

PLAN DOCENTE DE ASIGNATURA

Título de la asignatura (plan de estudios): Arte y Vanguardias

Subtítulo de la asignatura: Abstracción y vanguardia

Código de la asignatura: 30781

Tipo: Obligatoria Optativa Según especialidad cursada

Número de créditos (ECTS): 5 ECTS

Idioma en el que se imparte: castellano

Profesor/es responsable/s (curs 2011 - 2012): Estela Ocampo

Descriptor (máx. 5 líneas):

La asignatura propone una aproximación al nacimiento de la abstracción en el arte de vanguardia como consecuencia de una actitud antinaturalista promovida por todos los movimientos vanguardistas. Este proceso culminará en las teorías y obras de Kandinsky, Malevitch y Mondrian, iniciadores y teóricos de distintas corrientes abstractas. Como antecedentes, paralelos y fuentes de inspiración se analizarán otros momentos de la historia del arte caracterizados por un lenguaje formal abstracto.

Objetivos formativos (máx. 5 líneas):

Se pretende que el estudiante comprenda la abstracción como un proceso complejo que hunde sus raíces en una crítica radical del arte contemporáneo a la mimesis clásica y al naturalismo, a la vez que la cristalización de una nueva mirada sobre el arte y la forma. En este proceso deben incluirse también momentos de la historia del arte caracterizados por una actitud no naturalista que interesaron a los artistas vanguardistas.

Competencias generales y específicas asociadas a la asignatura:

Competencias generales:

Capacidad de articular un discurso complejo. Capacidad de crítica y autocrítica. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de reflexión sobre el valor estético.

Competencias específicas:

Las contribuciones de las vanguardias históricas y sus derivaciones contemporáneas. Conocimientos disciplinarios. Conocimiento de la producción cultural. Conocimientos de técnicas y métodos de trabajo propios de la disciplina.

Programa (máx. 10 temas):

- 1) La formulación de una teoría de la representación no mimética en el arte moderno. La mimesis clásica. La crítica a la teoría del arte clásica. Los antecedentes: *La relación de las artes figurativas con la naturaleza* de F. Schelling. La *Introducción a la Estética* de G. Hegel.
- 2) El antinaturalismo vanguardista. Escritos de artistas y manifiestos vanguardistas.
- 3) La culminación del antinaturalismo: el arte abstracto. Los antecedentes de una teoría de la abstracción: *Abstracción y naturaleza* de W. Worringer
- 4) La abstracción a lo largo de la historia del arte:
 - a) La abstracción en el inicio del arte: el arte prehistórico.
 - b) La abstracción como concepto: el arte primitivo.
 - c) La abstracción en las culturas cosmológicas. Arte y religión. Arte y escritura. La abstracción simbólica.
- 5) La formulación de la abstracción en el arte vanguardista. W. Kandinsky. K. Malévitch. P. Mondrian. Obra plástica y escritos teóricos.

Metodología de enseñanza (máx. 5 líneas):

La asignatura tendrá 20 horas de enseñanza presencial con todo el grupo y el resto de horas de contacto con el profesor se harán en grupos más pequeños y tutorías obligatorias. Además de las clases, el proceso de aprendizaje incluye lecturas, grupos de discusión y otras actividades formativas asignadas por el profesor.

Criterios y procedimientos de evaluación (máx. 5 líneas):

La forma de evaluación de todas las asignaturas del máster es la evaluación continua. Según las normas académicas de los másters oficiales de la UPF, la evaluación continua se tiene que basar en un mínimo de tres fuentes de evaluación, pruebas o ejercicios realizados durante el período lectivo de clases. Por fuentes de evaluación se entienden prácticas de seminarios, reseñas, informes de lectura, informes orales, esquemas o propuestas de trabajos, trabajos en equipo, etc. Convendrá que estas fuentes sean objetivables y estén documentadas. Se pueden añadir además otros criterios como la participación en las discusiones en clase. Por el motivo que la evaluación continua es aquella que se realiza durante el período lectivo, todos los materiales a evaluar en las asignaturas del máster tienen como plazo máximo de presentación el último día del período de exámenes del trimestre en que se imparte la asignatura, período establecido en el calendario académico de la UPF. Las normas académicas de los másters oficiales de la UPF establecen que hay una única convocatoria por curso académico para cada asignatura o actividad formativa.

Bibliografía seleccionada (máx. 10 ítems):

- Cor Blok, *Historia del arte abstracto (1900-1960)*, Madrid, Cátedra, 1987
G.W.F Hegel, *Introducción a la Estética*, Barcelona, Nexos, 1990
Wassily Kandinsky, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Paidós, 1998
Malevich, Kazimir Severinovich, *Escritos*, Madrid, Síntesis, 2007
Ocampo, Estela, *El Fetiche en el Museo. Aproximación al arte primitivo*, Madrid, Alianza, 2011
Piet Mondrian, *Realidad natural y realidad abstracta*, Madrid, Debate, 1989
Piet Mondrian, *La nueva imagen en la pintura*, Murcia, Colegio de Aparejadores, Caja Murcia, 1993.
Anna Moszynska, *El arte abstracto*, Barcelona, Destino, 1997
Friedrich Schelling, *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*, Madrid, Aguilar, 1963
Wladyslaw Tatarkiewicz, *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos, 1990
W. Worringer, *Abstracción y naturaleza*, Madrid, FCE, 1997

A comienzos del curso se dará al estudiante una bibliografía completa de escritos de los artistas Kandinsky, Malevitch y Mondrian, así como bibliografía específica para cada uno de los puntos del programa