

Guía Docente: La Deconstrucción de las Formas: Arte del Siglo XX

DATOS GENERALES	
Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Titulación	Grado en Historia y Geografía
Plan de estudios	2012
Materia	Historia del Arte Contemporáneo
Carácter	Obligatorio
Período de impartición	Segundo Trimestre
Curso	Cuarto
Nivel/Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6
Lengua en la que se imparte	Castellano
Prerrequisitos	La materia y las asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas.

DATOS DEL PROFESORADO			
Profesor Responsable	Javier García-Luengo Manchado	Correo electrónico	javier.garcia.luengo@ui1.es
Área	Historia del Arte	Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Perfil Profesional 2.0	Dialnet Academia.edu		

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la materia	<ul style="list-style-type: none"> • Arte Neoclásico y del Siglo XIX • La Deconstrucción de las Formas: Arte del Siglo XX
Contexto y sentido de la asignatura en la titulación y perfil profesional	<p>La Deconstrucción de las Formas: Arte del Siglo XX supone la culminación de las asignaturas vinculadas a la Historia del Arte integradas en el Grado en Historia y Geografía. En efecto, para entender los procesos creativos de las Vanguardias se hace necesario conocer contra qué movimientos artísticos van a luchar tales Vanguardias, estilos del pasado ya estudiados en, por ejemplo, El Humanismo como teoría y el Renacimiento como expresión artística, así como en El Barroco: el arte de la Contrarreforma. Por otra parte, el concepto de creación y creador contemporáneo no se puede entender sin tener muy presentes las rupturas y persistencias acaecidas durante la centuria del ochocientos, que también han sido abordadas en Arte neoclásico y del siglo XIX.</p> <p>El arte del siglo XX, qué duda cabe, es el arte de nuestro hoy, a través de su estética vamos a comprender mejor las grandes preguntas que se plantea el ser humano en la actualidad. Por ello es en este ámbito donde existe una importante demanda profesional: el comisariado de exposiciones, los museos de arte contemporáneo o la crítica de arte son campos vinculados estrechamente con esta materia. No en vano, a través del estudio de esta asignatura se darán respuesta a las expectativas laborales referidas.</p>

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

<p>Competencias de la asignatura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. • CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. • CG-14: Razonamiento crítico. • CB3: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. • CB5: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. • CE-01: Desarrollar conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. • CE-06: Implementar el conocimiento de la historia de la integración europea. • CG-11: Dotes de observación visual. • CB4: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. • CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. • CB2: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y que posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. • CMA-05: Identificación de los atributos básicos del Arte más reciente, y su comparación con las vanguardias históricas, valorando el papel que desempeñan en la cultura actual.
<p>Resultados de aprendizaje de la asignatura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conoce el transcurso, la pluralidad y la evolución de las manifestaciones artísticas desde el arte del Neoclasicismo hasta la actualidad, así como las causas primordiales de sus características, funciones y evolución, interpretando y relacionando siempre la obra de arte con el contexto ideológico, político, social y económico en que se gestó. • Analiza e indaga contenidos sobre textos, imágenes y manifestaciones artísticas de la materia y los valora de forma autónoma aplicando los fundamentos religiosos, filosóficos y estéticos que originaron sus características. • Procura el contacto directo con las obras artísticas, mediante visitas a museos, exposiciones y otros tipos de acontecimientos culturales que las muestren a la sociedad e inviten a la participación. • Desarrolla una metodología científica propia para cualquier tipo de actuación sobre la materia mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias. Utiliza otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de arte ante casos concretos. • Desarrolla un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemático en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, percibir y sentir la obra de arte, relacionada la materia. • Conoce las publicaciones más importantes y otros recursos o vías de información realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica para una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. • Obtiene una capacitación para el trabajo, tanto individual como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos. • Conoce la terminología específica y la maneja correctamente en su contexto artístico, social, histórico, geográfico y político.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve descripción de la asignatura

Esta asignatura pretende analizar los trascendentales cambios que vive el panorama artístico occidental con la llegada del siglo XX. Así, los movimientos artísticos revolucionarios se constituyen como nuevos espacios pictóricos.

Esencialmente, sus contenidos son los siguientes:

Fauvismo, cubismo, futurismo y expresionismo.

Entreguerras, corrientes artísticas contrapuestas: Constructivismo y Neoplasticismo.

