

Código: 104700
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: HISTORIA
Curso: SEGUNDO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: Antonio Ontañón, Silvia Rosès
Horas de dedicación: 150h
Horas lectivas: 75h
Horas autónomas: 75h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de formación básica y de metodología histórico-teórica, entendiendo la historia y la noción genealógica como un dispositivo con sus métodos y conceptos propios. El objetivo general de la materia es comprender la articulación entre procesos históricos de la era contemporánea con prácticas y objetos culturales de las artes y los diseños de los siglos XIX-XX. En las tres asignaturas que componen la materia, se abordarán conocimientos históricos y conceptuales de las artes y los diseños; se potenciarán las herramientas conceptuales, historiográficas y discursivas para que el estudiante sepa explorar, hallar, leer y comprender los fenómenos culturales de la época contemporánea; se promoverá su capacidad de trabajo colectivo en los procesos de discusión en el aula; se le introducirá en los fundamentos de la investigación y en el uso adecuado de fuentes documentales.

Asignaturas de la materia:

HISTORIA: REVOLUCIONES Y MERCADO

HISTORIA: GUERRAS Y POSGUERRAS

HISTORIA: CAPITALISMO Y ERA GLOBAL

HISTORIA: CAPITALISMO Y ERA GLOBAL.

Esta asignatura plantea un recorrido por los principales movimientos artísticos, de artes plásticas, los diseños y las artes aplicadas desde los años 50 hasta los 90, es decir, desde el fin de la Segunda Mundial con la expansión del capitalismo y la división del mundo en bloques hasta la caída del muro de Berlín con la expansión de la globalización. De tal manera que la asignatura toma una especial atención a las relaciones entre las formalizaciones creativas, el contexto histórico y los contenidos teóricos.

OBJETIVOS

Introducirse en el conocimiento de los movimientos artísticos y de diseño a partir de la Guerra Civil española y la 2ª Guerra Mundial. Contextualizar los fenómenos artísticos, de las artes aplicadas y del diseño con los acontecimientos políticos, sociales, medioambientales y culturales de la época. Revisar el discurso jerárquico y narrativo de la historiografía clásica. Aplicar una metodología de análisis de los diferentes aspectos conceptuales, ideológicos y / o filosóficos que diferencian a cada movimiento artístico particular. Analizar los parámetros formales de las nuevas tendencias. Conocer y analizar ejemplos de obras artísticas y de diseño de los períodos mencionados. Propiciar la capacidad crítica del alumno ante las manifestaciones artísticas y de diseño. Potenciar la reflexión personal y propiciar que el trabajo de los alumnos como artistas o diseñadores sea más rico y profundo. Fomentar la realización de trabajos de investigación realizados con rigor y respetuosos.

COMPETENCIAS

E01. Analizar críticamente, en el trabajo propio, las dimensiones históricas y genealógicas de objetos, fenómenos y procesos en contexto, y entenderlo como factor clave para trazar líneas de futuro.

E02. Analizar y relacionar teorías, conceptos y saberes de las diversas áreas de conocimiento (sociales, científicas, de las artes y de los diseños).

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.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

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

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E01.4). Reconocer la dimensión geográfica e histórica de las artes y los diseños.

RA2 (E01.5). Expresar en el trabajo propio conciencia de especie, de clase y de género.

RA3 (E01.6). Identificar las prácticas culturales de su contexto.

RA4 (E02.11). Buscar nuevas propuestas, argumentos y vías de comprensión de los fenómenos artísticos y culturales de la época del capitalismo global.

RA5 (E02.12). Efectuar observaciones y análisis en el campo de la investigación de información bibliográfica y de casos de estudio de la historia de las artes y los diseños.

RA6 (E02.13). Reconocer los factores más relevantes del contexto contemporáneo: ecológico, socioeconómico, tecnocientífico, político y cultural.

RA7 (E03.13). Participar autónomamente en el trabajo grupal del aula en los procesos de discusión alrededor de casos de estudio y textos proporcionados por el equipo docente.

RA8 (E03.14). Integrar la lectura (textual, icónica, etc.) como un hábito propio de trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

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

T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.

T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.

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.

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

Los contenidos de la asignatura se articulan a través de diversas perspectivas simultáneas y complementarias desde las que se desarrollarán diferentes genealogías históricas relativas al arte, el diseño, las artes aplicadas y la cultura visual. El objetivo es triple: no perder la conciencia de la línea histórica, trabajar sobre las interconexiones entre artes y diseño y, al mismo tiempo, poder leer el período de estudio desde diversos recorridos.

Contenidos:

Arte de vanguardia fascismo y el cambio de capitalidad artística
Posguerra: diseño, artes aplicadas, artes plásticas.

Loewy, B. Fuller, Porsche.
Expresionismo abstracto en EE. UU..
Informalismo europeo. Tàpies. Dau al Set
Guerra fría y el síndrome del suicidio de especie.
Del capitalismo de producción al capitalismo de consumo.
"Good design is good business".
Escultura: Giacometti, Henry Moore. La influencia del Existencialismo.
Neodadaísmos en EE. UU. y Europa.
Arte Pop en el Reino Unido, EE. UU. y España.
Diseño industrial versus artesanía: nuevos materiales, nuevos usos.
Eames, Saarinen, Tupperware, Jacobsen, Rand.
El medio es el mensaje. El medio es el masaje. El aldea global.
Gutte form y Bell design.
Arquitecturas: Coderch, La casa de Tàpies y el movimiento moderno en 60 .
Arte de acción: Fluxus - Beuys- Mendieta- Abramovic
La Internacional Situacionista. Vanguardia y revolución. Mayo de 1968.
Minimalismo. Arte conceptual. Crítica institucional. Giro lingüístico. Giro fotográfico.
Louise Bourgeois, Bacon, cuerpo humano, vanguardia y psicoanálisis.
La contracultura: la imaginación al poder, o hiciera el amor y no la guerra.
Panton, Sottsass, Colombo, Glaser.
Los límites del crecimiento. Contaminación y polución.
Activismo político posmoderno. Guerrilla Girls, Barbara Kruger, J. Holzer
El retorno a la artesanía y el arte popular. La cerámica como paradigma.
Amnistía Internacional. Greenpeace y Médicos sin fronteras.
Punk y no future. Thatcher y Reagan. El postmodernismo.
Nuclear no gracias. El SIDA. La caída del muro de Berlín.
Rio 92. La agenda 21. Internet. Ecodiseño.
Arte relacional y contextual.
La verdad incómoda. De Kioto a París 21.
Función del arte. Artesanos del medio ambiente

METODOLOGÍA

Actividades dirigidas (35%): Sesiones para percibir, comprender, pensar y comunicar. Se potenciará el debate a partir de referentes teóricos y planteamiento aportados tanto por los profesores como por los alumnos.

Actividades supervisadas (10%): Seguimiento y desarrollo de las propuestas en clase, se valorará la participación y la colaboración. Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y / o en grupo, y se desarrollarán en la clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Actividades autónomas (50%): Actividad individual complementaria al trabajo del aula. Se valorará la capacidad de relacionarse y de investigación. El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos encuentren: Investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc. Asimismo realizará un trabajo-síntesis de todo el proceso.

Las actividades de evaluación comprenden un 5% de los créditos. Evaluación individual o en grupo del resultado general o parciales de la asignatura. Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de la misma.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 52,5h (35%)

Horas actividades supervisadas: 15h (10%)

Horas aprendizaje autónomo: 75h (50%)

Horas actividades de evaluación: 7,5h (5%)

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: La asignatura se articulará a partir de 3 nudos históricos de 4 semanas de duración (12 semanas en total), una sesión de tutorías de proyecto y dos finales de presentación que el alumno deberá encajar con su propia investigación .

Además del trabajo final de la asignatura, el alumno realizará varios ejercicios en el contexto de cada nudo que implicarán la presentación pública y la búsqueda de materiales.

Resultados de aprendizaje: RA.2, 5, 6, 7, 8.

Actividad supervisada:

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

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

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y/o en grupo, y se presentarán en clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.3, RA.5, RA.6, RA.7, RA.8, T01.1, T01.2, T06.1, T06.2.

Actividad autónoma:

Búsqueda 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: El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos encuentren: Investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc. Asimismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5, RA.6, RA.7, T02.1, T03.1, T03.2, T05.1, T05.2.

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: Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de la misma. .

