

Teoría del Contexto

Datos de la asignatura

Código: 200765

Créditos ECTS: 6.

Materia: Teoría y Contexto

Curso y período: 3º curso, 1er semestre

Horario: Grupo 1 Miércoles 11'30h. 14'30h. Grupo 2 Viernes 11'30h - 14'30h

Lugar donde se imparte: Aula 236

Profesor: Antonio Ontañón Peredo

1.-DESCRIPCIÓN

Esta asignatura pretende hacer visibles las relaciones entre el contexto contemporáneo (en el sentido amplio de la palabra que designa el conjunto de circunstancias en las que se da un hecho) y las creaciones culturales. Por tanto, estas relaciones incluyen una cierta visión del contexto social, político y urbanístico que condiciona la cultura contemporánea.

El contexto implica una idea de tejido y al mismo tiempo una idea de texto. En esta asignatura queremos describir y analizar los principales hilos que forman la realidad del contexto y al mismo tiempo queremos leer, interpretar lo que los contextos contemporáneos nos dicen. Sobre todo en lo que tiene relación con nuestra experiencia cotidiana y con nuestro entorno inmediato.

La relación con el arte y el diseño es doble. Por un lado estas disciplinas han realizado en los últimos años un giro muy marcado hacia el contexto social y político que queremos analizar, pero por otra parte las características de las creaciones contemporáneas están muy influenciadas por el contexto en el que se insertan.

Las principales corrientes políticas y sociales de nuestra contemporaneidad serán estudiadas a partir de las consecuencias concretas que producen en la realidad y sobre todo a partir de sus contradicciones: tensiones, desigualdad, desempleo, desahucios, precariedad del estado del bienestar, etc. Por otro lado también analizaremos las nuevas formas de construcción de alternativas que ya están en marcha en nuestro contexto: desde los nuevos medios de comunicación críticos hasta el cooperativismo ecológico, etc.

2.- OBJETIVOS. Resultados de aprendizaje.

RA.1- Establecer una relación entre los fenómenos del arte y el diseño y los contextos de la cultura urbana local y global.

RA.2- Reconocer la relación entre historia y memoria para poder analizar la evolución de los cambios en la arquitectura y el urbanismo de la ciudad.

RA.3- Valorar críticamente la ciudad como el Lugar de las creaciones artísticas y culturales.

RA.4 - Relacionar y valorar el papel de los medios de comunicación en la interpretación de los eventos sociales y culturales.

RA.5 - Distinguir las maneras en que los fenómenos culturales y artísticos pueden ser difundidos.

RA.6- Valorar críticamente la política de la cultura oficial y las formas independientes de comunicación.

RA.7 Analizar y reflexionar sobre el valor del arte y el diseño en relación con la sociedad.

RA.8- Distinguir y analizar los procesos de creación artística en relación con otros fenómenos de la cultura contemporánea y como estos se convierten en la ciudad.

RA.9- Identificar los movimientos sociales de la coyuntura global y analizar los éxodos y migraciones consecuentes.

RA.10- Integrar a la metodología de trabajo la complejidad disciplinar que se da al contexto urbano contemporáneo.

RA.11- Enfrentarse con eficacia a las dificultades comunicativas que el contexto urbano, lleno de ruidos, plantea.

RA.12- Control y agilidad de las nuevas formas de comunicación y especial atención a la responsabilidad social en su uso.

RA.13- Profundizar en la convivencia democrática, en el sentido fuerte del término, como herramienta y metodología de trabajo sobre la contemporaneidad.

RA.14- Desarrollar el sentido crítico hacia los datos y los documentos de tal manera que sean apreciados en su auténtico valor.

RA.15- Valorar la importancia de la veracidad en la información y la comunicación que fundamenta nuestros juicios.

RA.16- Valorar la importancia del contexto en el sentido histórico en el momento de profundizar en las obras del pasado.