Pintura metafísica. Dadaísmo y Surrealismo. Ecos surrealistas en escultura.

El fin de los "ismos". Ruptura con el arte tradicional 1945.

Una nueva sensibilidad pictórica. Expresionismo abstracto. Nuevas reflexiones en el arte. La psique del espectador. Informalismo europeo. Escuela de Bauhaus. El Racionalismo del movimiento moderno. Le Corbusier. El estilo internacional.

Contenidos

- **Unidad didáctica 1: INTRODUCCIÓN A LAS VANGUARDIAS. EL FAUVISMO Y EL EXPRESIONISMO**
 - Concepto de Vanguardia. Principales características.
 - El Fauvismo.
 - El Expresionismo: Primera Generación Expresionista. El Puente, El Jinete azul, La Nueva objetividad.

- **Unidad didáctica 2: EL CUBISMO. EL FUTURISMO. LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA**
 - El Cubismo: Protocubismo, el Cubismo Analítico, el Cubismo sintético. La proyección del Cubismo: Orfismo y Léger.
 - El Futurismo.
 - La abstracción geométrica: Neoplasticismo, Suprematismo y Constructivismo.

- **Unidad didáctica 3: DADAÍSMO Y SURREALISMO. LA ARQUITECTURA HASTA 1950**
 - El Dadaísmo.
 - El Surrealismo: principales protagonistas.
 - La Arquitectura del siglo XX hasta la II Guerra Mundial: La Escuela de Chicago, Bauhaus, el Racionalismo.

- **Unidad didáctica 4: ARTE PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA: INFORMALISMO Y EXPRESIONISMO ABSTRACTO**
 - Las Segundas Vanguardias
 - Expresionismo abstractos: principales pintores.
 - El Informalismo: El Paso, Dau al Set. La Trsvanguardia italiana. Grupo COBRA

- **Unidad didáctica 5: LA FIGURACIÓN POSTERIOR A LA II GUERRA MUNDIAL.**

LA ARQUITECTURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

- La Escuela de Londres.
- El Arte Pop.
- El Hiperrealismo.
- El Simbolismo.
- La arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.

• Unidad didáctica 6: LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS

- La Nueva abstracción o Abstracción postpictórica.
- El arte minimal.
- La abstracción europea de los años sesenta y setenta: Arte cinético y Op art.
- Arte conceptual: Body art, Land art.
- La videocreación.
- El Arte digital.

METODOLOGÍA

Actividades formativas

Se aplicarán las siguientes metodologías en el desarrollo de las diferentes Unidades didácticas:

El estudio de caso: consiste en la propuesta de un problema de indole práctica que el alumno, a través de las destrezas y habilidades adquiridas en la respectiva unidad didáctica, deberá resolver. Una vez que el estudiante envíe los respectivos estudios de caso, el profesor remitirá el correspondiente informe con los avances consolidados por el alumno y las correcciones, si las hubiere.

Los trabajos de contenido: están destinados a ampliar y completar el desarrollo teórico de los fundamentos abordados en la unidad didáctica, de ahí que se promueva el ensayo crítico como eje vertebrador de tales actividades.

Los foros de debate: son espacios abiertos donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. A través de los razonamientos y el diálogo fundamentado se proponen nuevas vías de investigación suscitadas a partir del tema principal desarrollado en cada unidad didáctica.

El trabajo colaborativo busca en todo momento el aprendizaje del alumno desde la cooperación y el discernimiento, con el fin de enriquecer los contenidos desarrollados en la materia.

EVALUACIÓN

Sistema evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online. Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los procesos de autenticación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del

alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (*Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional*).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el **seguimiento de la evaluación continua (EC)** y podrán obtener hasta un **60 %** de la calificación final a través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un **examen final presencial (EX)** que supondrá el **40 %** restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una **prueba de evaluación de competencias (PEC)** y un **examen final presencial (EX)**.

La **PEC** se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba supone el 50 % de la calificación final.

El **examen final presencial**, supondrá el **50 %** de la calificación final. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los

porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una **prueba de evaluación de competencias** que supondrá el **50 %** de la calificación final y un **examen final presencial** cuya calificación será el **50 %** de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía básica

De Diego, E. (2015). *Artes visuales en occidente desde la segunda mitad del siglo XX*. Madrid: Cátedra.

En este manual se estudian las llamadas segundas vanguardias hasta llegar a las últimas tendencias artísticas. Rompiendo el tradicional esquema formalista, su autora apuesta por un análisis del arte a partir del contexto social del autor, la perspectiva de género y las grandes convulsiones desarrolladas a lo largo de la historia más reciente.

Micheli, M. (1979). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.

Estamos ante un texto clásico a la hora de abordar el estudio de las llamadas vanguardias históricas. Una de sus grandes aportaciones no es sólo contextualizar socialmente el surgimiento y desarrollo de algunos de los principales movimientos estéticos del siglo XX, sino enmarcarlos a partir de sus respectivos idearios. En este sentido es interesante la

recopilación y el análisis de los manifiestos vanguardistas que aquí se efectúa.

Bibliografía complementaria

- Argan, G. C. (1991). *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: Akal.
- Bozal, V. (1995). *Arte de Vanguardia en España (1939-1990)*, Summa artis, vol. II. Madrid: Espasa.
- De Fusco, R. (2015). *Historia de la arquitectura contemporánea*. Madrid: Diseño editorial.
- De Diego, E. de (1996). *Arte Contemporáneo II*. Madrid: Cambio 16.
- Gamboni, D. (2014). *La destrucción del arte*. Madrid: Cátedra.
- Guasch, A. M. (2016). *El arte último del siglo XX del posminimalismo al lo multicultural*. Madrid: Alianza.
- Hamilton, G. H. (2003). *Pintura y escultura en Europa, 1880-1940*. Madrid: Cátedra.
- Lucie-Smith, E. (1983). *El arte de hoy*. Madrid: Cátedra.
- Marchán Fiz, S. (2001). *Las vanguardias en las artes y en la arquitectura. 1900-1930*. Madrid: Espasa. (2 vols.)
- Rusell Hitchcock, H. (2008). *Arquitectura de los siglos XIX y XX*. Madrid: Cátedra.
- VV.AA. (1991). *Historia general del arte. El mundo contemporáneo*. Madrid: Alianza forma.

Otros recursos

Ciudad de la pintura: <http://www.ciudadpintura.com/>

Se trata de un repósitorio a través del que podréis localizar algunas de las obras más notables estudiadas en las presente unidad didáctica

Centro Georges Pompidou de París <https://www.centrepompidou.fr/es>

Es la página web del principal museo de arte contemporáneo de Francia, y uno de los más notables del mundo. Podréis localizar información e imágenes tanto del arte de las vanguardias como de las últimas tendencias.

Fundación Andy Warhol <http://warholfoundation.org>

Se trata de la página de la Fundación de Andy Warhol, donde podréis encontrar información sobre este artista, el Pop y las exposiciones vinculadas.

Dialnet: www.dialnet.es

Se trata de un notable y asequible repositorio de trabajos académicos de todas las disciplinas, muchos de tales trabajos se pueden consultar online.

Joconde: Catalogue des Collections des Musees de France <http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm>

Esta página da acceso a los museos públicos franceses, pudiendo facilitar la búsqueda de autores y obras que en ellos se encuentran.

Museo de Arte Moderno de Nueva York <http://www.moma.org>

Este museo atesora una de las grandes colecciones de arte contemporáneo, tanto de vanguardias históricas como de arte actual.

Museo Reina Sofía <https://www.museoreinasofia.es/>

Es la página del principal museo de arte contemporáneo en España, pudiendo consultar sus fondos, básicamente dedicado al arte español de los últimos ciento veinte años.

Museo Guggenheim de Nueva York <https://www.guggenheim.org/>

Esta página os facilita la visita virtual y consulta a las obras y fondos custodiados en este museo.

Museo Hermitage –Contemporáneo- <https://www.hermitagemuseum.org>

A partir de este enlace, podéis navegar y descubrir los importantes fondos de arte contemporáneo que posee este museo ruso.

Museo Munch <http://munchmuseet.no>

Es la página web de uno de los principales museos de arte contemporáneo en Alemania, muy rico en fondos pertenecientes a las vanguardias históricas.

Web Gallery of Art <http://www.wga.hu/index1.html>

Se trata de un repositorio de imágenes a través del cual podéis consultar obras de arte de todos los tiempos.