DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	ARTE Y CULTURA CONTEMPORÁNEOS		
Identificador:	32437		
Titulación:	GRADUADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS. PLAN 2014 (CA) BOE 15/10/2014		
Módulo:	TECNOLOGÍA, DISEÑO Y CULTURA VISUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	1	**Periodo lectivo:**	Segundo Cuatrimestre
Créditos:	6	**Horas totales:**	150
Actividades Presenciales:	63	**Trabajo Autónomo:**	87
Idioma Principal:	Castellano	**Idioma Secundario:**	Inglés
Profesor:	GARCIA MEJUTO, ANTONIO (T)	**Correo electrónico:**	tgarcia@usj.es

PRESENTACIÓN:

En esta asignatura nos acercaremos a las expresiones artísticas contemporáneas desde una perspectiva generalista 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 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 a través de los elementos visuales 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	G02	Resolución de problemas.
	G04	Uso de las tecnologías de la información.
	G05	Trabajo en equipo.
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos.
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
	G11	Capacidad de investigación.
Competencias Específicas de la titulación	E09	Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos, con lo que poder expresar con criterio fundamentado ideas y mensajes gráficamente, tanto de manera manual, como ayudados por las herramientas informáticas disponibles para ello.
	E10	Capacidad para la creación y el manejo de recursos audiovisuales para la construcción de mensajes publicitarios y/ o de comunicación corporativa.
	E17	Capacidad para extraer del universo cultural e intelectual contemporáneo y circundante fuentes de inspiración para el desarrollo creativo de la profesión, valorando la raíz cultural –especialmente artística- que da soporte constructivo a los estándares publicitarios a través de herramientas y metodologías mediadoras en la evolución de la actividad creativa.
	E19	Ejercitar y poner en uso el pensamiento creativo ante todo tipo de situaciones y de una manera habitual, dado el cariz expresivo -sostenido por matices audiovisuales y/ o discursivos- que demanda una profesión, la publicitaria y/ o de relaciones públicas, especialmente dinámica y consolidada gracias a parámetros persuasivos que requieren el uso de habilidades creativas por parte de los agentes que participan en su actividad.
	E21	Destreza suficiente para desarrollar proyectos de investigación relacionados con la comunicación corporativa, el marketing y la publicidad, así como para aplicar después los resultados de dichas investigaciones, a la actividad profesional o a cualquier objetivo de otro orden.
Resultados de Aprendizaje	R01	Descubrir los códigos poéticos de las diferentes manifestaciones artísticas para volcarlos posteriormente en sus trabajos profesionales.
	R02	Valorar las manifestaciones de las expresiones artísticas contemporáneas y actuales, especialmente las visuales.
	R03	Relacionar el arte contemporáneo con otras manifestaciones culturales, así como relacionar todo ello con el devenir de la comunicación publicitaria.
	R04	Desarrollar criterio propio de valoración de expresiones artísticas procedentes principalmente de los diferentes movimientos vistos en la materia.
	R05	Encontrar en el arte y en otras manifestaciones culturales contemporáneas una fuente para la

		creación de mensajes publicitarios y persuasivos, y para el ejercicio de la profesión en general, así como también de enriquecimiento personal.

REQUISITOS PREVIOS:

No se exigen a priori requisitos previos de naturaleza específica. Se presume, no obstante, que el alumno cuenta con un bagaje mínimo derivado de sus estudios de Bachillerato, poseyendo asimismo un conocimiento cuando menos instrumental de los medios informáticos y de las lenguas extranjeras más comunes (inglés y/ o francés).

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: EL DESPERTAR
2 - LA DEFINICIÓN CONTEMPORÁNEA DE ARTE: HOMBRE Y SOCIEDAD
3 - RAMA EXPRESIONISTA. Gestualidad y color: expresión de emociones sociales, políticas o estéticas
3.1 - Interacción del color
3.2 - Fauvismo
4 - RAMA GEOMÉTRICA. Primeras geometrías: arte intelectual
4.1 - Cubismo
4.2 - Neoplasticismo
4.3 - Constructivismo
4.4 - Suprematismo
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
6.2 - Rayonismo
7 - SEGUNDA MITAD DEL S. XX. LOS LÍMITES SE DESDIBUJAN
7.1 - Abstracción como culminación de las vanguardias. Teoría de la Información y de la Comunicación
7.2 - Expresionismo abstracto norteamericano
8 - RAMA EXPRESIONISTA. Gesto y subjetividad: el horror de la guerra
8.1 - Existencialismo
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
10.2 - Minimalismo más Suprarrealidad: Arte Conceptual
10.2.1 - Body Art/Land Art
10.2.2 - Poemas visuales/Poemas objeto

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.

