

68033 - Arte público: arte, naturaleza y ciudad

Guía docente para el curso 2012 - 2013

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 3.0

Información básica

Profesores

- **Manuel García Guatas** gguatas@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

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

Asimismo esta asignatura es adecuada para la formación de alumno en el área específica de historia del arte y de otros ámbitos interdisciplinares como la arquitectura y las artes plásticas; de manera destacada para la historia del arte contemporáneo.

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
-

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:**
 - Demostrar un conocimiento avanzado del arte público y de las investigaciones sobre la interrelación de artes plásticas, ciudad y naturaleza a lo largo de la Edad Contemporánea.
- 2:**
 - Saber planificar y desarrollar individualmente (preferentemente) o en equipo un trabajo académico de nivel avanzado o de iniciación a la investigación.
- 3:**
 - Ser capaz de realizar, de acuerdo con una metodología científica, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, un trabajo individual de iniciación a la investigación que constituya una aportación original.

4: - Demostrar ser capaz de exponer oralmente (con claridad, recursos y convicción) y de debatir en el ámbito de un grupo de alumnos las aportaciones realizadas en trabajos académicos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Con esta asignatura se trata de que los alumnos conozcan, muchos lo hacen por primera vez, el arte público, bien en las ciudades, como en la naturaleza,

Para ello, se empieza con una exposición de conceptos sobre Ciudad y Naturaleza

A continuación se tratan las consideraciones teóricas sobre el concepto y evolución histórica del paisaje desde la pintura y, en algunos momentos del siglo XIX y XX, también desde la literatura y se abordan reflexiones prácticas sobre ejemplos pictóricos o literarios concretos.

Le seguirán las explicaciones sobre las ideas del monumento público desde el siglo XIX y los cambios que se producen en su concepción y forma a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la década de los sesenta cuando se introducen conceptos como el arte conceptual, el land art, o el arte povera.

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:

Se introducirá al alumno en las fuentes y características de los principales movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX y en el conocimiento de las aportaciones de los principales artistas así como en el panorama de las tendencias, autores y técnicas más contemporáneas, a partir de la abstracción y del arte conceptual hasta la actualidad.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura se integra en un módulo que tiene como finalidad el estudio avanzado desde la Edad Contemporánea del arte público desde comienzos del siglo XIX hasta el siglo XXI, y la comprensión de las distintas corrientes y movimientos artísticos que se suceden o conviven en dicho período: desde las pervivencias del neoclasicismo y el romanticismo a los movimientos artísticos de las vanguardias y actuales. Se abordará también el estudio de los artistas principales y análisis e interpretación de las obras de arte, de manera que se revisen las diferentes metodologías o corrientes histórico-artísticas

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**

2: **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 analizar directamente la obra de arte, fuente fundamental de la investigación de la disciplina: capacidad de observar, describir e interpretar en nivel avanzado sus características físicas y el lenguaje de sus formas y capacidad de catalogar la obra artística de acuerdo con los métodos y las normas propios de la disciplina

- 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

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias:

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 formativas	Nº de horas	Metodología enseñanza-aprendizaje
Clases Teóricas	15 horas	Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos. (lecciones magistrales)
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.)

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.
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)
Realización de pruebas de evaluación	1 hora	Presentación al profesor del trabajo realizado individualmente o en equipo por el alumno
TOTAL	75 HORAS	

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: PROGRAMA

- 1.- La ciudad histórica y la ciudad postmoderna: modos de relacionarse con la historia monumental.
- 2.- El paisaje como proyección cultural. De las visiones históricas de la pintura a las intervenciones de los artistas
- 3.- La ciudad: los espacios históricos de la escultura: alamedas, espolones, paseos, glorietas, plazas y rotondas. Los edificios parlantes. Las fuentes. Lugares de paso y para la espera.
- 4.- El concepto de monumento: etimología y significados. Sus componentes artísticos. El monumento en relación con la historia y el urbanismo. Las ciudades, museos de escultura al aire libre.
- 5.- La renovación formal de la escultura abstracta y del *minimal art*. Nuevos conceptos de monumento y escultura pública. Zaragoza y la recuperación ciudadana y artística de las orillas del Ebro después de 2008.
- 6.- El paisaje como proyección cultural. De la visión del pintor y del escritor viajero a la intervención del artista. Los territorios vacíos y desérticos a los espacios degradados, los no lugares de la postmodernidad
- 7.- El arte en la naturaleza: el fenómeno artístico monumental más representativo de la segunda mitad del siglo XX.
- 8.- Los orígenes en Estados Unidos: el *land art* La gran lección de Smithson.

Manifestaciones en Inglaterra, Francia, Alemania (Beuys). Italia y el arte povera.
- 9.- Realizaciones en España a finales del siglo: Lanzarote, Huesca, Pontevedra Cataluña, etc. Propuestas artísticas actuales: La revitalización del Ebro y sus paseos y paisajes escultóricos desde 2008.

2: BIBLIOGRAFÍA

Por orden cronológico de publicaciones

- Javier MADERUELO: *El espacio raptado*, Mondadori, Madrid, 1990
- Colette GARRAUD: *L'idée de nature dans l'art contemporain*. Flammarion, París, 1993

- Gloria MOURE: *Configuraciones urbanas*. Polígrafa. Barcelona, 1994
 - J. MADERUELO: *Arte público*. Diputación de Huesca, 1994
 - Paolo FAVOLE: *La plaza en la arquitectura contemporánea*. Gustavo Gili, Barcelona, 1995
 - J. MADERUELO: *Nuevas visiones de lo pintoresco: el paisaje como arte*. Fundación César Manrique, Lanzarote, 1996
 - J. MADERUELO (director) y AA.VV.: *Arte y Naturaleza*. Cinco tomos de Actas, Diputación de Huesca, 1995-1999
 - Sergyusz MICHALSKI: *Public Monuments. Art in political bondage 1870-1997*. Reaktion books, London 1998
 - María Luisa SOBRINO: *Escultura contemporánea en el espacio urbano. Transformaciones y recepción pública*. Electa, Madrid, 1999
 - Miguel AGUILÓ: *El paisaje construido. Una aproximación a la idea del lugar*. Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid, 1999.
 - Félix DUQUE: *Arte público y espacio político*. Akal, Madrid, 2001.
 - AA. VV.: *Arte público: naturaleza y ciudad*. Fundación César Manrique, Lanzarote, 2001
 - Alain ROGER: *Breve tratado del paisaje*. Biblioteca Nueva, Madrid, 2007
 - Raffele MILANI: *El arte del paisaje*. Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
- J. MADERUELO (dir.) y AA.VV.: *Pensar el Paisaje*. Cinco tomos de Actas. CDAN y ABADA editores, Madrid, 2006-2009

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