

Contemporary Art

IDENTIFICATION DATA

Degree: Fine Arts

Branch of Knowledge: Arts and Humanities

Faculty/School: Communication Sciences

Subject: Contemporary Art

Type: Basic Training ECTS Credits: 6

Course: 2 Code: 1625

Teaching period: Fourth semester

Subject: Art

Module: Concept, Thought and Discourse of Art

Type of teaching: Face-to-face

Language: Spanish

Total hours of

student dedication:

150

Teaching Team Email

Francisco Carpio Olmos fcarpio.olmos@gmail.com

DESCRIPTION OF THE SUBJECT

The subject starts from the Second Vanguards (after World War II) to reach art current, analyzing the crisis of Modernity, as well as Postmodernity. Thus the witness of the artistic modernity from the First Avant-garde, studied in the subject of Art History (first semester).

OBJECTIVE

Page 1

Know and relate to each other the different creative contributions carried out within modernity and the

postmodernity. Delve into the ruptures and paradoxes that arise from the modernity-postmodernity opposition.

The specific purposes of the subject are:

Know and relate to each other the different creative contributions carried out within modernity and the

postmodernity.

Delve into the ruptures and paradoxes that arise from the modernity-postmodernity opposition.

CONTENTS

1.- ABSTRACT EXPRESSIONISM AND INFORMALISM 2.-POST-PICTORIAL ABSTRACTION, POP ART AND

NEW REALISM 3.-FROM OBJECT ART TO CONCEPT ART

4.-THE 80S AND POSTMODERNITY

5.- FROM THE NINETIES TO THE PRESENT

oTEMA 1.

Art after Auschwitz. The Validity of the Skeptics: Abstract Expressionism. The School of Nueva

York: Pollock, Gorky, De Kooning, Rothko. European informalism. The scar: Dubuffet, Giacometti and Bacon.

Cobra: Jorn, Alechinsky and Appel. El Paso: Millares and Saura. Tápies.

oTEMA 2.

Post-pictorial abstraction: Noland, Stella and Louis. Between creation and science: Optical and kinetic art. Vasarely.

The group Zero. Neodadá: Pop Art. The irony of Warhol. Lichtenstein and Rauschenberg. Pop in Europe. The

pioneers: Paolozzi and Hamilton. Hockney. The New Realists: Rotella, Klein and Manzoni. Hyperrealism.

oTEMA 3.

From object art to concept art: Non-objectual tendencies. Action Art: Happening, Performance environments. Fluxus y Beuys. Minimal: Judd y Serra. Art Povera: Merz. Conceptual lingüístico. Land Art:

Smithson. Body Art: Rainer

oTEMA 4.

The eighties and Postmodernity: between disenchantment and cynicism. Europe: German Neo-expressionism. The

Italian transvanguard. Postmodernity in the U.S. Appropriationism and Neo-Expressionism.

oTEMA 5.

From the nineties to now. Art and new technologies: from video art to digital techniques. The new art

British: Hirst. Facilities. The importance of photography. The Spanish panorama. Current trends: multiculturalism and globalization. Reflection on the current panorama.

TRAINING ACTIVITIES

PRESENTATION ACTIVITIES

Exhibition classes

Round table

Presentation Of reports and works

Group research work

(Methodologies for its elaboration, monitoring and debate of the works presented by other students)

Individual research work

(Methodologies for its elaboration, monitoring and debate of the works presented by other students)

Guardianship

Evaluation.

NON-FACE-TO-FACE ACTIVITIES Theoretical study

Research papers

Group work

Complementary activities Virtual networking

Training activities, as well as the distribution of working times, may be modified and adapted according to the different scenarios established following the indications of the authorities

Health.

