, J. y ALSINA, H. (Eds.), *Fuentes y documentos del cine*, Cátedra, Madrid, 1989.
- ROSENSTONE, R. A., *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la Historia*, Ariel, Barcelona, 1997.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada