

MÓDULO	MATERIA ASIGNATURA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	CARÁCTER
2	LAS EXPRESIONES DEL PENSAMIENTO ESTÉTICO CONTEMPORÁNEO Y SUS MANIFESTACIONES INTERDISCIPLINARES	2018-2019	2º	3	OPTATIVO
PROFESOR(ES)		DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)			
GABRIEL CABELLO PADIAL		Dpto. de Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras Campus Universitario La Cartuja Tfno. 958241000 ext. 20254 Email: gcabello@ugr.es			
RAFAEL MARFIL CARMONA		Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de Ciencias de la Educación. Despacho 111. Tfno. 958 246351 Email: rmarfil@ugr.es			
		La información relativa al horario de tutorías puede consultarse en el directorio de la Universidad de Granada directorio.ugr.es			
MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE		OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR			
Producción e Investigación en Arte					
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)					
Conocimientos de las licenciaturas de acceso.					
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)					

1. Introducción. Artes Pláticas, cine, música y formas literarias.
2. Cultura oficial y culturas marginales desde la Segunda Guerra Mundial. Lo procesual, la utopía de la libertad. El Underground o la contracultura y la oficialidad.
3. La Posmodernidad entre sus vertientes deconstructiva y mercantil. Claves para un debate.
4. Algunos casos particulares.

ugr

Universidad
de Granada

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO

Indicar las CG (competencias Generales) y CE (competencias Específicas) propias del módulo en el que se sitúa (ver Capítulo 5 de la Memoria de Verificación del Máster "Producción e Investigación en Arte" aprobada por la ANECA).

CG3-CE1-CE4-CE5-CE6-CE8-CE9-CE11-CEM5-CEM6

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

- Conocer la relación de la obra artística con su contexto cultural y social.
- Entender la práctica artística en su capacidad para incentivar la exploración y reflexión sobre el contexto sociocultural.
- Entender la obra de arte como mediador y desencadenante cultural.
- Desarrollar una actitud vital y compromiso social.
- Entender el arte en relación con su incidencia e interacción del arte en lo social.
- Conocer el valor de la imagen en la construcción de la identidad individual y/o colectiva.
- Desarrollar estrategias de cuestionamiento de la realidad a través de los discursos artísticos.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

1.- VANGUARDIAS (HASTA 1945)

- EXPRESIONISMO ALEMÁN. El Gabinete del doctor Caligari, Fritz Lang, Murnau, George Grosz, Otto Dix, E.L.Kirchner.
- CUBISMO. F. Leger (pintura y cine: El ballet mecánico). F. Kupka
- ABSTRACCIÓN. Kandinsky, Delaunay, Ralph Steiner, Viking Eggeling, Walter Ruttmann. Schönberg y la música atonal. Vanguardias soviéticas: Vertov, Rodchenko, Tatlin, El Lissitzky...
- DADAISMO Y SURREALISMO. Marcel Duchamp, Man Ray, René Clair, J. Cocteau, Luis Buñuel. Salvador Dalí, Alfred Hitchcock, Maya Deren. Poema objeto-poesía visual.
- ESPAÑA. La generación del 98 y su influencia: Pintura (Zuloaga, Solana, Nonell, Regoyos), Cine (La aldea maldita). La modernidad: de Picasso a Buñuel, Val del Omar.

2.-NEOVANGUARDIAS (1945-1978)

- LO PROCESUAL, TEMPORAL O IMPROVISACIÓN: Pollock, De Kooning –Existencialismo-, Generación Beat y Kerouac, Jazz clásico y be-bop –E. Fitzgerald y Charlie Parker-, Shadows (John Cassavetes). Europa: Cine, jazz, Miles Davis y Louis Malle (Ascensor para el cadalso). Cine “pictórico” (Norman McLaren, Ton Sirera...). Evolución posterior: Cine: El arca rusa, PVC-1, Performance y danza: La Ribot. Publicidad (BMW y Kerouac).

ugr

Universidad
de Granada

-OBJETUALISMO Y NEODADA. Rauschenberg, Jasper Johns, John Cage, Merce Cunningham. Morton Feldman, Free Jazz –Ornette Coleman-, Carles Santos, Arte Sonoro, Land Art, Body Art, Performances, J Beuys.

-CULTURA POP:

1.-Pop oficial o complaciente: Obra pictórica de Warhol, Elvis Presley, Beatles, Peter Blake, Richard Lester. Mercado e industria de masas: Head (Bob Rafelson). Las contradicciones: Ábrete de orejas (S. Frears).

2.-Pop crítico-contracultural: Wolf Vostell, F. Bacon, Lucien Freud, “Jóvenes Airados” y “Free Cinema”. Mirando hacia atrás con ira, If, Bob Dylan- Dont Look Back. Kenneth Anger, La “Factoria” de Andy Warhol, El Punk.