RA.17-Profundizar en la autonomía personal en el momento de establecer un juicio crítico en la lectura o el visionado de los documentos.

3.- CONTENIDOS.

La asignatura se divide en cuatro bloques temáticos.

Primer bloque temático: La ciudad y sus significados. El campo semántico de la ciudad comprende al menos tres grandes ámbitos: La ciudad como Polis, la ciudad como Civitas y la ciudad como Urbs. La ciudad es el lugar en el que se practica la política. Es el lugar de las tensiones y los cambios. De las nuevas propuestas. Civitas. Civilización. Cultura. La Ciudad como lugar de transmisión y de disfrute de la cultura. La cultura como construcción de nuestra subjetividad y afirmación de nuestros valores. Urbs. Urbe. Urbanismo. La ciudad realmente construida. La solidez del cemento convertido en arquitectura, calles, cruces, calzadas y aceras. Urbanización en su paradójico doble sentido actual. ¿Quién quiere vivir en una "urbanización"? Pero sin urbanismo no puede construirse la ciudad. ¿Qué son los significados de la ciudad? ¿De qué manera se construyen? ¿Cuál es la relación entre la memoria individual colectiva? ¿Es lo mismo que la Historia? La tensión entre poder político y memoria colectiva. El monumento. La jerarquía de los lugares. Neoliberalismo y ciudad. La gentrificación. La "ciudad revanchista". Policía y espacio público. Pisos vacíos y gente sin piso. Los desahucios.

Segundo bloque temático: El trabajo humano. El paro. La alienación. El capital como abstracción. La adoración de los mercados: fe y sacrificios. Las cifras macroeconómicas. Los paraísos fiscales. La flexibilidad. La ética del trabajo y los críticos. La relación con la mercancía. *"Ne travaillez jamais"* El trabajo humano visto por los artistas: William Morris, Guy Debord, Joseph Beuys. Joaquim Jordà y su visión de la clase obrera. La mecanización toma el mando. La visión de la filósofa Hanna Arendt

Tercer bloque temático: La alimentación. ¿Comemos lo que queremos? El negocio de la comida. Supermercado versus cooperativa ecológica. Arte, diseño y alimentación. Miralda. Matteo Guidi: Cucina in máxima sicurezza. El diseño de alimentos de Martí Guixé.

Cuarto bloque temático: la disputa sobre el género. La gran transformación de la subjetividad. Género, sexo, deseo. Los feminismos contemporáneos. La crítica de las clasificaciones tradicionales. Consecuencias sociales y legales.

4.-METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología de esta asignatura se basa en la lectura y el análisis de textos y documentos audiovisuales que son presentados y debatidos en las clases. El profesor hace una introducción a cada bloque temático pero es a partir de la presentación y la discusión de los estudiantes de los documentos propuestos que se realiza una profundización en los contenidos. Por otra parte, la presencia de expertos invitados en cada uno de los bloques ilustra y completa el conjunto de los contenidos trabajados. De manera evidente. Esto implica que la actividad autónoma de los estudiantes es fundamental para el desarrollo de las clases. Las clases están organizadas en un espacio semanal de tres horas seguidas. Normalmente, la primera sesión de cada bloque temático es impartida por el profesor, pero las siguientes

sesiones tienen un carácter estrictamente de seminario: son los estudiantes los que toman la palabra, exponen sus argumentos y organizan el debate. El profesor, al final de las dos primeras horas hace un resumen de los principales argumentos expuestos. La última hora es muy útil para presentar, por parte del profesor, otros documentos que ilustrar o profundicen en las ideas expuestas.

Por lo tanto, si hacemos un pequeño esquema, las actividades dirigidas ocupan la mitad del tiempo de la clase semanal (2etcs) (1h. 30m) las actividades supervisadas la otra mitad (2ects) (1h.30min.) Y la actividad autónoma (2ects) también tiene un papel fundamental (2-3h. Semanales mínimo)

Actividades Dirigidas 2 etcs, 27h. Introducción a cada bloque temático. Resumen de los principales conceptos planteados. Comentarios concretos sobre las principales ideas de las lecturas propuestas. RA, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11

Actividades Supervisadas 2etcs, 27h. Exposiciones por parte de los estudiantes de las lecturas realizadas. Debates en clase sobre documentos bibliográficos o audiovisuales. Asistencia y participación activa en las charlas de profesores invitados RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

Actividades Autónomas 2etcs, 4h. Siete. (18 semanas por semestre) Total 72h. Lecturas sobre la bibliografía propuesta. Reuniones para presentaciones en grupo. Redacción de los escritos solicitados por el profesor. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

6.-BIBLIOGRAFÍA

ARGULLOL, R. *La razón del mal*. Barcelona: Destino Ancora & Delfín, 1993

ARDENNE, P. *Un arte contextual*. Murcia: Cendeac, 2006.

BENEVOLO, L. *La ciudad europea*. Barcelona: Crítica, 1993.

BOURRIAUD, N. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

BOYER, M.Ch. *The City of Collective Memory. Its historical Imagery and Architectural Entertainments*. Cambridge: The MIT Press, 1994.

BRADBURY, R. *Fahrenheit 451*. Barcelona: Edhasa, 1991.

BUTLER, J. *El género en disputa*. Barcelona: Paidós, 2004.

DEBORD, G. *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos, 2002.

DEBORD, G. *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*. Barcelona: Anagrama,

2003

DORFMAN, A. *La muerte y la doncella*. Madrid: Ollero & Ramos, 1995.

DÖBLIN, A. *Berlín Alexanderplatz*. Barcelona: Destino, 2002.

DOS PASSOS, J. *Manhattan transfer*. Barcelona: Planeta, 1990.

ESQUILO. *La Orestíada*, trad. Vicente López Soto. Barcelona: Juventud, 1980.

FERNÁNDEZ BUEY, F. *Utopías e ilusiones naturales*. Barcelona: El Viejo Topo, Barcelona, 2007.

FERNÁNDEZ BUEY, F. *Marx (sin ismos)*. Barcelona: El Viejo Topo, 1999.

FERNÁNDEZ BUEY, F. *Leyendo a Gramsci*. Barcelona: El Viejo Topo, 2001.

FERNÁNDEZ BUEY, F. *Por una Universidad democrática*. Barcelona: El viejo Topo, 2009.

FOLCH, R. "De aceras, cambio y futuro", *La Vanguardia*, Barcelona, 20 Diciembre 1996.

FOSTER, H. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal, 2001.

HALBWACHS, M. *La memoire collective*. París: PUF, 1950.

KOOLHAS, R. *Delirious New York*. Rotterdam: 010 Publishers, 1994.

LEFEBVRE, H. *La revolución urbana*. Madrid: Alianza, 1972.

LE CORBUSIER. *Principios de Urbanismo*. Barcelona: Ariel, 1989.

LE GOFF, J. *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona: Tecnos, 1991.

ONTAÑÓN, A. *Los significados de la ciudad. Ensayo sobre memoria colectiva y ciudad contemporánea*. Barcelona: Edicions de l'Escola Massana, 2004.

PIEYRE DE MANDIARGUES, A. *Al margen*. Barcelona: Bruguera, 1990.

POSTMAN, N. *Tecnópolis*. Barcelona: Llibres de l'Index, 1994.

PRECIADO, P.B. *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Anagrama, 2002.

RAMIREZ, J.A. *Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante*. Madrid: Visor, 1992.

SÓFOCLES. *Antígona*. Madrid: Gredos, 2002.

VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. *Barcelonas*. Barcelona: Empuries.

7.-PROGRAMACIÓN

GRUPO 1. Miércoles 11'30-14'30h.

