



Nebrija
Universidad

Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual

PER115 VANGUARDIAS ARTÍSTICAS
DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Asignatura: PER115 Vanguardias Artísticas de los siglo XX y XXI

Formación: Optativa

Créditos ECTS:6

Curso: Tercero / Cuarto

Semestre: Primero

Profesor/a: Ángeles Villalba Salvador

Curso académico: 2011-2012

Grupo: 3CA, 4PE

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Movimientos artísticos contemporáneos en sus distintas vertientes: cine, arquitectura, pintura, etc... y la influencia que tienen sobre los medios de comunicación social.

Se profundiza en los "ismos" de vanguardia. El estudiante aprende a entender estas nuevas formas de expresión, para poder utilizarlas en su trabajo profesional y creativo. Los alumnos aprenderán los fundamentos del lenguaje artístico para ser capaces de analizar y valorar correctamente una obra de arte. Para su estudio se tendrá presente su entorno y patrimonio más cercano por lo que se propiciará que el alumno entre en contacto directo con la obra de arte.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias:

- Poseer y comprender el mundo actual a través del arte contemporáneo, con especial referencia a los mensajes comunicativos, audiovisuales y publicitarios. Aplicar a los procesos creativos de todo comunicador las tendencias del arte actual. Ser capaces de emitir juicios.
- Conocer el arte contemporáneo y la influencia, que tiene en la corriente de pensamiento actual, y en cuyos movimientos han nacido las principales aplicaciones de las ciencias de la información: el cine, la publicidad, la prensa escrita...
- Conocimiento adecuado y aplicado para cargar de significado artístico y cultural los mensajes en cualquier índole de la comunicación. Aplicación del conocimiento de las vanguardias a la interrelación con las ciencias de la comunicación y las nuevas tecnologías.

Resultados del aprendizaje:

- Comprender los movimientos artísticos contemporáneos, en sus distintas vertientes: cine arquitectura, pintura, etc. y la influencia que tienen sobre los medios de comunicación social.
- Entender las tendencias del arte actual como principio de los procesos creativos en el área de la comunicación.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de teoría: (1,2 ECTS) 20% (30 horas). Lección magistral.

Estudio de los movimientos artísticos contemporáneos desde el Impresionismo a nuestros días, haciendo hincapié en la importancia que, sobre todo algunos de ellos, han tenido en las ciencias de la comunicación.

Clases prácticas: (2,1 ECTS) 35% (52,50 horas)

Análisis de obras de arte de diferente naturaleza, tanto pictórica como escultórica, audiovisual, interactiva,... enclavadas en los diferentes movimientos estéticos contemporáneos desarrollados en el aula, a través de técnicas de debate y puesta en común. Desarrollo de las claves para conocer las obras de arte seleccionadas dentro del ámbito de los *mass media*.

Trabajo personal del alumno: (1,5 ECTS) 25% (37,50 horas)

Lectura de dos libros, de los cuales se efectuarán los siguientes trabajos: Una reseña y opinión personal respecto a una de las lecturas y respecto a la otra, se elegirá una obra de arte que analizará atendiendo a uno o varios aspectos de los reseñados en el libro. Se acudirá a exposiciones de arte contemporáneo que se expongan en las fechas de la realización de la asignatura.

Tutorías: (0,6 ECTS) 10% (15 horas)

Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se supervisarán los trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se pondrán en claro algunos contenidos y competencias que necesiten ser esclarecidos.

Evaluación: (0,6 ECTS) 10% (15 horas)

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Convocatoria ordinaria:

- 5.1.1. Asistencia y participación en clase: 10%
- 5.1.2. Actividades académicas dirigidas: 25%
- 5.1.3. Prueba parcial: 15%
- 5.1.4. Prueba final: 50%

5.2. Convocatoria extraordinaria:

5.2.1. La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (65%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria extraordinaria (25%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5.

5.2.2. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos suspensos o aquellos en los que desee mejorar la nota obtenida.

5.2.3. El 10% correspondiente a participación se pierde en la convocatoria extraordinaria

5.3. Restricciones:

El alumno que injustificadamente deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales, podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, es necesario obtener al menos un cinco en el examen final correspondiente. El alumno con nota inferior se considerara suspenso.

Advertencias sobre plagios

La Facultad de Ciencias de la Comunicación no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen.

En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la asignatura en la convocatoria correspondiente.

6. BIBLIOGRAFÍA

- **Bibliografía básica:**

CALVO SERRALLER, F. *El Arte Contemporáneo*. Ed. Taurus. Madrid, 2001.
VV. AA.: *El mundo contemporáneo. Historia del Arte*. (Dirigida por Juan Antonio Ramírez). Alianza editorial. Madrid, 1997.

- **Bibliografía complementaria:**

APOLLINAIRE, G.: *Los pintores cubistas*. Ed. Visor. La Balsa de la Medusa, Madrid.

ARNALDO, J.-. *Las vanguardias históricas (I)*, Historia16-Historia del arte contemporáneo, nº 45, Madrid, 1992.

BENET, Vicente J., *La cultura del cine*, Barcelona, Paidós, 2004.

Bernstein, L.: *El Maestro invita a un concierto* (Madrid, Siruela, 2003)

BLOK, *Historia del arte abstracto (1900-1960)*. Ed. Cátedra, Madrid, 1992.

BOZAL, V. *Pintura y escultura españolas del siglo XX. (1900-1939)*, Tomo XXXVI. Summa Artis, Espasa-Calpe, Madrid 1991.

CIRLOT, J.: *Arte del siglo XX. (2vol.)* . Ed. Labor, Barcelona, 1972.
Edición de J.E.CIRLOT.: *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Ed. Labor, Barcelona, 1993.

COOPER, D.: *La época cubista*. Madrid, 1984.

COUSINS, Mark, *Historia del cine*, Barcelona, Blume, 2005

DE DIEGO, E. *Arte Contemporáneo II*, Historia 16, Conocer el Arte, nº 10, Madrid, 1996.

DUROZOI, GERARD. (Dirigido por): *Diccionario del Arte del siglo XX*. Ed. Akal, Madrid, 1997.

ELDERFIELD, J.: *El fauvismo*. Ed. Alianza. Madrid, 1983.

FERNANDEZ, A. *Fin de siglo: simbolismo y Art Nouveau*, Historia 16-. Historia del arte contemporáneo, nº 42, Madrid, 1993.

FREIXA, M.: *El Modernismo en España*, Cátedra, Madrid 1986

GARCÍA DE CARPI, L.: *La pintura surrealista en España (1924-1936)*. Ed. Istmo. Madrid, 1986.

GOLDING, J.: *El cubismo. Una historia y un análisis, 1907-1914*. Ed. Alianza, Madrid, 1993.

Grout-Palisca: Historia de la música occidental, 1 - 2. (Madrid, Alianza, 1990)

GUBERN, Román, *Historia del cine*, Barcelona, Lumen, 1989.

HAMILTON, G.H.: *Pintura y escultura en Europa, 1880-1940*. Ed. Cátedra, Madrid, 1980.

HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL. Dirigida por Javier Huerta Calvo. 2 vol. Madrid: Editorial Gredos, 2003

KANDINSKY, V.: *De lo espiritual en el arte*. Ed. Labor. Barcelona, 1992.

- MARCHÁN FIZ, Simón. *Fin de siglo y los primeros "ismos" del XX. (1890-1917)*. Summa Artis. Historia General del Arte. Tomo XXXVIII. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1994.
- MARCHÁN FIZ, SIMON. *Las vanguardias históricas y sus sombras. (1917-1930)*. Summa Artis. Historia General del Arte. Tomo XXXIX. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1996.
- MICHELLI, Mario de.: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Ed. Alianza, Madrid, 1995.
- OLIVA, César. *Historia básica del Arte Escénico*. Madrid: Taurus, 1997.
- OSBORNE, H.(dirigida): *Guía del arte del siglo XX*. Ed. Alianza, Madrid, 1995.
- PENROSE, R.: *Miró*. Ed. Destino, Barcelona, 1991.
- PEVSNER, N.-. *Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius*, Infinito, Buenos Aires 1977
- READ, H.: *La escultura moderna*. Ed. Destino, Barcelona, 1994.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas*, Paidós, 2004
- SUREDA, J. y GUASCH, A. M^a: *La trama de lo moderno*, Akal, Barcelona 1993
- VILLAR, A-. *Arte Contemporáneo I*, Historia 16, Conocer el Arte nº 9, Madrid 1996

Enlaces básicos:

- Museo del Prado: www.museodelprado.es
- Museo Thyssen-Bornemisza: www.museothyssen.org
- Fundación Mapfre: www.mapfre.com
- Fundación Juan March: www.march.es
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: www.reinasofia.es
- Fundación La Caixa: www.obrasocial.lacaixa.es
- Fundación Banco de Santander: www.fundacionbancosantander.com
- Masdearte.com
- Tate Modern: www.tate.org.uk
- Museo Guggenheim Bilbao : www.guggenheim-bilbao.es
- Fundación Miró Barcelona: www.fundacionmiro-bcn.org
- Metropolitan Museum New York: www.Metmuseum.org
- Consultar en línea el libro: *Manual de Arte Español*. Manuel Bendala Galán.

