

Arte Contemporáneo
Grado en Comunicación
Audiovisual
2022-23

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Arte Contemporáneo

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2022-23

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Julio Pérez Manzanares

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Comprender el mundo actual a través del arte contemporáneo con especial referencia a los mensajes comunicativos y audiovisuales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales.

1.2. Resultados de aprendizaje

Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis de manera creativa a partir de la búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Artes y Humanidades.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Movimientos artísticos contemporáneos en sus diferentes vertientes (pintura, cine, videoarte, arte digital, etc.) y su influencia sobre la sociedad.

2.3. Contenido detallado

1. Introducción al arte contemporáneo. Orígenes y fundamentos. ¿Por qué estudiar Arte en Comunicación Audiovisual?
2. Las vanguardias históricas (I): Los cubismos. Picasso
3. Las vanguardias históricas (II): Dadá. Duchamp: la modernidad como máquina del deseo.
4. El surrealismo. Dalí
5. Edad de Plata. Aires de modernidad en España. Maruja Mallo y el sinsombrerismo
6. Rusia: arte y revolución.
7. Espacio mágico. La nueva arquitectura. Bauhaus, Le Corbusier, Van der Rohe

Prueba Parcial

8. Informalismo y expresionismo abstracto: la pérdida del cuerpo.
9. Los 4' 33" de John Cage. El arte experimental. El arte pop antes del pop.
10. El sueño warholiano: La Factory. Pop – Art.
11. Arte conceptual, nuevo realismo y land art. Orígenes del videoarte Fluxus y otras redes.
12. El arte del cuerpo. Arte de acción. Performances.
13. Europa: la revolución. Situacionismo, Nouvelle vague y punk.
14. Feminismo y arte de género
15. La irrupción de la fotografía.
16. Posmodernidad y el arte de la identidad.
17. Arte y nuevas tecnologías.
18. Arte y conflictos culturales.

Prueba final.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1): EXPOSICIÓN.** Visita a una exposición de arte contemporáneo que se celebre en la ciudad. Tras la visita, exponer en un trabajo personal y creativo el modus operandi de alguno de los artistas visitados, o de la exposición en su conjunto. Análisis. Valoración. (Valoración: 10%)
- **Actividad Dirigida 2 (AD2): LA IMAGEN DEL ARTISTA EN EL CINE.** Por grupos, los alumnos realizarán un visionado y análisis de películas en las que se refleje el trabajo de diferentes artistas. Apoyándose en textos, realizarán un comentario crítico de los mismo. (Valoración 20%)
- **Actividad Dirigida 3 (AD3): ¿POR QUÉ NO HA HABIDO GRANDES MUJERES ARTISTAS?** Por grupos, los alumnos realizarán un visionado y análisis de películas y documentales, contrastados con fuentes escritas, a través de los que puedan desarrollar un planteamiento crítico sobre cuestiones contemporáneas relacionadas con el ámbito de la creación. (Valoración 20%)
- **Actividad Final (AD4):** Cada alumno realizará un trabajo audiovisual (fotografía o vídeo) en el que resuma, aplique e interprete los conceptos e ideas manejados. Acompañará el dossier con un "statement" en el que explique sus reflexiones haciendo referencia a los temas, artistas, movimientos y actividades vistos en la asignatura. Se valorará en estos trabajos:
 - Claridad en la presentación
 - Calidad de las fotografías y vídeos.
 - Inspiración artística.
 - Redacción y ortografía del dossier
 - Pensamiento crítico y reflexivo

(Valoración: 50% de la nota correspondiente a Actividades Dirigidas)

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial:

Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios. Todas las competencias. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50%, 75h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias. Presencialidad 50%.

Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Todas las competencias. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.2. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

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.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija 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. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará falta grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- De Diego, E. (2015). *Artes visuales en Occidente desde la segunda mitad del siglo XX*. Madrid: Cátedra.
- Di Giacomo, G (2016) *Al margen de los esquemas. Estética y artes figurativas desde principios del siglo XX a nuestros días*. Madrid: Antonio Machado
- Guasch, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.
- Peydró, Guillermo G (2019) *El cine sobre arte. De la dramatización de la pintura al cine-ensayo*. Madrid, Shangrila

Bibliografía recomendada

- Argan, G. C. (1991). *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: AKAL.
- Benjamin, W. (2017). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Madrid: La Marca
- Bozal, V. [ed]. (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Visor, La Balsa de la Medusa.
- Chipp, H. B. (1995). *Teoría del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*. Madrid: Akal.
- Crow, T. (2001). *El esplendor de los sesenta: arte americano y europeo en la era de la rebeldía 1955-1969*. Madrid: Akal.
- De Diego, E. (2011). *No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores*. Madrid: Siruela.
- Foster, H. (2006). *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad y posmodernidad*. Madrid: Akal.
- Framptom, K. (1998). *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- González García, A. (2000). *El Resto. Una historia invisible del arte contemporáneo*. Madrid: Museo de Bellas Artes de Bilbao/ Museo Reina Sofía.
- Krauss, R. (1996). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Ed. Alianza.
- Lippard, L. (2004). *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid: Akal.
- Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal.
- Martín Prada, J. (2015). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal.
- Mayayo, P. (2007). *Historias de mujeres. Historias del arte*. Madrid: Cátedra.
- Mayayo, P. y Marzo, J. L. (2016). *Arte en España: ideas, prácticas, políticas*. Madrid: Cátedra.

- Pérez Manzanares, J. (2018) *Mirar con un ojo cerrado*. Madrid, Mármara
- Ramírez, J.A. y Carrillo, J. (ed.) [2004]. *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Madrid: Cátedra.
- Wallis, B. (2001). *Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid: Akal.

Otros recursos

<http://www.absolutearts.com>

<http://www.fotosearch.com>

<http://www.mav.org>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Julio Pérez Manzanares
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte
Correo electrónico	jperezman@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Director de grado en Bellas Artes en la Universidad Nebrija, donde imparte las asignaturas Historia del Arte, Estética y Cultura Visual y Arte Contemporáneo.</p> <p>Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis doctoral <i>Juan Hidalgo: Poética/política de la indeterminación</i>, calificada Sobresaliente Cum Laude. Amplía actualmente su formación con estudios en Filosofía.</p> <p>Especialista en arte contemporáneo, teoría de género, estética, políticas culturales y cultura visual.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo del comisariado de exposiciones de arte contemporáneo como <i>Common People: Visiones, Versiones del Presente</i> (2009), <i>Viaje alrededor de Carlos Berlanga</i> (2009), <i>La persona y el verbo: veinte años después de la muerte de Jaime Gil de Biedma</i> (2010), <i>El papel de la Movida</i> (2013) o <i>En Plan Travesti (y radical)</i> (2018)</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha publicado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pérez Manzanares, J. (2021) <i>Pospornografía. Estética y comunicación en la era viral</i>. Madrid: Punto de Vista. - Pérez Manzanares, J, y Zufiaur Ruiz de Eguino, A. (2021) "La estética ciberpunk como filosofía de la historia" <i>Área Abierta</i>. Universidad Complutense de Madrid - Pérez Manzanares, J. (2020). La 'Marea Humana' según Ai Weiwei: conflictos transnacionales y discrepancias fronterizas entre la ética, la estética y la política en la representación de ciudadanos refugiados. <i>Anales De Historia Del Arte</i>, 30, 143-164. https://doi.org/10.5209/anha.72177 - Pérez Manzanares, J. (2018) <i>Juan Hidalgo y zaj. Arte subversivo durante el franquismo (etcétera)</i>, Madrid, Huerga y Fierro Editores. - Pérez Manzanares, J. (2018) <i>Mirar con un ojo cerrado</i>. Madrid, Mármara Ediciones. - Pérez Manzanares, J. (2014) <i>Drácula Superstar. Biografía cultural de un mito moderno</i>. Málaga, Corona Borealis. - Pérez Manzanares, J. (2011) <i>Una temporada en lo moderno</i> Madrid, Atlantis. - Pérez Manzanares, J., y Vaquerizo, M (2008) <i>Costus: You are a Star. Kitsch, movida, 80's y otros mitos typical spanish</i>. Madrid, Neverland (reed Universidad de Cádiz, 2016)
---	--