DISTRIBUTION OF WORKING TIMES

Page 2

FACE-TO-FACE ACTIVITY AUTONOMOUS WORK/ACTIVITY NO FACE

60 hours 90 hours

Exhibition classes 40h

Mesa redondaconferencia 6h

Methodology for research work 2h

Presentationofbate of the research reports 8h

Individual tutorials 1h 60h

Theoretical study 40h

Elaboration of research work group 10h

Elaboration of individual research work 22h

Complementary activities 10h

Virtual class 8h 90h

COMPETENCES

Core competencies

That students have demonstrated possessing and understanding knowledge in an area of study that starts from the

basis of general secondary education, and is usually found at a level that, while supported by textbooks

advanced, it also includes some aspects that involve knowledge from the forefront of its field of study

That students know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess

the competences that are usually demonstrated through the preparation and defence of arguments and the resolution

of problems within your area of study

That students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their area of study) to make judgments that include a reflection on relevant issues of a social, scientific or ethical nature

That students can transmit information, ideas, problems and solutions to an audience specialized as non-specialized

That students have developed those learning skills necessary to undertake studies later with a high degree of autonomy

General competences

The student will be able to work as an autonomous and self-sufficient visual artist in creative practice and

in the exhibition of the work with as wide a knowledge as possible of the means of artistic expression.

Specific competences

Acquire a critical understanding of the history, theory and current discourse of art.

Acquire the ability to creatively and imaginatively interpret artistic problems.

Understand and value artistic discourses in relation to one's own work.

Acquire the capacity for analytical and (self)critical reflection in artistic work.

LEARNING OUTCOMES

Distinguish the most characteristic features of each artist in relation to those of the artistic movement to which

Belongs.

Page 3

Know the profile of the contemporary artist from the study of specific cases.

Identify the emerging trends that are beginning to manifest themselves in the field of contemporary culture.

Analyze the cultural offer both national and international, museums, galleries, fairs, web magazines, repertoire

bibliographical, as a fundamental factor for the expansion and continuous updating of the knowledge of art as well

as a means of achieving the aesthetic experience that the works propose.

LEARNING ASSESSMENT SYSTEM

Conducting a content exam. In case of making 2 partials the student will be obliged to present to both except illness or justifiable force majeure: 60 %

* Individual works: 30 %

* Attendance and participation: 10%

In the event that health recommendations force us to return to a scenario where teaching has to be taught exclusively remotely, an alternative evaluation system will be enabled. In that case,

may modify the items and evaluation percentages according to health circumstances. Would so in this case:

Completion of a content exam: 40%

Individual works and projects: 60%

The exams will be held in person.

BIBLIOGRAPHY AND OTHER RESOURCES

Basic

GUASCH, ANNA MARIA. Last art of the twentieth century. Alianza editorial, Madrid, 2000.

AAVV. Art since 1900. Modernity, Antimodernity, Postmodernity. Akal, Madrid, 2006

RAMIREZ, Juan Antonio. ED.: Historia del Arte (VOL.4) "El Mundo Contemporáneo". Alianza Editorial, Madrid,

1997

Complementary

AA.VV. History of Art. No 49 and 50. Ed. Historia 16, Madrid 1993.

- AA.VV. The art of the twentieth century. (1950-1990). Ed. Salvat, Barcelona 1990.

- ARACIL, Alfredo and RODRÍGUEZ, Delfín. The twentieth century. Between the death of Art and Modern Art. Ed. Isthmus,

Madrid, 1988.

- ARGAN, Giulio Carlo. El arte moderno, 1770-1970, Ed. Akal, Madrid 1991.

Page 6

- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. Teoría del Arte I. Historia 16. Madrid, 1996. Collect. "Knowing art".

- DUROZOI, Gerard. AKAL Dictionary of Art of the XX century. Ed. AKAL, Madrid, 1997.

- FERNÁNDEZ ARENAS, José. Theory and methodology of art history. Antrophos, Barcelona, 1982. -

FREELAND, Cinthya. But is this art? Chair, Madrid, 2003.

- GOMBRICH, E.H. The History of Art. Ed. Debate, Madrid, 1997.

- HOFMANN, Werner. The fundamentals of modern art. Ed. Peninsula, Barcelona, 1995.

- HONNEF, Klaus. Arte contemporáneo. Ed. TASCHEN, Colonia. 1991.

- JIMENEZ, Jose. Art theory. Tecnos, Madrid, 2006.

- LOZANO, Vincent. History of Philosophy. Edicep, Madrid, 2008.

- LYNTON, Norbert. History of modern art. Ed. Destino, Barcelona, 1988.

Page 4

- MARCHAN FIZ, Simon. From object art to concept art. Ed. AKAL, Madrid, 1994.
- MIRZOEFF, Nicholas. An introduction to visual culture. Paidós, Barcelona, 2003.
- MURRAY, Chris (Ed.). Key thinkers on art: the twentieth century. Chair, Madrid, 2006.
- NESBETT, BANCROFT, ANDRESS (Ed). Letters to a young artist. Ed. El Ciprés, León, 2010.
- STANGOS, Nikos and others. Concepts of modern art. Ed. Alianza, Madrid, 1986.
- TAFURI, Manfredo and CO, Francesco dal. Contemporary architecture. Ed. Aguilar, Madrid, 1978.
- VILLAR MOVELLAN, A. "Arte Contemporáneo II". History 16. Collect. "Conocer el Arte", Madrid, 1996.

ADDRESSES AND RESOURCES ON THE INTERNET

Contemporary art image bank: www.artchive.com

- AAVV. Avant-garde Spanish painting (1950-1990). Argentaria Foundation/ Visor, Madrid, 1998.
- AZÚA, Felix.

Dictionary of Art. Anagrama, Barcelona, 2002.

- BONITO OLIVA, Achille. Art towards 2,000. Ed. AKAL, Madrid, 1992.
- FOSTER. Hal (Ed.). Postmodernity. Kairós, Barcelona, 1985.
- GARCÍA LEAL, José. Philosophy of art. Synthesis, Madrid, 2002.
- HEARTNEY, Eleanor. Art & Today. Phaidon Press limited, London, 2008
- HUGHES, Robert. The impact of the new. Art in the twentieth century. Readers' circle. Barcelona, 2000.
- LIESSMANN, Honrad Paul. Philosophy of modern art. Herder, Barcelona, 2006.
- LUCIE-SMITH, Edward Artistic movements since 1945. Ed. Destino, Barcelona, 1995.
- MARINA, José Antonio. Theory of creative intelligence. Anagrama, Barcelona, 1993.
- MOLINUEVO, José Luis (Ed.). What we call art. The aesthetic criterion. Ed. University Salamanca, Salamanca, 2001.
- SCHAPIRO, M. El arte moderno, Ed. Alianza, Madrid, 1988.
- SUREDA, Joan and GUASCH, Anna Ma. The plot of the modern. Ed. Akal, Madrid, 1987.
- VILAR, Gerard. The reasons for art. A. Machado books, Madrid, 2005.

Exhibition agenda: www.arteinformado.com

Online resources about Contemporary Art: <http://witcombe.sbc.edu/ARTHcontemporary.html>

Testimonials

of contemporary artists on PBS: <http://www.pbs.org/art21/index.html>

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Bellas Artes		
Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Arte Contemporáneo		
Tipo:	Formación Básica	Créditos ECTS:	6
Curso:	2	Código:	1625
Periodo docente:	Cuarto semestre		
Materia:	Arte		
Módulo:	Concepto, Pensamiento y Discurso del Arte		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Francisco Carpio Olmos	fcarpio.olmos@gmail.com

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura parte de las Segundas Vanguardias (después de la II Guerra Mundial) para llegar hasta el arte actual, analizando la crisis de la Modernidad, así como la Postmodernidad. Se toma así el testigo de la modernidad artística a partir de las Primeras vanguardias, estudiadas en la asignatura de Historia del Arte (primer semestre).

OBJETIVO

Conocer y relacionar entre sí las distintas aportaciones creativas llevadas a cabo dentro de la modernidad y la posmodernidad. Profundizar en las rupturas y paradojas que surgen de la oposición modernidad-posmodernidad.

Los fines específicos de la asignatura son:

Conocer y relacionar entre sí las distintas aportaciones creativas llevadas a cabo dentro de la modernidad y la posmodernidad.

Profundizar en las rupturas y paradojas que surgen de la oposición modernidad-posmodernidad.

CONTENIDOS

1.- EXPRESIONISMO ABSTRACTO E INFORMALISMO 2.-ABSTRACCIÓN POSTPICTORIA, POP ART Y NUEVO REALISMO 3.-DEL ARTE OBJETO AL ARTE CONCEPTO

4.-LOS AÑOS 80 Y LA POSTMODERNIDAD

5.- DE LOS AÑOS NOVENTA A LA ACTUALIDAD

oTEMA 1.

El arte después de Auschwitz. La vigencia de los escépticos: Expresionismo Abstracto. La escuela de Nueva York: Pollock, Gorky, De Kooning, Rothko. Informalismo europeo. La cicatriz: Dubuffet, Giacometti y Bacon. Cobra: Jorn, Alechinsky y Appel. El Paso: Millares y Saura. Tápies.

oTEMA 2.

La abstracción postpictórica: Noland, Stella y Louis. Entre la creación y la ciencia: Arte óptico y cinético. Vasarely. El grupo Zero. Neodada: Pop Art. La ironía de Warhol. Lichtenstein y Rauschenberg. El Pop en Europa. Los pioneros: Paolozzi y Hamilton. Hockney. Los Nuevos Realistas: Rotella, Klein y Manzoni. Hiperrealismo.

oTEMA 3.

Del arte objeto al arte concepto: Tendencias no objetuales. Arte de acción: Happening, performance environments. Fluxus y Beuys. Minimal: Judd y Serra. Art Povera: Merz. Conceptual lingüístico. Land Art: Smithson. Body Art: Rainer

oTEMA 4.

Los años ochenta y la Posmodernidad: entre el desencanto y el cinismo. Europa: Neoexpresionismo alemán. La transvanguardia italiana. Posmodernidad en E.E.U.U. Apropiacionismo y Neoexpresionismo.

oTEMA 5.

De los años noventa hasta ahora. Arte y nuevas tecnologías: del videoarte a las técnicas digitales. El nuevo arte británico: Hirst. Instalaciones. La importancia de la fotografía. El panorama español. Tendencias actuales: multiculturalismo y globalización. Reflexión sobre el panorama actual.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENTACIALES

Clases expositivas

Mesa redonda

Presentación Memorias y trabajos

Trabajo de investigación en grupo

(Metodologías para su elaboración, seguimiento y debate de los trabajos presentados por otros alumnos)

Trabajo de investigación individual

(Metodologías para su elaboración, seguimiento y debate de los trabajos presentados por otros alumnos)

Tutoría

Evaluación.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Estudio teórico

Trabajos de investigación

Trabajo en grupo

Actividades complementarias Trabajo virtual en red

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
Clases expositivas 40h Mesa redondaconferencia 6h Metodología para trabajos investigació 2h Presentacióndebate de las memorias de investigación 8h Tutorías individuales 1h 60h	Estudio teórico 40h Elaboración trabajo investigación grupo 10h Elaboración trabajo investigación individual 22h Actividades complementarias 10h Aula virtual 8h 90h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 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

Que los estudiantes tengan la capacidad de 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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

El alumno será capaz de poder trabajar como un artista visual autónomo y autosuficiente en la práctica creativa y en la exposición de la obra con un conocimiento lo más amplio posible de los medios de expresión artística.

Competencias específicas

Adquirir una comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte.

Adquirir la capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.

Comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.

Adquirir la capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Distinguir los rasgos más característicos de cada artista en relación con los del movimiento artístico al que pertenece.

Conocer el perfil del artista contemporáneo a partir del estudio de casos concretos.

Identificar las tendencias emergentes que se empiezan a manifestar en el ámbito de la cultura contemporánea.

Analizar la oferta cultural tanto nacional como internacional, museos, galerías, ferias, revistas web, repertorio bibliográfico, como factor fundamental para la ampliación y continua actualización del conocimiento del arte así como medio de alcanzar la experiencia estética que las obras proponen.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Realización de un examen de contenidos. En caso de hacerse 2 parciales el alumno estará obligado a presentarse a ambos salvo enfermedad o asunto de fuerza mayor justificable: 60 %

* Trabajos individuales: 30 %

* Asistencia y participación: 10 %

En el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario donde la docencia haya que impartirla exclusivamente en remoto, se habilitará un sistema de evaluación alternativo. En ese supuesto se podrán modificar los ítems y los porcentajes de evaluación en función de las circunstancias sanitarias. Quedarían así en este supuesto:

Realización de un examen de contenidos: 40%

Trabajos y proyectos individuales: 60%

Los exámenes se realizarán de manera presencial.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

GUASCH, ANNA MARÍA. Arte último del siglo XX. Alianza editorial, Madrid, 2000.

AAVV. Arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad. Akal, Madrid, 2006

RAMÍREZ, Juan Antonio. ED.: Historia del Arte (VOL.4) "El Mundo Contemporáneo". Alianza Editorial, Madrid, 1997

Complementaria

AA.VV. Historia del Arte. no 49 y 50. Ed. Historia 16, Madrid 1993.

- AA.VV. El arte del siglo XX. (1950-1990). Ed. Salvat, Barcelona 1990.

- ARACIL, Alfredo y RODRÍGUEZ, Delfin. El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno. Ed. Istmo, Madrid, 1988.

- ARGAN, Giulio Carlo. El arte moderno, 1770-1970, Ed. Akal, Madrid 1991.

Página 6

- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. Teoría del Arte I. Historia 16. Madrid, 1996. Colec. "Conocer el Arte".

- DUROZOI, Gerard. Diccionario AKAL de Arte del S. XX. Ed. AKAL, Madrid, 1997.

- FERNÁNDEZ ARENAS, José. Teoría y metodología de la historia del arte. Antropos, Barcelona, 1982. -

FREELAND, Cinthya. Pero ¿es esto arte?. Cátedra, Madrid, 2003.

- GOMBRICH, E.H. La Historia del Arte. Ed. Debate, Madrid, 1997.

- HOFMANN, Werner. Los fundamentos del arte moderno. Ed. Península, Barcelona, 1995.

- HONNEF, Klaus. Arte contemporáneo. Ed. TASCHEN, Colonia. 1991.

- JIMÉNEZ, José. Teoría del arte. Tecnos, Madrid, 2006.

- LOZANO, Vicente. Historia de la Filosofía. Edicep, Madrid, 2008.

- LYNTON, Norbert. Historia del arte moderno. Ed. Destino, Barcelona, 1988.

- MARCHAN FIZ, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Ed. AKAL, Madrid, 1994.
- MIRZOEFF, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Paidós, Barcelona, 2003.
- MURRAY, Chris (Ed.). Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX. Cátedra, Madrid, 2006.
- NESBETT, BANCROFT, ANDRESS (Ed). Cartas a un joven artista. Ed. El Ciprés, León, 2010.
- STANGOS, Nikos y otros. Conceptos de arte moderno. Ed. Alianza, Madrid, 1986.
- TAFURI, Manfredo y CO, Francesco dal. Arquitectura contemporánea. Ed. Aguilar, Madrid, 1978.
- VILLAR MOVELLAN, A. "Arte Contemporáneo II". Historia 16. Colec. "Conocer el Arte", Madrid, 1996.

DIRECCIONES Y RECURSOS EN INTERNET

Banco imágenes arte contemporáneo: www.artchive.com

- AAVV. Pintura española de vanguardia (1950-1990). Fundación Argenteria/ Visor, Madrid, 1998. - AZÚA, Félix.

Diccionario de las Arte. Anagrama, Barcelona, 2002.

- BONITO OLIVA, Achille. El arte hacia el 2.000. Ed. AKAL, Madrid, 1992.

- FOSTER. Hal (Ed.). La posmodernidad. Kairós, Barcelona, 1985.

- GARCÍA LEAL, José. Filosofía del arte. Síntesis, Madrid, 2002.

- HEARTNEY, Eleanor. Arte & Hoy. Phaidon Press limited, Londres, 2008

- HUGHES, Robert. El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX. Círculo de lectores. Barcelona, 2000.

- LIESSMANN, Honrad Paul. Filosofía del arte moderno. Herder, Barcelona, 2006.

- LUCIE-SMITH, Edward. Movimientos Artísticos desde 1945. Ed. Destino, Barcelona, 1995.

- MARINA, José Antonio. Teoría de la inteligencia creadora. Anagrama, Barcelona, 1993.

- MOLINUEVO, José Luis (Ed.). A qué llamamos arte. El criterio estético. Ed. Universidad Salamanca, Salamanca, 2001.

- SCHAPIRO, M. El arte moderno, Ed. Alianza, Madrid, 1988.

- SUREDA, Joan y GUASCH, Anna Ma. La trama de lo moderno. Ed. Akal, Madrid, 1987.

- VILAR, Gerard. Las razones del arte. A. Machado libros, Madrid, 2005.

Agenda de exposiciones: www.arteinformado.com

Recursos en la red acerca de Arte Contemporáneo: <http://witcombe.sbc.edu/ARTHcontemporary.html> Testimonios de artistas contemporáneos en canal PBS: <http://www.pbs.org/art21/index.html>