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.

La docencia de la asignatura se articula de la siguiente manera:

-Clases magistrales y/ o teóricas: 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. 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.

-Pruebas escritas (75%): constan de un examen parcial (30%), un examen final (35%) y prácticas individuales (10%).
Los ejercicios prácticos se desarrollan individualmente, bajo supervisión y a través de la metodología vista en clase. Son de dos tipos. Por un lado, se refieren a la actividad de la crítica de arte. Estas actividades escritas son planteadas dependiendo de la marcha del calendario y avance de la clase. 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. Por otro lado, se empleará el dibujo como herramienta de diseño. Dibujar no es solo hacer trazos, es cortar, pegar, mezclar, amontonar y comunicar. Para aprender no solo hay que mirar y escribir, hay que conocer el proceso de dibujo para ser consciente de la capacidad de creación, de la sensibilidad y de la idea. En este sentido, los ejercicios que supongan una aproximación al dibujo y a la fotografía son una forma de construir la mirada.

-Trabajo final grupal (25%): el alumno deberá demostrar, además de su capacidad de trabajar en grupo, sus destrezas personales. En este caso, se trata de crear una página web, donde organizar la aportación de creadoras gallegas, que aun gozando de prestigio y larga trayectoria, pasan desapercibidas en la red, lugar clave hoy en día para la visibilización. Tras realizar fichas y una importante tarea de investigación, deben desarrollar una página de diseño actual y atractivo. Comenzando con las pintoras, se espera que el trabajo tenga continuidad en cursos posteriores, ampliando las técnicas y disciplinas. Nos encontramos por lo tanto, ante un proyecto abierto y colaborativo, de visibilidad y de reconocimiento. La progresión de los trabajos se expondrá durante los talleres instrumentales destinados a tal efecto. Los trabajos estarán tutorizados en todo momento por la profesora, quien proporcionará al alumno el apoyo académico y científico que precise. Dicha tutorización tendrá lugar dentro del aula, durante los talleres instrumentales, y fuera del aula, en las horas destinadas a tutorías y a través de la plataforma virtual.

La profesora permitirá la realización de prácticas específicas, con carácter voluntario, que podrán ser consideradas a efectos del ajuste –al alza– de la calificación final. Por último, se sugiere a los alumnos que completen su formación con la visita a exposiciones temporales, conferencias o seminarios que tengan relación con el programa de la asignatura.

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	20
	Otras actividades teóricas	10
	Casos prácticos	2
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	10
	Debates	4
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	4
	Proyección de películas, documentales etc.	8
	Asistencia a charlas, conferencias etc.	1
	Actividades de evaluación	4
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	3
	Estudio individual	24
	Preparación de trabajos individuales	2
	Preparación de trabajos en equipo	30
	Tareas de investigación y búsqueda de información	10
	Lecturas obligatorias	14
	Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.)	4
	Horas totales:	150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Examen parcial:	30	%
Examen final:	35	%
Trabajo final grupal:	25	%
Prácticas individuales:	10	%
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:

HEINICH, Nathalie. El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística. Madrid: Casimiro Libros, 2017.
GOMPERTZ, William ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos. Madrid: Taurus, 2013.

Bibliografía recomendada:

BARRIOS, Olga. La mujer en las artes visuales y escénicas: transgresión, pluralidad y compromiso social. Madrid: Fundamentos, 2010.
ECO, Umberto. Historia de la belleza. Barcelona: Debolsillo, 2010.
ECO, Umberto. Historia de la fealdad. Barcelona: Debolsillo, 2011.
FREELAND, Cynthia. Pero ¿esto es arte? Madrid: Cátedra, 2003.
GRANÉS, Carlos. El puño invisible: arte, revolución y un siglo de cambios culturales. Madrid: Taurus, 2011.
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. Historia del Arte (vol. 4): El mundo contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
WALTHER, Ingo F (ed.): ART of the 20th Century. Köln: Taschen, 2000.

Páginas web recomendadas:

AACA digital (revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte)	http://www.aacadigital.com/index.php

Saatchi Gallery	http://www.saatchigallery.com/
Museo Thyssen	https://www.museothyssen.org/
Art in Context	https://www.udk-berlin.de/en/courses/art-in-context/
ICA. Institute of Contemporary Arts	https://www.ica.art/
Centro Galego de Arte Contemporánea	http://cgac.xunta.gal/ES
El Dado de Arte. Blog sobre Arte Contemporáneo y Comunicación Cultural	https://www.eldadodelarte.com/