7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR

Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido coordinadora de exposiciones de la Fundación Arco y la Fundación Coca Cola España. Ha publicado numerosos artículos sobre coleccionismo (*El Periódico del Arte*), diversos estudios monográficos sobre Fernando Zóbel y es coautora, entre otros, de *Mercado del arte y coleccionismo en España. 1980 -1995* (1996), *Enciclopedia de Arte Español del siglo XX. I. Artistas* (1991), *Enciclopedia de Arte Español del siglo XX. 2. El Contexto* (1992). De 2003 a 2008 ha colaborado diversos trabajos en el Área de Pintura Moderna del Museo Thyssen- Bornemisza. Entre las últimas publicaciones en las que ha participado se encuentran: “Enseñar a ver, aprender a ver. Fernando Zóbel antes y después de 1966” en *La Ciudad Abstracta. 1966: El nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español*. Editorial Arte y Ciencia, Fundación Juan March, Madrid, 2006. “Biografías”, en *Amazonas del arte nuevo*, Fundación Mapfre, Madrid, 2008, y en colaboración: *Museo Thyssen - Bornemisza. Pintura Moderna*, Madrid, 2009.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Edificio Zamora Vicente. Previa petición de hora al profesor al finalizar la clase o en la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Email: avillalb@nebrija.es

Tutorías: consultar el horario de tutorías en el tablón de anuncios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ASIGNATURA: PER115 VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI

CURSO: Tercero y Cuarto

SEMESTRE: Primero

CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	7Horas/Semana Estudio y Trabajo como media
1	1 M-20-9	-Presentación: programa, objetivos y metodología.		1hr30	
1	2 J-22-9	- Introducción.	Lectura individual del libros: Susan Woodford: Como mirar un cuadro/ Gauguin. Escritos de un salvaje	1hr30	
2	3 M-27-9	- El Impresionismo	- Lectura individual del libros: Susan Woodford: Como mirar un cuadro/ Gauguin. Escritos de un salvaje	1hr30	
2	4 J-29-9	-El Modernismo. Gaudí.	- Organizar grupos presentaciones orales.	1hr30	
2	5 V-30-09	-El Modernismo.Gaudí.	Cont. Como mirar un cuadro/ Gauguin. Escritos de un salvaje	1hr30	
3	6 M-4-10	- Posimpresionismo. Van Gogh y Gauguin.		1hr30	
3	7 J-6-10	- Película: El loco del pelo rojo (Sobre Van Gogh)		1hr30	
4	8 M-11-10	- Película: El loco del pelo rojo (Sobre Van Gogh)	Cont. Como mirar un cuadro/ Gauguin. Escritos de un salvaje	1hr30	
4	9 J-13-10	- El Cubismo. Picasso I		1hr30	
4	10 V-14-10	- El Cubismo. Picasso II		1hr30	
5	11 M-18-10	- Danza y vanguardias. Los ballets de Diaghilev		1hr30	
5	12 J-20-10	- Película: Picasso -ENTREGA DE LECTURA LIBRO	Lectura Int. Historia del Arte de Gombrich	1hr30	
6	13 M-25-10	- - PRESENTACIONES TRABAJOS EN CLASE POR GRUPOS		1hr30	
6	14 J-27-11	- PRESENTACIONES TRABAJOS EN CLASE POR GRUPOS	Lectura Int. Historia del Arte de Gombrich	1hr30	

7	15 J-3-11	- La Abstracción racional. El Neoplasticismo y Mondrian. El Suprematismo, Malevich.	-Ver película: "El acorazado Potemkin"	1hr30	
8	16 M-8-11	- El dadaísmo. Marcel Duchamp. Documental sobre Duchamp.	Preparación de presentaciones en clase. Organización de grupos.	1hr30	
8	17 J-10-11	- El Surrealismo. Salvador Dalí		1hr30	
9	18 M-15-11	- El Surrealismo. Salvador Dalí.	- Presentaciones Magritte: elegir obra. Tutorías	1hr30	
9	19 J-17-11	- Cine y vanguardias. Buñuel y Dalí, Un perro andaluz. Buñuel, Tierra sin pan (documental).		1hr30	
10	20 M-22-11	- "La Barraca" de Federico García Lorca, un experiencia vanguardista en el teatro español de la primera mitad del siglo XX.		1hr30	
10	21 J-24-11	- El Expresionismo Abstracto I. Jackson Pollock	Presentaciones Magritte: elegir obra	1hr30	
11	22 M-29-11	- El Expresionismo Abstracto II. Mark Rothko	-Presentaciones Magritte: Tutorías.	1hr30	
11	23 J-1-12	- El Arte Pop	- Presentaciones Magritte: Tutorías.	1hr30	
12	24 M-13-12	- Happenings, pintura hard-edge, nuevos realismos, Minimalismo, Arte Conceptual, Performance art, Land-Art.		1hr30	
12	25 J-15-12	-Grandes compositores del siglo XX: Debussy, Mahler, Puccini, Rajmaninov, Stravinsky. ENTREGA DEL TRABAJO LECTURA DE LIBRO	-Ver película: "El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante", de Peter Greenaway (1989).	1hr30	
13	26 M-20-12	- Rene Magritte. Exposiciones en clase		1hr30	
13	27 J-22-12	Rene Magritte. Exposiciones en clase		1hr30	
14	28 M-10-1	- Rene Magritte. Exposiciones en clase		1hr30	
14	29 J-12-1	- REPASO		1hr30	
15 a 16		Evaluación Final Ordinaria		3hr	
17 a 18		Evaluación Final Extraordinaria		3hr	
1 a 18		Tutorías		15hr	
TOTAL					150=horas