

Código: 104700

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN BÁSICA

Materia: HISTORIA

Curso: SEGUNDO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Laura Casassas, Núria F. Rius & David G. Torres

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- 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 transmitirlos 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 tres ejes temáticos. Dentro de cada eje temático 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.

1. Imperialismo, descolonización, neo-liberalismo y crisis

En este bloque se analizará el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en el contexto de las artes y el diseño: ante la implosión del capitalismo, desde las prácticas creativas se desarrollan toda una serie de prácticas de resistencia que colocan a la ideología en primer plano:

El imaginario del Humanismo tras el impacto de la 2GM, ¿cómo y qué representar?: la fotografía documental en el mundo; Expresionismo abstracto y Informalismo europeo vs. Minimalismo.

La relación con la realidad: La influencia del Existencialismo; Nouvelle Vague, neorrealismo italiano, Berlanga; Francis Bacon; Sociedad de consumo y obsolescencia programada (The Waste Makers, 1960); Diseño social y ecología (Buckminster Fuller, Papanek, Hennessey)

La crítica al formalismo: Minimalismo; Arte conceptual "Six years 1966-1972"; Gute Form y la idea del 'buen diseño' (Styling y marketing); Exposiciones de diseño en el MoMA (Cranbrook, HFG Ulm, Braun ...), el Grupo de Trabajo.

La crítica institucional: Haacke, Broodthaers, Buren, Andrea Fraser.

2. Cuerpo

En este bloque se desarrollará la importancia de la ideología a través de la puesta en primer término del cuerpo como lugar de experimentación y confrontación social:

La performatividad: la eclosión de la performance a finales de los años 60 y la relación con el feminismo (Chris Burden, Bruce Nauman, Nam June Paik, Fluxus, Valie Export, Carolee Schneemann, Guerrilla Grilo, Mary Beth Edelson ...)

1974 Global Tools (Ugo La Pietra, Andrea Branzi, Sottsass ...) Gianni Pettena

Desarrollo de las formas domésticas de representación: fotografía, cine y vídeo. Usos relacionales y afectivos de la tecnología y performativitatats los códigos (género, generación, clase social, etc.).

3. Sociedad Pop, del espectáculo y la contracultura

En este bloque analizaremos la formación de la sociedad basada en la cultura pop, entendida como desarrollo del capitalismo, una sociedad acostumbrada al espectáculo. De este modo, revisaremos las producciones en arte y diseño en su complejidad en relación a la sociedad: tanto desde la perspectiva celebrativa como desde las posiciones críticas.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La cultura Pop: Expo URSS vs USA 1959; 1964: Brillo Box, Dino Gavina, Rauchenberg ...; Warhol y la Factory; Videoarte (Ant Farm y la Mamelle)

El imaginario de la radicalidad: Situacionismo; Comic; Cine experimental (Jonas Mekas); Cine underground (John Waters); Punk; Arquitectura radical y anti-diseño; 1966 Superarchitettura, (Archizoom, Superstudio, UFO, Strum, gruppo 9999); 1972 Italy: The New Domestic Landscape, Contracultura y diseño (Drop City, Whole earth catalog, prácticas DIY, Instant City 72)

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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:

Cada nudo histórico contará con sus propias actividades de evaluación para valorar el proceso de trabajo y aprendizaje en el seno de estos. Igualmente, se llevarán a cabo algunos ejercicios de carácter transversal con que articular y poner en común los conocimientos adquiridos en cada seminario.

Sistema de evaluación. Trabajos a realizar:

1. Actividades y problemas a resolver en los 4 nudos (lecturas, ejercicios de investigación, etc.) Total: 75%
2. Actividades a realizar de manera transversal: Trabajo de síntesis. Total: 25%

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 química 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
- HOBBSAWN, 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*.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Madrid: Cátedra, 2015.

ONTAÑÓN, A.; PRIETO, J. A. (ed.). *Altres mirades sobre l'artesanía*. 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.

Teoria 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.

PROGRAMACIÓ

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

Sesiones 2-5

Bloc 1. Imperialismo, descolonización, neo-liberalismo y crisis

Sesiones 6-9

Bloc 2. Sociedad pop y del espectáculo

Sesiones 10-13

Bloc 3. Contracultura y performativitat

Sesiones 14-15

Presentaciones.

Sesión 17

RECUPERACIÓN

Sesión 18

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

ADENDA COVID-19

En previsión de que el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a raíz de un posible rebrote del COVID-19 y que, por lo tanto, la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previsto otros mecanismos y canales de docencia para cumplir en su totalidad las competencias que se detallan en esta Guía Docente, así como los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta excepcional situación.

En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones:

- Alteración de la presencia en espacios concretos según criterios acordados: ratio baja (15-18 personas por espacio) o distancias sociales de precaución sanitaria.
- Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial.
- En el peor caso, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la docencia en línea.

Para lograr estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una conexión a Internet estable y un ordenador para conectarse. En caso de que el alumno/a presente dificultades en este sentido, lo tendrá que comunicar para considerar el caso y encontrar una solución.