

Código: 200779
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA
Materia: TEORÍA Y CRÍTICA
Curso: Cuarto
Semestre: SEGUNDO
Equipo docente: Antonio Ontañón
Horas de dedicación: 150h
Horas lectivas: 54h
Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter optativo y de metodología teórica-práctica. Se entiende la práctica, entonces, como una dimensión articulada con las de teoría, praxis y poiesis, en relación con las situaciones, procesos y contextos que se abordan y en los que esta articulación se da. En base a esto, el objetivo general de la materia es proponer diferentes campos en los que el pensamiento y el discurso crítico se confrontan y se articulan con las prácticas de las artes y los diseños contemporáneos.

En las seis asignaturas que componen la materia se abordarán los fundamentos y prácticas de la crítica del arte y del diseño en su dimensión de apertura de los significados e implicaciones del objeto cultural; se introducirá a los/las alumnos/as en las herramientas y metodologías de las pedagogías de los siglos XX-XXI y su interacción con las artes y los diseños; se abordarán principios y perspectivas tanto éticas y ecosociales en y a través del ámbito de la creación; se facilitarán herramientas para el análisis y proyección de tendencias.

CRÍTICA DEL DISEÑO
DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA
ECOSOCIOLOGIA
ÉTICA I CREACIÓN
INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS

CRÍTICA DE ARTE.

Esta asignatura plantea diferentes miradas sobre la crítica de arte: su importancia histórica en relación con el arte de vanguardia y la situación actual. Pero además facilita a los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas que les permite producir contenidos críticos en los diferentes ámbitos del arte, el diseño y la cultura contemporáneos.

OBJETIVOS

Facilitar recursos conceptuales de análisis, de interpretación y de producción de los fenómenos artísticos. El objetivo es dar una visión global y plural a los estudiantes del entorno profesional del crítico de arte. También se pretende desarrollar en el alumno una capacidad crítica sensible hacia los múltiples niveles del debate actual sobre el arte.

Es una asignatura que también pretende incentivar la producción de contenidos críticos para la revista In Media Nada Magazine. <https://inmediarismagazine.wordpress.com/> Esta revista de pensamiento crítico incorpora también contenidos de interés sobre la vida de la Escuela Massana y también se edita una edición en papel con una selección de los artículos más destacados de la revista digital. Por otro lado también es un objetivo importante la relación con los estudiantes y profesores del Grado de Periodismo de la UAB que aportan una visión diferente de los mismos temas y hacen posible un diálogo muy enriquecedor.

COMPETENCIAS

E03. Leer, escribir y hablar de forma posicionada y crítica en y desde los entornos de trabajo de las artes y los diseños, y emplear estos recursos como un factor de construcción personal.

E06. Señalar y describir vínculos entre teoría y experiencia en el trabajo propio a partir de la acotación de problemas y evidencias en el contexto sociocultural y de la propuesta de hipótesis.

E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.

E14. Identificar y aplicar los elementos básicos de un proceso de exploración y análisis en un campo concreto de las artes y el diseño.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

COMPETENCIES TRANSVERSALES

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.

T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinaria y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E03.25). Demostrar autonomía en la argumentación y en la estructura textual-oral del discurso propio.

RA2 (E03.26). Demostrar autonomía e iniciativa en los procesos de intervención en un debate.

RA3 (E06.14). Plantear y desarrollar discursos y prácticas críticas y problematizadoras a partir del acercamiento e interacción con objetos y praxis de las artes y los diseños contemporáneos.

RA4 (E06.17). Emplear los cimientos teóricos y prácticos del ejercicio de la crítica y su relación dialéctica permanente con la producción contemporánea de las artes y los diseños.

RA5 (E09.8). Emplear con sentido crítico conceptos específicos del ámbito práctico y teórico de las artes y los diseños.

RA6 (E09.9). Emplear conceptos procedentes de campos de saber varios (filosofía, ciencias sociales, ciencia y tecnología, pedagogía, etc.) de forma posicionada y según las necesidades del trabajo propio.

RA7 (E14.28). Emplear herramientas y recursos de exploración y análisis documental para el ejercicio de la crítica del arte y del diseño.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir un posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.

T01.2. Reconocer los contenidos del trabajo de los otros como fuente de aprendizaje.