Resultados de aprendizaje: RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5, RA.6, RA.7, T02.1, T03.1, T03.2, T05.1, T05.2.

Sistema de evaluación. Trabajos a realizar:

1. Trabajo en grupo. Diferentes fases 40%
2. Lecturas comentadas. Total: 20%
- 3.-Prueba final en el aula 20%
- 4.-Participación en la clase 20%

Listado de temas para el trabajo en grupo. Los estudiantes tienen que elegir uno de ellos y formar grupos de 8 personas aproximadamente. Se trata de grandes temas históricos de la segunda mitad del siglo XX y el objetivo principal es investigar sus consecuencias culturales en un sentido amplio a partir de los intereses de cada estudiante: arte, diseño, música, cine, fotografía, arquitectura, etc.

El trabajo se tendrá que presentar en clase o en un espacio elegido por el grupo y se tendrá que realizar también una versión escrita. El formato es libre, pero la extensión, las subdivisiones, etcétera se pactarán grupo por grupo con el equipo docente a las tutorías que se harán en las clases.

Se trata del trabajo con más peso para la nota final de la asignatura. (45%)

1.- La guerra de Vietnam. (1955-1975) Las protestas contra esta guerra, considerada como la muestra más sangrienta del imperialismo norteamericano, politizaron a los jóvenes de Europa, EE. UU., Latinoamérica... La cultura crítica tuvo un gran protagonismo en estas protestas. El cine (Coppola) el arte (El igloo de Giap, de Mario Merz), las acciones de H. Farocki, la canción protesta, etc.

2.-La dictadura de Francisco Franco (1939 – 1975) La producción cultural en el estado español estuvo muy condicionada por la larga dictadura fascista de Francisco Franco. El genocidio franquista tuvo su paralelo cultural en forma de represión, exilio y censura. A lo largo del tiempo, las relaciones entre cultura y franquismo fueron cambiantes. El cine de Luis Buñuel o Berlanga son ejemplos interesantes. El arte de vanguardia informalista o el trabajo pop de lo Equipo Crónica. Figuras como la de Joan Brossa... También fue muy importante la contribución crítica de artistas conceptuales como por ejemplo el Equipo de Treball.

3.-La Bomba atómica y la guerra fría. (1945-1991) Seguramente el símbolo fundamental del miedo durante la segunda mitad del s. XX. La exposición "Bajo la bomba" de 2007 al Macba, explica de manera suficiente las consecuencias culturales y políticas de la amenaza nuclear. "Hemos de entender la cultura como una arma de defensa y ataque contra el enemigo" (Picasso) Los dirigentes políticos de los dos bloques en los cuales se dividió el mundo durante estos años eran muy conscientes de este hecho. La producción, la distribución y la recepción de la cultura estaba muy condicionada por los intereses políticos de las grandes potencias. De este modo, el arte del expresionismo abstracto se convirtió (entre otras cosas) en una herramienta de publicidad del bloque occidental.

4.-Feminismos y luchas de género. La crítica a la sociedad patriarcal y la participación de la mujer en igualdad de condiciones al hombre en la vida social son dos elementos fundamentales para entender el siglo XX. La cultura crítica en sus diferentes aspectos tiene un papel muy importante. En este sentido la exposición al CCCB (2019 "Feminismos") fue muy importante.

5.-Descolonizaciones. El proceso de independencia de las antiguas colonias de las potencias europeas implica una crisis de la manera de entender la cultura como una actividad estrictamente europea. La cultura crítica tiene un papel importante en este proceso como se puede apreciar a la exposición "Territorios indefinidos. Perspectivas sobre el legado colonial" al Macba (2019)

6.- Black Power. Los movimientos de lucha por el reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas son fundamentales para entender el mundo contemporáneo. También son una muestra de la violencia que se esconde bajo el estilo de vida norteamericano. La cultura crítica tuvo un papel muy importante en forma de música, cine, artes plásticas, etcétera.

7.- La revolución. La revolución cubana. La revolución de Mayo de 1968. El concepto de Revolución social y política ha estado siempre muy ligado al arte y el diseño de vanguardia. Constructivismo, dadaísmo, surrealismo... todos se declaraban abiertamente revolucionarios. Esto llega hasta nuestros días, pero de

manera sorprendente durante el mes de mayo de 1968 se produjo en París y a muchos otros lugares del mundo un estallido revolucionario que dejó desconcertado al poder por su fuerza y determinación. Grupos artísticos y activistas como por ejemplo la Internacional Situacionista participaron muy activamente en estas revueltas.