3.-Crisis tras el fracaso del 68. Años 70. Guy Debord y el Situacionismo: “La sociedad del espectáculo”. Desencanto. Kienholz, Easy Rider, Cowboy de Medianoche. Antonioni. Bertolucci, Pasolini, John Waters y la vía hacia la posmodernidad. El performance, accionismo vienés.

3.-POSMODERNIDAD-DECONSTRUCCIÓN (1978- ADELANTE).

-Neoliberalismo y consumismo capitalista.

-Crisis de lo científico y de la noción de progreso. Primera Posmodernidad. David Lynch, David Cronenberg, “Arrebato” de Iván Zulueta.

-Deconstrucción espacio-temporal. Nuevos valores de la imagen y el entorno. Apropiacionismo y relectura histórica. Retórica frente a Lógica.

-Marginalidad e Identidad: crisis del pensamiento hegemónico. Pasividad y voyeurismo. Luces y sombras de la “Movida”, Pepe Espaliú, Feminismo. Imagen como crítica político-cultural.

-Esteticismo elitista singularizado: P. Greenaway, D. Jarman

-Consumismo, mercado, banalidad y kitsch. Jeff Koons, Arte espectáculo. Retórica del capitalismo triunfante: Megalomanía arquitectónica.

BIBLIOGRAFÍA

-AAVV *Con y contra el cine. En torno a Mayo del 68.* UNIA, Ministerio de Cultura, Fundación Tapies, 2009.

-AAVV. *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa.* Salamanca, Universidad, 2001.

-AAVV. *Desacuerdos.* 7 vols (hasta el momento)

-AAVV. *Otra mirada sobre la época.* Colegio de Aparejadores, Murcia, 1994.

-AUMONT, J. *La estética hoy.* Madrid, Cátedra.

-BENJAMIN, W. “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”, en *Discursos interrumpidos*, Madrid, Taurus.

-GRANÉS, CARLOS. *El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales.* Madrid, Taurus, 2011.

ugr

Universidad
de Granada

- GUASCH, A.M. *La crítica dialogada. Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2006)*. Murcia, Cendeac, 2006
- HEATH, JOSEPH-POTTER, ANDREW, *Rebelarse vende. El negocio de la contracultura*. Madrid, Taurus, 2005.
- IMBERT, Gerard, *Cine e imaginarios sociales*. Madrid, Cátedra, 2010.
- MARCO, TOMÁS, *Historia cultural de la música*. Ediciones Autor, Madrid, 2008.
- MURRAY, CHRIS (ed), *Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX*, Madrid, Cátedra, 2006.
- ORTEGA Y GASSET, J. *La deshumanización del arte*. Madrid, Espasa-Calpe.
- RACIONERO, L. *Filosofías del underground*, Barcelona, Anagrama.
- RAMIREZ, J.A.-CARRILLO, J. (eds). *Tendencias en el arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Madrid, Cátedra, 2004.
- RAMIREZ, J.A. (ed) *El sistema del arte en España*. Madrid, Cátedra, 2010.
- SANCHEZ-BIOSCA, VICENTE, *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*, Barcelona, Paidós, 2004.

ENLACES RECOMENDADOS

www.Hum736-papelesdeculturacontemporanea.es

METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología de motivación y detección de ideas previas
 Metodología proyectiva teórico-práctica
 Análisis de fuentes documentales,
 Aprendizaje colaborativo,
 Debate virtual
 Discusión dirigida
 Estudio de casos
 Lectura de textos
 Investigación a partir de trabajos prácticos
 Presentación oral
 Seminario
 Sesiones magistrales
 Trabajos tutelados

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Planificación Temas del temario	Actividades presenciales (NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta en el módulo) Total 25h					Actividades no presenciales (NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta en el módulo) Total 50h			
	Sesiones teóricas (horas)	Sesiones prácticas (horas)	Exposiciones y seminarios (horas)	Trabajos de grupo	Tutorías colectivas (horas)	Revisión bibliográfica /lecturas comprensivas	Tutorías individuales (horas)	Estudio y trabajo individual del alumno (horas)	Revisión en común de los trabajos

ugr | Universidad
de Granada

1ª Semana (mayor presenciali- dad)	15		5	3	2	12	5	4	
2ª Semana						13	5	6	5
Añadir semanas si se necesitara									
Total horas	15		5	3	2	25	10	10	5

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

1. Actividades teórico-prácticas:

- Criterios: Asistencia y participación.
- Porcentaje: 40%

2. Elaboración y/o presentación individual y/o colectiva de trabajos y/o proyectos teórico-prácticos

- Criterios: Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos. Redacción y elaboración de trabajos teóricos. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía y documentación propuestas. Elaboración de reflexiones teórico-críticas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia
- Porcentaje: 60%

INFORMACIÓN ADICIONAL

