

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104701
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: HISTORIA
Curso: PRIMERO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: David G. Torres, Sílvia Rosés & Antonio Ontañón
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 propios métodos y conceptos. 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 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, encontrar, 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 POSTGUERRAS
HISTORIA: CAPITALISMO Y ÉPOCA GLOBAL

HISTORIA: REVOLUCIONES Y MERCADO.

Esta asignatura forma parte del conjunto de asignaturas teórico -históricas de los dos primeros cursos del Grado que tienen por objetivo acompañar al estudiante en un proceso de apertura de conocimientos así como de primeros interrogantes y replanteamientos mediante el estudio de genealogías históricas de las artes y el diseño.

Desde la necesidad crítica del presente, *Historia: revoluciones y mercado* plantea una aproximación, estudio y reflexión en torno a los ámbitos del objeto, el espacio y la imagen en sus profundas transformaciones del siglo XIX y principios del XX, en el marco de la revolución industrial, la emergencia de la sociedad de masas, el abandono del antiguo sistema de las artes (artes/artesanía) y la madurez del campo autónomo del arte. La asignatura plantea una lectura relacional entre estos tres ámbitos y el contexto político, social, cultural y tecnológico en el que emergen y son desarrollados.

Para conseguirlo, la asignatura parte de un conocimiento base o mapa del período que el estudiante llevará adquirido o lo hará en las primeras sesiones para, acto seguido, poder profundizar a lo largo del curso en problemas concretos y localizados , a partir de tres miradas complementarias: Arte, Diseño y Narración Visual.

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

envuelve al estudiante, no sólo el presente sino las relaciones de éste con el pasado y las diferentes manifestaciones culturales; fortalecer la capacidad de trabajo y la autonomía 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 unas primeras herramientas para la investigación autónoma y para el desarrollo de presentaciones escritas y orales con rigor académico. Por último, potenciar la reflexión personal y propiciar que el trabajo de los alumnos como artistas o diseñadores sea más rico, profundo y fundamentado.

En cuanto a objetivos específicos del contenido de la asignatura, éstos son: introducirse en el conocimiento crítico y relacional de los fenómenos artísticos, tecnológicos-visuales y del diseño que se produjeron durante el siglo XIX y principios del siglo XX; comprender las circunstancias históricas, sociales y económicas que hacen posible la existencia de una determinada forma artística; aplicar una metodología de análisis de los diferentes aspectos conceptuales, ideológicos y/o filosóficos, así como técnico-estéticos, que diferencian las tendencias; propiciar la capacidad crítica del alumno/a frente al conjunto de los fenómenos del período.

COMPETENCIAS

E01. Analizar críticamente, en su propio trabajo, 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 distintas 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, utilizando estos recursos como un factor de construcción personal.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de sus 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 al destinatario y al medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E01.1). Analizar la dimensión histórica y contextual de las artes y diseños.

RA2 (E01.2). Distinguir la dimensión histórica y dialéctica del presente en relación con el pasado y el futuro.

RA3 (E02.3). Aplicar fundamentos básicos del análisis y la interpretación histórica, técnica y cultural de imágenes, objetos y espacios.

RA4 (E02.4). Detectar y señalar dudas en la comprensión de conceptos y argumentos de textos de carácter historiográfico.

RA5 (E02.5). Demostrar responsabilidad en el uso de la información evitando el plagio.

RA6 (E02.6). Identificar las genealogías y metodologías históricas y conceptuales de las artes y los diseños de la Modernidad.

RA7 (E03.7). Leer textos históricos, historiográficos y de las ciencias sociales de una cierta complejidad.

RA8 (E03.8). Aprender las aportaciones de los docentes y de los compañeros en los procesos de discusión en el aula en torno a casos de estudio y textos historiográficos.

RA9 (E03.9). Demostrar autoexigencia en la comunicación y presentación de trabajos con la corrección ortográfica y su adecuación formal.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propio 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 distintas 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

TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA DE LAS ARTES.

Los cambios en el estatus del artista y transición del antiguo régimen a un nuevo sistema para las artes, las artes aplicadas y el diseño .
Vanguardias artísticas . Emergencia del arte _ moderno . Arte moderno como sistema.

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y LA LUCHA DE CLASES

Las visiones de William Blake y otras miradas subversivas feministas y anticoloniales .
La revolución de 1848 y la lucha para un arte democrático : el Realismo y la caricatura.
La máquina y los nuevos materiales . Crisis de la producción y discursos críticos . Europa vs Estados Unidos .

LA FASCINACIÓN POR LA MODERNIDAD

La ciudad moderna : la multitud , el anonimato y las prácticas flâneur.
El lado oscuro del progreso y el "mal du siècle " : simbolismos , dandismos , decadentismos .
Del Modernismo al Racionalismo en arquitectura y diseño.

LA REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA Y LOS NUEVOS DEBATES SOBRE LA REPRESENTACIÓN

Las investigaciones ópticas y su impacto en las artes. Teorías del color y la visión.
Las nuevas tecnologías visuales mecánicas: fotografía, cartel, cómic y cine.
Los planteamientos del Cubismo y la crisis de la representación.

HERRAMIENTAS Y INSTRUMENTALES:

Introducción al análisis de imágenes y sus metodologías.
Las metodologías de la interpretación compositiva y del análisis de contenido.

Resultados de aprendizaje (RA):

RA.1, 2, 3, 4, 6, 8.

METODOLOGÍA

La asignatura se organiza en torno a tres grandes seminarios (Arte, Diseño y Comunicación Visual) que desarrollarán sus contenidos de manera transversal, mostrando las líneas que aglutinan las diversas problemáticas, avances y resoluciones del mundo del arte, el diseño , la artesanía y la arquitectura. Cada seminario se desarrolla en un

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

número de sesiones y actividades distintas. Así, se articularán diferentes grupos-clase con actividades dirigidas y magistrales o grupitos más pequeños por trabajos más puntuales. Las sesiones plantearán cuestiones históricas, teóricas y conceptuales de las artes y los diseños del cambio del siglo XIX y principios del siglo XX combinando explicaciones por parte del equipo docente con diferentes ejercicios en el aula donde el rol del alumno toma una importancia primordial: análisis de objetos, espacios e imágenes; debates; pequeños ejercicios de investigación, etc.

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: Cada docente planteará una serie de problemas de carácter histórico, teórico y conceptual relativos al objeto de estudio de su seminario. En esta parte, el docente abordará cuestiones con explicaciones y soporte audiovisual, a la vez que generará preguntas al grupo-clase con el que cuestionar o intentar resolver algunos de los dilemas planteados.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 8.

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el 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 resultados parciales del trabajo propio del alumno.

Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Cada seminario plantea una serie de trabajos tanto destinados a madurar cuestiones de historia y teoría de las artes y el diseño como de carácter instrumental. Los trabajos se llevarán a cabo de forma personal y/o en grupo, y se desarrollarán, normalmente, 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 mayores dificultades.

Resultados de aprendizaje: RA 3, 4, 5, 7, 8 y 9.

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: Parte de los trabajos que se pondrán en marcha en el aula tendrán una continuidad en el espacio de trabajo autónomo de los alumnos. Éstos tendrán que leer textos, buscar información y trabajar con material (textual y visual) de elaboración propia.

Resultados de aprendizaje: RA 3, 4, 5, 7, 8 y 9.

Actividad de evaluación

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

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

Descripción: Los seminarios evaluarán el trabajo realizado a partir de los ejercicios trabajados tanto en el aula como en las horas autónomas. Igualmente, se realizará una prueba evaluativa final con la que poner en juego, de forma cruzada y madura, los diferentes conocimientos en contenido y herramientas trabajados en cada seminario.

Resultados de aprendizaje: RA 1, 2, 3, 5, 6, 9.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua y tendrá en cuenta todo el proceso de trabajo y aprendizaje del estudiante mediante los trabajos diarios en el aula así como las tareas a realizar y los proyectos de investigación en horas autónomas. Todos los trabajos que no sean entregados durante el proceso, en las fechas indicadas, no podrán ser evaluados.

Igualmente, en caso de que el estudiante tenga algún tipo de complicación personal, laboral o académica que le impida seguir el curso de la asignatura deberá comunicarlo a los profesores o, en detrimento, a su tutor, para poder encontrar una solución a tiempo. En ningún caso se aceptarán justificaciones o peticiones de flexibilidad a fin de curso.

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. (60%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas. (10%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Sistema de Evaluación. Trabajos a realizar:

1. Actividades y problemas a resolver sobre los nudos de la asignatura (lecturas, ejercicios de investigación, etc.)

Total: 75%

2. Actividades a realizar de forma transversal: Trabajo de síntesis.

Total: 25%

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Resultados de aprendizaje: RA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

RECUPERACIÓN

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

BIBLIOGRAFÍA

ARGAN, GC El arte moderno 1770-1970 . Madrid: Akal , 1991.

BAYLEY, S. Guía Conran de Diseño, Madrid: Alianza, 1992.

~~BAJAC, Q. La invención de la fotografía: La imagen revelada. Barcelona: Blume, 2012.—~~

~~BATCHEN, G. Arder en deseos. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.—~~

~~BOZAL, V. El siglo de los caricaturistas. Madrid: Historia 16, 1989.—~~

BURCH, N. El tragaluz del infinito . Madrid: Cátedra , 2008.

CAMPI, I. Iniciación a la historia del diseño industrial. Barcelona: Ediciones 62 - Massana, 1987.

—La idea y la materia . Vol 1. El diseño de producto en sus orígenes . Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

CARRETE, J. Gravado y creación gráfica . Madrid: Historia 16, 1989.

COOPER, Emmanuel. Historia de la cerámica . Barcelona: Ceac , 1987 (1981).

~~CRARY J. Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia: Cendea, 2008.—~~

DALMASES, Núria de; GIRALETO-MILAGO, Daniel. Argenteros y joyeros de Cataluña. Barcelona : Destino, 1985.

DE FUSCO, R. Historia de la arquitectura contemporánea . Madrid: Celeste, 1994.

FRAMPTON, K. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, (10a ed.), 2000.

GARNER, Philippe. Enciclopedia visuelle de las artes décoratifs, 1890-1940. Brujas : Bordas , 1981.

HESKETT, J. Breve historia del diseño industrial. Barcelona: Ed. de Serbal , 1985.

HOLLIS, R. El diseño gráfico . Una historia abreviada. Barcelona: Destino, 2000.

MAINAR, J. Y CORREDOR-MATHEOS, J. De los bellos oficios al diseño actual. Barcelona: Blume , 1984.

MEGGS, Ph ., PURVIOS, AW Historia del diseño gráfico . Barcelona: RM Verlag , (4a ed.), 2009.

PEVSNER, N. Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño . Barcelona: Destino, 1992.

RAMIREZ, JA Medios de masas e historia del arte . Madrid: Cátedra , 1988.

—Historia del arte , 4: El mundo contemporáneo . Madrid: Alianza, 2005.

SATUÉ, E. El diseño gráfico . Desde los orígenes hasta nuestros días . Madrid: Alianza, 1999. ~~SHINER, Larry. La~~

~~Invención del arte : una historia cultural. Barcelona: Paidós, 2004 (2001).~~

~~SOUGEZ, M.L. et al. Historia General de la fotografía. Madrid: Catedra, 2007.~~

~~STELZER, O. Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.~~

TORRENT, R. Y MARIN, JM, Historia del diseño industrial, Madrid: Manuales Arte Cátedra , 2005.

William Blake: visiones de mundos eternos, 1757-1827: 2 de febrero - 7 de abril de 1996. Barcelona, La Caixa, 1996

FOUCAULT, M. La peinture de Manet, Paris, Éditions du Seuil, 2004.

GAMBONI, Dario, Potential images : ambiguity and indeterminacy in modern art London, Reaktion, 2002

Con formato: Fuente: 10 pto,
Color de fuente: Negro, Diseño:
Claro (Color
personalizado(GB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto,
Color de fuente: Negro, Diseño:
Claro (Color
personalizado(GB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto,
Color de fuente: Negro, Diseño:
Claro (Color
personalizado(GB(254;255;255)))

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Introducció a les metodologies historiogràfiques:

SHINER, Larry. La Invenció del arte : una historia cultural. Barcelona: Paidós, 2004 (2001).

TRIVIÑO CABRERA, Laura. « Cómo abordar la enseñanza de la historia del arte desde una perspectiva de género. El movimiento impresionista como ejemplo », Dossiers feministes, no 19, 2014, págs. 205-220.

Art, gènere i sexualitat:

POLLOCK, Griselda, Vision and difference. New York: Routledge, 2007

Cultura visual del s. XIX:

CRARY J. Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia: Cendea, 2008.

FRIED, M., El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna. Madrid: Visor-La Balsa de la Medusa, 2000.

STOICHITA, V., Ver y no ver. La tematización de la mirada en la pintura impresionista, Madrid, Siruela, 2005.

SCHWARZ, V. S Spectacular Realities: Early Mass Culture in fin-de-siècle Paris, University of California Press, 1998

Noves tecnologies de la comunicació visual:

BAJAC, Q. La invención de la fotografía: La imagen revelada. Barcelona: Blume, 2012.

BATCHEN, G. Arder en deseos. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

BOZAL, V. El siglo de los caricaturistas. Madrid: Historia 16, 1989.

SOUGEZ, M.L. et al. Historia General de la fotografía. Madrid: Catedra, 2007.

BANN, S., Distinguished Images: Prints in the Visual Economy of Nineteenth-Century France, New Haven, Yale University Press, 2013

Experiències de la Modernitat i allò urbà:

AZÚA, Félix, Baudelaire y el artista de la vida moderna. Barcelona, Editorial Anagrama, 1999.

BLOM, Philipp. Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914. Barcelona, Anagrama, 2010.

FRASCINA, Francis et alii: La modernidad y lo moderno. La pintura francesa del siglo XIX, Madrid, Akal, 1998.

HARVEY, David, Paris, capital of modernity, New York, Rutledge, 2003

MORSS, S., Dialéctica de la mirada, Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes. Madrid, Editorial La balsa de la Medusa, 2001

Fuentes y documentos:

CALVO CERRAJERO F. (ed.). Fuentes y documentos para la historia del arte. Ilustración y romanticismo . Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

CHIP, HB (ed.). Teorías del arte contemporáneo . Fuentes artísticas y opiniones críticas . Madrid: Akal , 1995.

CIRLOT, L. (ed.). Primeras vanguardias artísticas . Textos y documentos . Barcelona: Labor, 1995.

FRESA, M. (ed.). Fuentes y documentos para la historia del arte . Las vanguardias del s.XIX . Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

GONZÁLEZ GARCÍA, A. et al. (ed.). Escritos de arte de vanguardia . 199/1945. Madrid : Akal , 1999.

Con formato: Fuente: Subrayado, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: Subrayado, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Subrayado, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Espacio Después: 0 pto, Alineación de fuente: Línea de base

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro, Diseño: Claro (Color personalizado(RGB(254;255;255)))

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

LOOS, Adolf, 1980 (1910). Ornamento y delito. En Ornamento y delito, y otros escritos . Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 43-50.

MORRIS, W. Arte y sociedad industrial. Valencia: Fernando Torres, 1975 (1875).

PROGRAMACIÓ

Sesió 1

INICIO: Todos los grupos juntos. Actividad conjunta de introducción en torno a las artes y el diseño del cambio del siglo XIX y principios del s. XX. Presentación de la asignatura.

Sesió 2-11

Desarrollo de los seminarios de Arte, Diseño y Comunicación Visual .

Sesió 12-13

Actividades conjuntas en torno a las artes y el diseño del cambio del siglo XIX y principios del s. XX

Sesió 14

Actividad de evaluación

Sesió 15

Semana de recuperación

Sesió 16

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.