

PINTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XX

1.- Datos de la Asignatura

Código	303198	Plan		ECTS	3
Carácter	OBLIGATORIA	Curso		Periodicidad	1 SEMESTRE
Área	HISTORIA DEL ARTE				
Departamento	HISTORIA DEL ARTE-BELLAS ARTES				
Plataforma Virtual	Plataforma:	STUDIUM			
	URL de Acceso:	https://moodle.usal.es/			

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	DAVID BARRO	Grupo / s	
Departamento			
Área	Historia del Arte		
Centro	Fundación DIDAC. Santiago de Compostela.		
Despacho	Por determinar		
Horario de tutorías	A precisar a comienzo del curso		
URL Web			
E-mail	davidbarrolopez@gmail.com	Teléfono	Ext: 1449

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Bloque de contenidos específicos de Historia del Arte Contemporáneo.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Obligatoria
Perfil profesional.
Enfocada hacia la investigación, la docencia y el mercado profesional vinculado a la Historia del Arte

3.- Recomendaciones previas

Preferentemente licenciados en Historia del Arte, Bellas Artes, Humanidades, Literatura, Filosofía y otras disciplinas humanísticas y ciencias sociales.

4.- Objetivos de la asignatura

I

Contextualizar desde el presente las derivas de la pintura y la escultura en el siglo XX en el contexto internacional.

Analizar las vanguardias históricas y las últimas tendencias plásticas huyendo de su característica representación lineal y ejemplificando su influencia con la actualidad artística.

Contextualizar la historia del arte de los siglos XX y XXI a partir de su relación con otras disciplinas como la arquitectura, el diseño gráfico e industrial y otros medios de la cultura visual de masas.

Construir una historia del arte contemporáneo desde lo próximo, atendiendo al arte español contemporáneo de las últimas décadas.

5.- Contenidos

1. Lugares de encuentro. La integración de las artes y la ciudad como relación. El contexto se convierte en contenido.
2. ¿Dónde están la pintura y la escultura? La cultura visual de masas y el arte contemporáneo.
3. La última pintura y el último monumento. Del punto cero a la no creatividad. El arte como contradiscurso en el siglo XX.
4. La instalación y los dispositivos relacionales. O la escultura como representación de lo político y lo social.
5. De la expansión a la explosión. Entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura y la arquitectura.
6. La pintura como acto intelectualizado. La pintura fuera de la pintura. El vídeo y la fotografía como medios para la reencarnación de la pintura.
7. La tensión entre la imagen y la pintura. De la pintura moderna al "efecto Tuymans".
8. Lo accidental. Últimas tendencias neobarrocas.
9. Seminario – Líneas de investigación en la pintura del S. XIX y primer tercio del S.XX

6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CExx1, CTyy2) para facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Básicas/generales.

Conocimiento y manejo de las fuentes y las herramientas propias de la asignatura.

Destreza en el planteamiento y desarrollo de un trabajo académico.

Manejo de la terminología propia de la asignatura.

Específicas.

1. Fomentar la capacidad de análisis y espíritu crítico frente al arte del siglo XX y a sus discursos estéticos.

2. Introducir al alumno en el ejercicio de la investigación, incentivando la capacidad de cuestionar conocimientos establecidos a priori, la búsqueda de fuentes y la construcción de desarrollos teóricos argumentados.

Transversales.

Capacidad crítica y autocrítica.

Capacidad de trabajo en equipo.

Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en los textos o en las exposiciones orales.

7.- Metodologías

- Actividades formativas presenciales:

Clases teóricas

Clases prácticas y presentación.

Tutoría individual

Trabajo personal

-Preparación de clases prácticas, seminarios y sesiones de debate

- Revisiones bibliográficas.

- Preparación de exposiciones orales y lecturas.

- Elaboración de materiales y trabajos.

8.- Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes

	Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Clases magistrales	12		15	27
Clases prácticas	3		5	10
Seminarios	4		3	5
Exposiciones y debates	2		2	4
Tutorías	2			2
Actividades no presenciales				
Preparación de trabajos			25	25
Otras actividades				
Exámenes	2			2
TOTAL	25		50	75