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.

T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.

T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.

T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Historia de la crítica de arte. Orígenes y evolución. Análisis de las obras en cuanto a espacio, tiempo y tendencia. Teorías del arte. Teorías de la crítica de arte. Los diferentes géneros del periodismo cultural: entrevista, crónica, reportaje, reseña, ensayo, crítica. La escritura periodística. La ética periodística. Teorías de la modernidad. La obra: Análisis formal, lenguaje formal y estilo. Recursos expresivos y técnicas empleadas. La obra y su significado: simbolismos, iconología, iconografía.... La obra y su contexto: Los movimientos artísticos y las tendencias. Las instituciones artísticas. La Gestión cultural. La difusión y la publicidad. Relaciones complejas: el artista y su crítico. Ejemplos famosos. Arte y técnicas literarias.

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura se estructura en dos tipos de trabajo: por un lado, con una serie de sesiones explicativas sobre los principios históricos y teóricos de la práctica de la crítica del arte, desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta su naturaleza actual en la cultura contemporánea. Por otro lado, se hace un ejercicio profesionalizador, con la adquisición por parte de los alumnos del rol de crítico de arte. De esta manera se trabajan técnicas de escritura, se profundiza en el funcionamiento de una publicación y la preparación de textos reales que de manera periódica se harán públicos en In Media Nada Magazine.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 22,5h (15%)

Horas actividades supervisadas: 22,5h (15%)

Horas aprendizaje autónomo: 96h (64%)

Horas actividades de evaluación: 9h (6%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y/o visitas y/o presentaciones de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: El profesor presenta los principales elementos teóricos e históricos que se usarán como contexto de la asignatura. Por otro lado con la ayuda de profesores del grado de periodismo de la UAB se dan las claves de los principales géneros de la crítica cultural.

Resultados de aprendizaje:

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios al aula o taller.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: La asignatura se transforma cada sesión en un verdadero consejo de redacción en el que los escritos de los estudiantes se valoran, se analizan y se corrigen antes de su publicación. También se planifican los temas a desarrollar a partir de las aportaciones e investigaciones de los estudiantes.

Resultados de aprendizaje:

Actividad autónoma:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Investigación de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: Es una actividad de producción de contenidos periodísticos. Entrevistas, redacción de crónicas, etc. Por otro lado también hay un trabajo de lectura crítica sobre los textos presentados por el profesor para debatir a la clase.

Resultados de aprendizaje:

Actividad de evaluación

Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y/o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

Descripción: Comentarios críticos a partir de las aportaciones de los estudiantes.

Resultados de aprendizaje:

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El elemento central de la evaluación es la demostración que los estudiantes han sido capaces de desarrollar su sentido crítico de una manera racional y argumentada en el campo de las artes y el diseño.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (35%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (35%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/o otras actividades colectivas. (30%)

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

La elaboración y publicación de los diferentes artículos de escritura crítica y la participación en las diferentes actividades de la clase son las dos formas fundamentales de evaluación.

- 1.-Evaluación continua a partir del seguimiento del trabajo al aula: 40% Dirección de la revista. A convenir en la clase según el número de la revista. 2.-Evaluación continua de la realización de las reseñas críticas (4 en total): 40% Un artículo de opinión. Uno o dos reportajes. Una o dos entrevistas 3. Evaluación puntual con seminarios y debates: 20%

BIBLIOGRAFIA

- Bouillon, Jean- Paul. La critique d'art en France, 1850-1900, Saint-Etienne, 1989
- Bourdieu, Pierre. "L'Institutionnalisation de l'anomie", Les Cahiers du Musée national d'artmoderne, 1987
- Bourdieu, Pierre. The field of cultural production: essays on art and literature, Cambridge, 1993
- Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 2002
- Bozal, Valeriano, ed. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid, La balsa de la Medusa, 1996
- Cameron, Dan, "Critical Reflections", Artforum, març 1990
- Crow, Thomas. Pintura y sociedad en el París del siglo XVIII, Madrid, Nerea, 1989
- Dresdner, Albert. La gènese de la critique d'art dans le contexte historique de la vie culturelle européenne (trad.francesa), Paris, École nationale supérieure des beauxarts : Centre allemand d'histoire de l'art, 2005
- Danto, Arthur. ¿Qué es una obra maestra?, Barcelona, Crítica, 2002.
- Elkins, James, editor. The State of Art Criticism, New York, Routledge, 2008
- Everett, Sally. Art Theory and Criticism. An Anthology of Formalist, Avant-Garde, Contextualist and Post-Modernist Thought, Autoedició, 1991
- Guasch, Anna. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997
- Guasch, Anna dir. La crítica de arte. Historia, teoría y praxis, Barcelona, 2003
- Gamboni, Dario. "Critics on criticism: a critical approach", Malcolm Gee ed., Art criticism since 1900, Manchester, 1993
- Greenberg, Clement, Arte y cultura: ensayos críticos, Barcelona, Paidós, 2002 (1961)
- Guilbaut, Serge. De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, Madrid, Mondadori, 1990
- Heinich, Nathalie. La sociología del arte, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003
- Holt, Elisabeth Gilmore. The art of all nations 1850-73. The emerging role of exhibitions and art critics, Princeton, 1981
- Lethbridge, Robert. Artistic relations. Literature and the visual arts in nineteenthcentury France. New Haven, 1994
- Lorente, Jesús-Pedro. Los museos de arte contemporáneo. Noción y desarrollo histórico, Gijón, 2008
- Lorente, Jesús-Pedro. Historia de la crítica del arte. Textos escogidos y comentados, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2005
- Montaner, Josep M. Crítica y Arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1999
- Orwicz, Michael. Art criticism and its institutions in nineteenth century France, Manchester, 1994
- Picazo, Glòria et al. Impasse. Art, poder i societat a l'Estat Espanyol, Lleida, Ajuntament de Lleida, 1997
- Valverde, Isabel. "Baudelaire y Manet", Boletín de la fundación Camón Aznar 31-32 (1988)
- Valverde, Isabel. "El efecto Zola en la pintura moderna", El naturalismo y la vida moderna, Javier Arnaldo editor, Madrid, 2006
- Venturi, Lionello. Historia de la crítica de arte, Barcelona, 1982
- Situaciones. Revista de Historia y crítica de las artes de l'Escola d'Història de l'art de Barcelona. Issn 2013-6781 / Dep. legal B-03065 Barcelona 2009 – 2012
www.situaciones.info Abierta y en línea.
<http://www.a-desk.org/>
<http://www.roulottemagazine.com/>

PROGRAMACIÓ

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, una sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Semana 1

Actividad: Introducción a la asignatura. El «campo» del arte y el rol de la crítica de arte. Consejo de redacción.

Semana 2

Actividad: Sesión de trabajo con profesorado de Periodismo cultural – UAB. Consejo de redacción.

Semana 3

Actividad: Crítica, historia del arte y estética. Vasos comunicantes Consejo de redacción.

Semana 4

Actividad: La historia de la crítica de arte y del diseño(I) Consejo de redacción: publicación

Semana 5

Actividad: La historia de la crítica de arte y diseño (II) Consejo de redacción.

Semana 6

Actividad: Crítico versus curator al sistema del arte y del diseño. Presentación y análisis de publicaciones concretas: La revista Roulotte Revista A desk. Consejo de redacción.

Semana 7

Actividad: Caso de estudio: Exposición al Macba. Consejo de redacción.

Semana 8

Actividad: Caso de estudio: Exposición al Macba (II) Consejo de redacción: publicación

Semana 9

Actividad: Caso de estudio: Exposición museo del Diseño Consejo de redacción

Semana 10

Actividad: Caso de estudio: Exposición museo del Diseño (II) Consejo de redacción

Semana 11

Actividad: Caso de estudio: Exposición a la Virreina Consejo de redacción

Semana 12

Actividad: Caso de estudio: Exposición al CCCB Consejo de redacción:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

publicación

Semana 13

Actividad: Preparación y producción de la edición en papel. Estrategias. Consejo de redacción

Semana 14

Actividad: Preparación y producción de la edición en papel. (II) Consejo de redacción

Semana 15

Actividad: Preparación y producción de la edición en papel. (III) Consejo de redacción

Semana 16

Actividad: Presentación pública de la revista impresa. Debate sobre los resultados.

Semana 17

Actividad: Comentario de notas

Semana 18

Actividad: Semana de cierre