Septiembre

14.- Presentación asignatura y primer bloque temático. Relación contexto, hechos históricos y creación cultural. El contexto contemporáneo y la ciudad. Urbe. Civitas. Polis. Los significados de la ciudad. Debate sobre los principales conceptos: Memoria colectiva. Poder político. Monumento. Urbanismo. Arquitectura. Grupo social. Identidad. Organización simbólica de la ciudad. RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11

21.- Exposición por parte de los estudiantes de la primera lectura. *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury. Contexto. Descripción e interpretación. Debate sobre los principales conceptos. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

28.- Exposición por parte de los estudiantes de las tragedias clásicas *Antígona* de Sófocles y la *Orestíada* de Esquil. Descripción, interpretación y debate. La Polis. Siglo V antes de Cristo. Tensión entre el pasado mítico y el presente político. Memoria de los crímenes. La cadena de la sangre. La resistencia contra el poder. La solución de los conflictos. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

Octubre

5.- Exposición por parte de los estudiantes de la novela *A Margen* de André Pieyre de Mandiargues y del ensayo *Barcelonas* de Manuel Vázquez Montalbán. Descripción, interpretación y debate. Barcelona y el barrio del Raval nuestro contexto inmediata. Gentrificación, turismo y transformación urbana. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

12 Festivo

19.- Exposición por parte de los estudiantes de las novelas *Manhattan Transfer* de John dos Passos y *Berlín Alexanderplatz* de Alfred Döblin. Descripción, interpretación y debate. Nueva York y Berlín en los años 20. La ciudad como seducción. La metrópolis como lugar fascinante pero terriblemente duro. La pérdida de las ilusiones. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

26.- Entrega del trabajo escrito sobre el primer bloque y presentación del segundo. El trabajo humano. Comentario y debate sobre los principales conceptos. El paro. La alienación. El capital como abstracción. La adoración de los mercados: fe y sacrificios. Las cifras macroeconómicas. Los paraísos fiscales. La flexibilidad. La ética del trabajo y los críticos. La relación con la mercancía. "*Ne travaillez jamais*" RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11

Noviembre

2.- Exposición por parte de los estudiantes de la primera lectura. "*El trabajo humano visto por los artistas*" La visión del trabajo a partir de *la condición humana* de Hannah Arendt RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

9.- La visión del cineasta Joaquim Jordà. Visión de fragmentos de los documentales *Numax presenta* y *Veinte años no son nada*. Debate sobre la clase obrera y la ocupación de las fabricas. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

16.- Entrega del trabajo escrito sobre el segundo bloque temático y presentación del tercero: La alimentación. Principales conceptos. ¿Comemos lo que queremos? El negocio de la comida. Supermercado versus cooperativa ecológica. La soberanía alimentaria. Fragmento del documental *Las espigadoras y el espigador* de Agnès Varda. Debat. RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11

23.- Conferencia de la experta en alimentación Esther Vivas que presentará las principales ideas expuestas en su libro: *El negocio de la comida*. Debate RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

30.- Charla del artista Matteo Guidi sobre la cocina de los reclusos en prisión de máxima Seguridad en Italia y en la cárcel de mujeres Wad-Ras en Barcelona. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

Diciembre

7.- Entrega del trabajo escrito sobre el tercer bloque temático y presentación del cuarto: La disputa sobre el género. Principales conceptos. La gran transformación de la subjetividad. Género, sexo, deseo. Los feminismos contemporáneos. La crítica de las clasificaciones tradicionales. Consecuencias sociales y legales. Fragmento del film de Pedro Almodóvar *Todo sobre mi madre* RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11

14.-Exposición de los estudiantes de la lectura sobre el primer capítulo del libro *El género en disputa* de Judith Butler. Debate y comparación con el libro de Pol B. Preciado *Manifiesto contra sexual* (capítulo *Cuando Judith Butler descubrió el consolador*) RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

21.- Fragmento del film *Las muertas chiquitas* de Mireia Sallarès. Orgasmos femeninos y contexto. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

Enero

11.- Charla y debate con el artista Mireia Sallarés sobre su trabajo y la vivencia de la sexualidad femenina. RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17

18.- Presentación del último escrito y valoración final de la asignatura. RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11

25.- Notas finales

8.-COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias específicas

CE02- Demostrar que conoce, comprende y relaciona los conceptos y las informaciones entre las diferentes áreas artísticas, científicas y sociales.

Resultado del aprendizaje

RA.1- Establecer una relación entre los fenómenos del arte y el diseño y los contextos de la cultura urbana local y global.

RA.2- Reconocer la relación entre historia y memoria para poder analizar la evolución los cambios en la arquitectura y el urbanismo de la ciudad.

RA.3- Valorar críticamente la ciudad como el Lugar de las creaciones artísticas y culturales.

RA.4 - Relacionar y valorar el papel de los medios de comunicación en la interpretación de los eventos sociales y culturales.

RA.5 - Distinguir las maneras en que los fenómenos culturales y artísticos pueden ser difundidos.

RA.6- Valorar críticamente la política de la cultura oficial y las formas independientes de comunicación.

CE07 - Demostrar que conoce, comprende e interpreta la historia del arte, de la arquitectura y el diseño y la su contextualización social, económica y cultural.

Resultado del aprendizaje

RA7- Analizar y reflexionar sobre el valor del arte y el diseño en relación con la sociedad.

CE19 - Diferenciar los valores estéticos de otros valores reconocidos socialmente.

RA.8- Distinguir y analizar los procesos de creación artística en relación con otros fenómenos de la cultura contemporánea y como estos se convierten en la ciudad.

CE22 - Valorar el rol dinámico de la cultura, la ciencia, la economía y la ecología en relación los valores morales de la sociedad.

Resultado del aprendizaje

RA.9- Identificar los movimientos sociales de la coyuntura global y analizar los éxodos y las migraciones consecuentes.

Competencias transversales

CT04 - Desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para participar en trabajos de equipo y / o multidisciplinares, enriqueciendo el trabajo de un proyecto

común a través de la interacción con los demás valorando sus aportaciones y sus puntos.

Resultado del aprendizaje

RA.10 - Integrar a la metodología de trabajo la complejidad disciplinar que se da al contexto urbano contemporáneo.

CT06 - Comunicar eficazmente. Expresarse de forma adecuada y eficaz teniendo en cuenta su destinatario, el medio y las diferentes situaciones formales.

Resultado del aprendizaje

RA.11- Enfrentarse con eficacia a las dificultades comunicativas que el contexto urbano, lleno de ruidos, plantea.

CT07 - Utilizar de manera responsable los sistemas de comunicación e información de Internet.

Resultado del aprendizaje

RA.12- Control y agilidad de las nuevas formas de comunicación y especial atención a la responsabilidad social en su uso.

CT08 - Ser responsables de los propios posicionamientos éticos y morales considerando, valorando y respetando los demás.

Resultado del aprendizaje

RA.13- Profundizar en la convivencia democrática, en el sentido fuerte del término, como herramienta y metodología de trabajo sobre la contemporaneidad.

CT12 - Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la documentación, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.

Resultado del aprendizaje

RA.14- Desarrollar el sentido crítico hacia los datos y los documentos de tal manera que sean apreciados en su auténtico valor.

CT13 - Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para una correcta expresión y formalización de lo que se quiera transmitir.

Resultado del aprendizaje

RA.15- Valorar la importancia de la veracidad en la información y la comunicación que fundamenta nuestros juicios.

RA.16- Valorar la importancia del contexto en el sentido histórico en el momento de profundizar en las obras del pasado.

RA.17-Profundizar en la autonomía personal en el momento de establecer un juicio crítico en la lectura o el visionado de los documentos.