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
David BARRO, <i>Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy</i> , MACUF/ Dardo, Santiago de Compostela, 2009
Walter BENJAMIN, <i>La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica</i> (1936) <i>Discursos Interrumpidos I</i> , Taurus, Buenos Aires, 1989
Yves-Alain BOIS, <i>Painting as Model</i> , The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1990
Douglas CRIMP, "The End of Painting", <i>October</i> nº 16, 1981
Herschel B. CHIPP, <i>Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas</i> , Ediciones Akal, Madrid, 1995
Arthur C. DANTO, <i>Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia</i> , Ed. Paidós, Barcelona, 1999
Arthur C. DANTO, "Abstracción", <i>La Madonna del futuro. Ensayos en un mundo de arte plural</i> , Ed. Paidós, Barcelona, 2003
Thierry De DUVE, "The Readymade and the Tube of Paint", <i>Artforum</i> , mayo 1986
Gilles DELEUZE, <i>Francis Bacon. Lógica de la sensación</i> , Arena Libros, Madrid, 2002
Hal FOSTER, <i>The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century</i> , The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, 1999
Clement GREENBERG, 'La pintura moderna' (1960), <i>La pintura moderna y otros ensayos</i> , Siruela, Madrid, 2006,
Anna Maria GUASCH, (ed.): <i>Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995</i> , Akal, Madrid, 2000
Marcia HAFIF, "Getting on the Painting", <i>Art in America</i> , Brant Publications, New York, 1981
Jordan KANTOR, "The Tuymans Effect," <i>Artforum International</i> , noviembre, 2004.
Wassily KANDINSKY, <i>De lo espiritual en el arte</i> , (1912), Paidós, Barcelona, 2003.
Rosalind E. KRAUSS, <i>La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos</i> , (1986) Ed. Alianza, Madrid, 1996
Rosalind E. KRAUSS: <i>La Escultura en el Campo Expandido, La Originalidad de la Vanguardia y Otros Mitos Modernos</i> , Ed. Alianza, Madrid, 1996.
Johannes MEINHARDT: "Pintura analítica: Frank Stella, Robert Ryman, Brice Marden", <i>Pintura: Abstracção depois da abstracção</i> , Jornal Público / Fundação de Serralves, 2005
Rosa OLIVARES, <i>Los géneros de la pintura</i> , MEAC, Madrid; Museo de Bellas

Artes, Sevilla; CAAM, Las Palmas de Gran Canaria, 1994

Javier PANERA, *Emociones formales: El inconsciente pictórico de la fotografía y la imagen en movimiento*, Junta de Castilla y León, León, 2004

Javier PANERA (Ed.), *Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo bello*, DA2 / Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. Salamanca, 2005.

Ignacio PÉREZ JOFRE / Enrique JUNCOSA, *Pintura Mutante*, MARCO Vigo, 2006

Gloria PICAZO / Miquel MONT, *Afinidades electivas*, Centre d'Art la Panera, Lleida, 2008

Griselda POLLOCK, *Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories*, Routledge, Londres: New York, 1999

Francisco Javier SAN MARTÍN, *Pintura de Cámara*, Koldo Mitxelena Kulturunea, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2002

Delfim SARDO, *Pintura redux. Desenvolvimentos na última década*, Jornal Público / Fundação de Serralves, Oporto, 2006.

Johannes SCHMIDT, "New Power, New Pictures", *Flash Art*, noviembre, 2004.

Juan UGALDE, *¡A vueltas con la maldita pintura!*, Fundación ICO, Madrid, 2011.

VV.AA. *Vitamin P: New Perspectives in Painting*, Phaidon Press, Londres, 2002

VV. AA., *Nuevas Abstracciones*, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, 1996.

VV.AA., *Ornament and Abtraction*, Fondation Beyeler, Basilea, 2001.

VV.AA. *Hybrids: International Contemporary Painting*, Tate Gallery, Londres, 2001.

VV.AA., *Painting on the Move*, Schwabe & Co. AG. Verlag, Basilea, 2002.

VV.AA., *Painting Pictures: Painting and Media in the Digital Age*, Kerber Berlag, Bielefeld, 2003.

VV.AA., *Urgent Painting*, Éditions des musées de la Ville de Paris, 2002.

VV.AA., *Vitamin P, New Perspectives in Painting*, Phaidon Press Limited, 2002.

VVAA. *Arte español contemporáneo 1992-2013*, La Fábrica, Madrid, 2013

Brian WALLIS, *Art after modernism: rethinking representation*, New Museum of Contemporary Art, Nueva York, 1984.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

10.- Evaluación

Evaluación continua que se hará teniendo en cuenta el trabajo dirigido, junto a las actividades planteadas para las clases prácticas y la participación activa del alumno en clase.

Consideraciones Generales

Criterios de evaluación

Instrumentos de evaluación

Evaluación continua que se hará teniendo en cuenta el trabajo dirigido, junto a la actividad planteadas para las clases prácticas y la participación activa del alumno en clase.

Bajo los siguientes criterios de evaluación:

Asistencia a clase y participación
Exposiciones orales de trabajos conjuntos
Elaboración de material de trabajo conjunto
Memoria individual

Recomendaciones para la evaluación.

- Asistencia a las clases teórico-prácticas.
- Estudio y reflexión sobre las explicaciones y los debates suscitados en clase.
- Participación en clase.
- Preparación de los trabajos pedidos
- Preguntar al profesor y utilizar las tutorías para la preparación de los trabajos pedidos

Recomendaciones para la recuperación.

- Acudir a tutorías con el fin de identificar los aspectos a mejorar y consultar posibles vías de mejora de forma individualizada.