8.-Contracultura y revolución sexual. A partir de las ideas de Marcuse, Reich, la música de Bob Dylan, los escritos de Kerouak, los films de Passolini, el movimiento Hippie, etc, se produjo un cambio profundo en las relaciones humanas y las maneras de vivir que sufrió una crisis muy fuerte con la extensión de la epidemia del Sida

RECUPERACIÓN

Criterios para poder optar a las pruebas de recuperación del mes de julio:

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.

BIBLIOGRAFIA

- BAYLEY, S. *Guía Conran del diseño*. Madrid: Alianza, 1996.
- BENJAMIN, W. *Obras. Libro 1*. Madrid: Abada Editores, 2008, Vol. 2.
- BÜRGER, P. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Ediciones Península, 1987.
- CRUZ, M. *Filosofía contemporánea*. Madrid: Taurus, 2002.
- DE MICHELI, M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza, 1979.
- DEBORD, G. *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos, 2003.
- DANTO, Arthur. *Después del fin del arte*. Barcelona: . Paidós, 1999.
- DICKIE, George. *El círculo del arte*. Barcelona: Paidós, 2005.
- DORMER, P. *El diseño desde 1945*. Barcelona: Destino, 1993.
- DORMER, P. *The new ceramics : trends traditions*. London: Thames and Hudson, 1996.
- DORMER, P.; TURNER, R. *La Nueva joyería: diseños actuales y nuevas tendencias*. Barcelona: Blume, , 1986.
- FOLCH, R. *La quimera de créixer*. Barcelona: La Magrana, 2011.
- FOSTER, H. et al. *Art since 1900*. London: Thames & Hudson, 2005.
- GASPAR, M. (ed.). *El laboratori de la joieria 1940-1990*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, 2007.
- GUASCH, A.M. *El arte último del s. XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza editorial, 2005
- HEINICH, N. *El paradigma del arte contemporáneo*. Madrid: Casimiro Libros, 201
- HOBSBAWN, E. *Historia del siglo XX*. Barcelona: Crítica, 1997.
- JAUJA, María Virginia (ed.). *El cristal se venga: textos, artículos e iluminaciones de José Luis Brea*. Mexico DF: RM + Fundación Jumex Arte Contemporáneo, 2016
- JAMESON, F. *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío*, Paidós, Barcelona, 1992
- MARZO, J. L.; MAYAYO, P. *Arte en España (1939-2015) Ideas, práctica, políticas*. Madrid: Cátedra, 2015.
- ONTAÑÓN, A.; PRIETO, J. A. (ed.). *Altres mirades sobre l'artesania*. Barcelona: Escola Massana, 2009
- ONTAÑÓN, A. (ed.). *Altres mirades sobre el disseny*. Barcelona: Escola Massana,

2004

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

STANGOS, N. *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza, 1988.

Teoría general i ecosociologia

SENNETT, R. *El Artesano*. Barcelona: Anagrama, (2008) 2009.

SHINER, L. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós, (2001) 2010.

TORRENT, R.; MARIN, J. M. *Historia del diseño industrial*. Madrid: Manuales Arte Cátedra, 2005.

GASPAR, M. (ed.). *El laboratori de la joieria 1940-1990*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, 2007.

PROGRAMACIÓN

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

Sesión 1

INICIO: Inicio y presentación de la asignatura.

A partir de aquí la asignatura se articula en 15 sesiones. Cada sesión que se dividen en explicativas y exploratorias. Las sesiones explicativas se basan en la impartición de la materia y de las líneas generales de cada bloque de manera magistral por parte del equipo docente. Las sesiones exploratorias implican la división de la clase en grupos de trabajo supervisados por el equipo docente

Sesiones 2 -10 Desarrollo de los contenidos y de las investigaciones – exploraciones de los grupos.

Sesiones 11 – 12 presentaciones del trabajo en grupo.

Sesión 13 Prueba final en el aula.

Sesión 14 RECUPERACIÓN

Sesión 15 SESIÓN DE CIERRE: Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales.