

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104715

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: TEORÍA Y LENGUAJE

Curso: TERCERO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Núria Gómez Gabriel, David G. Torres & Laura Casassas

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 53h

Horas autónomas: 97h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter obligatorio y de metodología teórica-contextual, es decir, que parte del contexto social y cultural contemporáneo para problematizar y reflexionar sobre las artes y los diseños del s. XXI. El objetivo general de la materia es conocer, comprender y posicionarse frente de las tendencias contemporáneas de las artes y los diseños, desde su dimensión contextual, económica, institucional, discursiva, metodológica y genealógica. En las dos asignaturas que componen la materia, se abordarán y analizarán prácticas y tendencias contemporáneas en el campo de las artes y los diseños; se ahondará en los espacios comunes a partir de su articulación, entrecruce y transferencia con otros campos de saber y práctica, así como en su dimensión conceptual y discursiva (teórica-práctica) con perspectiva sincrónica y diacrónica; se reforzará la disposición investigadora autónoma de los/las estudiantes/as a partir de su propia exploración de casos de estudio y referentes, del mismo modo que de su capacidad para seleccionar, descartar, discernir, reconocerse y distinguirse.

Asignaturas de la materia:

TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS EN ARTES Y DISEÑOS 1

TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS EN ARTES Y DISEÑOS 2

TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS EN ARTES Y DISEÑOS 1.

Esta asignatura pretende dar una visión general y profunda de las principales tendencias que articulan el arte, la creación audiovisual, la artesanía y el diseño en todas sus vertientes en la actualidad. Además de tratar casos particulares de artistas y diseñadores, también se trabajarán las corrientes de pensamiento más importantes, así como el contexto social económico y político, con la voluntad de configurar un corpus de pensamiento del momento que nos permita comprender el porqué de la deriva de la creación contemporánea.

La asignatura incidirá en el desarrollo de herramientas metodológicas (Analizar, Relacionar, Sintetizar Referenciar / Contextualizar, posicionarse) que permitan comprender la diversidad y la complejidad de las prácticas creativas en la contemporaneidad.

OBJETIVOS

Desde el punto de vista de la configuración del estudiante, los objetivos en competencias actitudinales, metodológicas e instrumentales son: propiciar una actitud activa, curiosa y crítica hacia el mundo y el contexto que rodea al estudiante, y sabiendo relacionar las diferentes manifestaciones culturales con el presente y el pasado; fortalecer la capacidad de trabajo, la autonomía y posicionamiento propio del estudiante en el proceso de aprendizaje. Es decir, trabajar con un estudiante que sabe cuestionar la realidad que le viene dada y que construye su universo propio de intereses; la adquisición de herramientas para la búsqueda autónoma, el análisis y la crítica, para el desarrollo de presentaciones escritas y orales con rigor académico; potenciar la capacidad del alumno para analizar críticamente la investigación sobre artistas, diseñadores, libros y documentos. Por último, ser consciente de que el presente es múltiple y viene condicionado por las realidades socioeconómicas, políticas e históricas. En cuanto a objetivos específicos del contenido de la asignatura, son los siguientes: Conocimiento del contexto del arte y del diseño contemporáneo identificando las principales tendencias y creadores a través de la relación con sus precedentes; Conocimiento de la configuración del actual sistema de las artes, los diseños y el audiovisual contemporáneo identificando sus agentes, canales de producción y los procesos sociales, políticos y culturales que los generan; Fomentar la capacidad de relacionar diferentes paradigmas de la producción contemporánea desde una mirada transhistórica; Capacidad de poner en relación tendencias artísticas diferentes educando la capacidad estética de análisis y comprensión de las imágenes; Capacidad de poner en contexto artistas, diseñadores y tendencias; Conocimiento del contexto cultural, del diseño y artístico actual de Barcelona en relación con el contexto global.

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).

E04. Analizar el contexto sociocultural contemporáneo, en permanente transformación, e implicarse en él desde el trabajo propio en el campo de las artes y/o los diseños.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

COMPETENCIES 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.
- 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, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA1 (E01.9). Confrontar el trabajo propio con las tendencias contemporáneas: sabe situarse en el contexto y detectar genealógicamente la(s) línea(s) en la(s) que se inserta el trabajo propio.
- RA2 (E01.10). Demostrar autonomía en el proceso de investigación y construcción de un archivo propio de referentes, casos de estudio, etc.
- RA3 (E02.35). Emplear publicaciones y foros específicos para la reflexión y discusión en torno a las artes y los diseños.
- RA4 (E02.36). Generar información nueva a partir de la entrevista y la conversación con otros agentes.
- RA5 (E04.21). Posicionarse frente a las lógicas institucionales y económicas de la escena contemporánea de las artes y los diseños.
- RA6 (E04.22). Investigar de forma autónoma en el entorno de discursos, prácticas y recursos de la escena contemporánea de las artes y los diseños.
- RA7 (E04.23) Emplear diferentes recursos y centros de documentación e investigación.

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.
- 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

La asignatura se desplegará a partir de dos nudos que se utilizarán para plantear como el arte, la creación audiovisual, la artesanía y el diseño responden a diferentes problemáticas contemporáneas.

1 / La recuperación de estrategias revolucionarias, utópicas y radicales de los años 70.

La aparición de nuevas generaciones de artistas y diseñadores que recuperan estrategias propias del arte conceptual y las prácticas radicales de los años 70, incorporando medios como el vídeo, la fotografía, el cine o la performance en sus prácticas. Esta mirada retrospectiva conduce a revisiones constantes de la disciplina y sus sistemas, provocando nuevas lecturas y generando una serie de aproximaciones transversales.

2 / Globalización e institucionalización.

La caída del muro de Berlín precipita la disolución de la división del mundo en dos bloques y al mismo tiempo inaugura nuevas confrontaciones. Del eje enfrentado Oeste vs. Este se pasa al enfrentamiento Occidente vs. Oriente. De las capitalidades claras que habían definido buena parte de la producción cultural después de la Segunda Guerra Mundial, marcadas por este enfrentamiento entre ejes, el fenómeno de la globalización provoca la aparición de múltiples nexos, ciudades y contextos y, al mismo tiempo, una cierta uniformidad en el contexto urbano. Este crecimiento de las ciudades va acompañado y queda marcado por un progresivo institucionalismo de la cultura.

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA5, RA6 y RA7

METODOLOGIA

La asignatura seguirá tres ejes metodológicos: un eje teórico-contextual para reflexionar sobre las artes y el diseño contemporáneos. Un eje instrumental que conduce a la búsqueda de referentes y casos de estudio. Y un eje práctico que permitirá trabajar el análisis crítico y la comprensión de las prácticas de las artes y el diseño en sus espacios de encuentro, con la voluntad de tomar posición. La tipología de actividad serán las siguientes:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Actividades dirigidas (30%): 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 (5%): 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 (60%): Actividad individual complementaria al trabajo del aula. Se valorará la capacidad de relacionar, de investigación, de análisis y de posicionamiento. 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.

Actividades de evaluación (5%): 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: 45h (30%)

Horas actividades supervisadas: 7,5h (5%)

Horas aprendizaje autónomo: 90h (60%)

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

Actividad dirigida:

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

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

Descripción: En estas sesiones, en formato de clase magistral, visionado de referentes, audiovisuales o trabajo de textos se expondrán las temáticas propuestas.

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA5, RA6

Actividad supervisada:

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

Metodología enseñanza-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: Puestas en común de los materiales trabajados; investigación, tratamiento y organización de la información en el aula; ejercicios de lectura interesada y colaborativa y de trabajo de los conceptos y argumentos extraídos del material textual; elaboración y discusión de mapas conceptuales; producción de textos en el aula.

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA5, RA6 i RA7

Actividad autónoma:

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

Metodología enseñanza-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: Búsqueda y recopilación de información, reflexión, análisis, etc.

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 i RA7

Actividad de evaluación

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

Metodología de enseñanza-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 esta.

Resultados de aprendizaje: RA1

SISTEMA DE EVALUACIÓN

En la evaluación se tiene en cuenta: los conocimientos y resultados de aprendizaje mínimos para alcanzar las competencias de la asignatura; a partir de estos mínimos, evaluamos los itinerarios individuales y formas de compromiso e implicación en las propuestas realizadas. Los criterios de evaluación son los siguientes:

- Compromiso y rigor con los trabajos y las actividades que se proponen: adecuación con los enunciados, calidad en el contenido y la presentación material.
- Corrección en la escritura y rigor académico en el trabajo textual.
- Implicación y dinámica en el aula.
- Evolución personal en el proceso de aprendizaje. Esfuerzo y escucha hacia las recomendaciones y orientaciones de los docentes y el resto de estudiantes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (30%)
Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (50%)
Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/o otras actividades colectivas. (20%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Cada uno de los nudos contará con sus propias actividades de evaluación para valorar el proceso de trabajo y aprendizaje en el seno de los mismos.

Actividad de evaluación 1:

Comentario de texto de un texto.

Capacidad analítica de un texto (10%)

Búsqueda de referentes y selección de material. (30%)

Capacidad de síntesis (qué decir) (40%)

Comunicación escrita (como decirlo) (20%)

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA5, RA6 y RA7

Actividad de evaluación 2:

Realización de una pieza de video de 5 minutos en grupo.

Identificación del caso de estudio (20%)

Investigación, análisis y criterio del material. (20%)

Organización de la información y guión crítico (20%)

Puesta en escena del material de trabajo. (20%)

Montaje de video - escritura (20%)

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA5, RA6 y RA7

Actividad de evaluación 3:

Presentación oral en grupo.

Identificación del caso de estudio (25%)

Investigación, análisis y criterio del material. (25%)

Organización de la información y guión de la comunicación (25%)

Comunicación oral (25%)

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA5, RA6 y RA7.

Se llevarán también a cabo ejercicios de carácter transversal con la voluntad de articular y sintetizar los conocimientos adquiridos en clase en relación con los intereses propios de los estudiantes.

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.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONELLI, Paola. Talk to me. Design and the Communication between people and objects. New York: MoMA, catàleg exposició 2011.
- BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: MIT Press, 2003.
- BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006
- BOURRIAUD, Nicolas. Post producció. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004
- BROWN, Tim. Change by design. Harper Collins, 2009
- CHARNY, Daniel. The Power of making. V&A Publishing, 2011
- CRARY, Jonathan. 24/7 Late Capitalism and the Ends of Sleep. Londres: Verso Books, 2013.
- LÜTTICKEN, Sven. El arte de robar. Madrid: Akal, 2002
- DANTO, Arthur. Después del fin del arte. Barcelona: . Paidós, 1999.
- DAUTREY, Jehanne & QUINZ, Emanuele. Strange Design. Forcalqueiret: It Editions, 2015
- DE VICENTE, José Luis & MORTON, Timothy. Después de la fi del món. Barcelona: CCCB, 2017
- DERY, Mark. Culture Jamming: Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire of Signs. Open Media pamphlet, 1993.
- DICKIE, George. El círculo del arte. Barcelona: Paidós, 2005.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 1997. POLANCO, A. F. Pensar la imagen. Pensar con las imágenes. Madrid: Delirio, 2014.
- DONALD, Norman. El diseño de los objetos del futuro (la interacción entre el hombre y la máquina). Ed. Paidós, 2010
- DUNNE, Anthony . Hertzian tales: electronic products, aesthetic experience and critical design, 2005
- DUNNE, Anthony. & RABY, Fiona. Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming. London: The MIT Press, 2013
- GREGG, Melissa. The Affect Theory Reader. Duke University Press, 2009
- GROYS, Boris. La Topología Del Arte Contemporáneo. lapizynube.blogspot.com
- GROYS, Boris. Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Caja Negra Editora, 2014
- GUASCH, Anna Maria. El Arte Último Del Siglo XX. Del Posminimalismo a Lo Multicultural. Madrid: Alianza, 2000.
- JAUJA, María Virginia (ed.). El cristal se venga: textos, artículos e iluminaciones de José Luis Brea. Ciudad de Mexico: RM + Fundación Jumex Arte Contemporáneo, 2016
- JULIER, Guy. La cultura del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2010
- MANZINI, Ezio. Cuando todos diseñan. Madrid: Experimenta Theoria, 2015
- MARCUS, Greil. Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX. Anagrama, 2006
- NORMAN, Donald. The Design of Everyday Things. London: The MIT Press, 1998
- PARSONS, Tom. Thinking Objects: Contemporary approaches to product design. Lausanne: AVA Books, 2009.
- PEIST, Núria. El éxito en el arte moderno. Abada Editores, 2012
- PRESS, Mike & COOPER, Rachel. El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI. Colección GG Diseño, 2009
- RAMIREZ, J.A.. Ecosistema y explosión de las artes, Barcelona, Anagrama, 1994.
- RAWSTHORN, Alice. Hello World, where design meets life. London: Hamish Hamilton, 2013.
- STEYERL, H. Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.
- VIDAL OLIVERAS, Jaume: Galerisme a Barcelona 1877-2012. Descubrir, defensar, difondre l'art. Barcelona: Ajuntament de Barcelona/Art Barcelona, 2012

PROGRAMACIÓ

La assignatura 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 2 bloques o nudos históricos y un seminario. Cada bloque implica seis sesiones que se dividen en: sesiones 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 2,3,4 5, 6 y 7:

Bloque 1: La recuperación de estrategias revolucionarias, utópicas y radicales de los años 70

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Costa oeste EEUU: la revisión de la performance Mike Kelley, Paul McCarty
- "El arte y super doble" (Jeff Koons, Haim Steinbak, Sherrie Levine, Cindy Sherman ...)
- YBA s vs. Barcelona caso de estudio: la formación del sistema de las artes en Barcelona
- Arte relacional: Pierre Huyghe (la recuperación de estrategias pop y de artistas como ant farm); el proyecto Ang Lee
- La Edad Hamletica. Democracia y crisis de la representación
- Iconografías del poder. Una aproximación al motivo visual (trans) como método de análisis crítico
- Paracinema. Expanded Cinema. Syncinéma.
- Imagen y hauntología: Retroutopies visuales en escena
- Revisión del diseño como disciplina para la solución de problemas
- Posibilidades de crítica a través del diseño: estrategias de disfunción y para-funcionalidad.

Sesión 8: seminario / taller específico con invitado externo

Sesiones 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Bloque 2: Globalización e institucionalización

- "De como NY robo la idea de arte moderno" revisitado desde "Bajo la Bomba"
- De "primitivismo" a "Cocido y crudo" pasando por "Las Magiciens de la Terre"
- La Bienal de Venezia de Harald Szeeman, Documenta X
- Arte en México (Francis Alÿs, S. Sierra, Teresa Margolles, Daniela Rosell ...) "Abuso mutuo"
- La explosión del sistema del arte: FRAC s, museos en España, MACBA modelo Pompidou
- ARCO
- NetArt. Teoría de redes
- Google, Fuck Off!
- El doble digital y la Imagen compensatoria
- Cultura Activa y Materialismo Espiritual
- Gramática Cultural y Guerrilla de la comunicación
- La legitimación de las nuevas prácticas del diseño a través de la institución
- La incursión del diseño en sistemas propios del mundo del arte (galerías, museos, instalaciones ...)

Sesión 14

presentaciones finales de trabajos

Sesión 15 (festivo)

Sesión 16

Síntesis de la asignatura. notas

Sesión 17

RECUPERACIÓN

Sesión 18

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