

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104701

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓ BÀSICA

Materia: HISTORIA

Curso: PRIMERO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Núria F. Rius, Silvia 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 histórica-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 las diferentes disciplinas del diseño de los siglos XIX-XX. En las tres asignaturas que componen la materia, se abordarán conocimientos históricos y conceptuales de las artes y el diseño; 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 I POSTGUERRAS

HISTORIA: CAPITALISMO Y ÉPOCA GLOBAL

HISTORIA: GUERRAS Y POSTGUERRAS

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.

Desde la necesidad crítica del presente, Historia: Guerras y posguerras plantea una aproximación, estudio y reflexión en torno a las profundas transformaciones en el campo de la reflexión estética, las artes, el diseño y la arquitectura que, quedaron afectadas por el impacto de las dos guerras mundiales y que se pueden vincular con el estallido de las vanguardias. La asignatura plantea una lectura que relaciona la producción cultural y artística con el contexto político, social, cultural y tecnológico en el que emergen y son desarrolladas.

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 cuatro nudos históricos y estéticos: 1.- Posguerra y revolución. 2.-Sociedad de masas y metrópolis. 3.-Ideología: fascismo vs. Comunismo. 4.- II Guerra Mundial. Entartete kunst. Auschwitz, la bomba atómica.

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, 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 búsqueda autónoma y para el desarrollo de presentaciones escritas y orales con rigor académico; potenciar la capacidad del alumno para extraer información de artistas, diseñadores, libros y documentos de cara a su formación en investigación. Por último, ser consciente de que la historia no es unívoca, sino que se construye desde las diferentes perspectivas socioeconómicas de las que formamos parte, de tal manera que la historia condiciona la realidad y queda condicionada por nuestra realidad.

En cuanto a objetivos específicos del contenido de la asignatura, estos son: introducirse en el conocimiento crítico y relacional de los fenómenos artísticos, tecnológicos-visuales y del diseño que se produjeron por efecto de las dos grandes guerras mundiales del s. XX; comprender las circunstancias históricas, sociales y a veces 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 técnicos-estéticos, que diferencian las tendencias; propiciar la capacidad crítica del alumno ante el conjunto de los movimientos y fenómenos del periodo. Y, finalmente, relacionar la historia con fenómenos del presente

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

COMPETENCIES

- E01. Analizar críticamente, en el trabajo propio, las dimensiones históricas y genealógicas de objetos, fenómenos y procesos en su 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 diseño).
- 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.

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.
- T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.
- T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTS OF LEARNING

- RA1 (E01.3). Indicar, en su contingencia histórica, los sistemas y campos específicos de definición, producción, difusión y legitimación de las artes y el diseño.
- RA2 (E02.7). Comprender conceptos y argumentos fundamentales de textos de carácter historiográfico.
- RA3 (E02.8). Cuestionar las evidencias de forma crítica.
- RA4 (E02.9). Aplicar los fundamentos de la cita bibliográfica.
- RA5 (E02.10). Reconocer las genealogías y metodologías históricas y conceptuales de las artes y el diseño en la época de las guerras y posguerras del s. XX.
- RA6 (E03.10). Participar de forma activa y comprometida con el trabajo grupal del aula en los ejercicios de análisis de casos de estudio y textos proporcionados por el equipo docente.
- RA7 (E03.11). Aplicar recursos de análisis e interpretación histórica, técnica y cultural de imágenes, objetos y espacios.
- RA8 (E03.12). Aplicar recursos para la confrontación con material histórico-teórico complejo.

RESULTS OF LEARNING 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.

CONTENTS

La asignatura se organiza a través de cuatro nudos históricos / estéticos: 1.- Posguerra y revolución. 2.- Sociedad de masas y metrópolis. 3.-Ideología: fascismo vs. Comunismo. Entartete kunst 4.-II Guerra Mundial. Auschwitz, La bomba atómica.

1.-La primera guerra mundial y las nuevas maneras de entender el arte y la sociedad. La revolución soviética y el nuevo posicionamiento del creador. La revolución espartaquista en Berlín. ¿Unión arte y vida o negación del arte? O, ¿hay que ir a la fábrica? Implicación social de los creadores. Las Vanguardias Rusas: Constructivismo, productivismo, y Realismo. Nuevos modelo pedagógicos Vjutas, Bauhaus. Entre la artesanía y la unión de arte y técnica. La versión berlinesa de dadá. Anti arte y compromiso político. de Stijl o Neoplasticismo, nuevas formas

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

de la abstracció y de la manera de entender la relación con la arquitectura. Marcel Duchamp como caso de estudio: el cuestionamiento del espacio del arte, del autor, la autoría y el objeto:

Del urinario al Grand Verre: autoría y anti-arte:

- El Ready-made: DYS y apropiacionismo. La pasividad y el silencio: la afasia y el síndrome Bartleby Rrose Sélavy y *Étant donnés*: género y sexualidad.

2.- Evolución de la ciudad industrial a la gran metrópoli. ¿Monstruo o máquina para habitar? Urbanismo, higienismo. El racionalismo en Cataluña. El Gatpac. Nacimiento y consolidación de la "societat. cultura de masas", el rol mediador de las imágenes en la construcción de sensibilidades e imaginarios sociales y culturales (fotografía de prensa, cine de Hollywood, cómic, fotografía de aficionado, ateneos populares, cooperativas obreras y la lucha por la cultura. Walter Benjamin y la reproducción técnica de las imágenes, la imagen de la nueva metrópolis en la literatura: *Manhattan Transfer* (John dos Passos, 1925) *Berlin Alexanderplatz* (Alfred Döblin, 1929). El movimiento moderno. Art Déco, Styling y streamline en los EEUU.

3. -La guerra civil española y el Pabellón de París de 1937. El *Guernika* de Picasso. Las misiones pedagógicas. La consolidación del fotoperiodismo moderno. Capa, Taro, Miller. Desarrollo de una retórica visual moderna: diseño gráfico, fotomontaje, cine. De la publicidad a la propaganda de guerra. Comparación entre dos filmes: *El acorazado Potemkin* De S. Eisenstein (1925) y *El triunfo de la voluntad* de Leni Riefenstahl. (1935). Montaje, contenido político, valores éticos y morales. *Entartete kunst*. El crítico Carl Einstein, cubismo, escultura africana y la posición política del crítico.

4.- Significados y consecuencias de la guerra total: Auschwitz y la bomba atómica. ¿Es posible la poesía después de Auschwitz? La caída de Berlín. Europa después de la guerra. Las diferentes opciones estéticas. El inicio del informalismo y cómo robó Nueva York la idea de arte moderno (Serguéi Guilbaut, 1990). El inicio del expresionismo abstracto en Estados Unidos. El esquema de Alfred Barr. Clement Greemberg y la generación de artistas heroicos estadounidenses. Didi-Hubermann, la bomba atómica y los informalismos europeos. ¿Qué fue de las expectativas rompedoras de las vanguardias?

Resultados de aprendizaje (Ver RA al último punto de esta guía): RA.2, 5, 6, 7, 8.

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 de los resultados generales 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:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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 4 nudos históricos de 3 semanas de duración (12 semanas en total), dos sesiones de tutorías de proyecto y una final 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. 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 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 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.

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.

Resultats d'aprenentatge:

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 como las tareas a realizar y los proyectos de investigación en horas autónomas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continuada a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (30%)

Evaluación continuada de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (60%)

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

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIONES PARCIALES

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%

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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

Total: 25%

RECUPERACIÓN

Criterios para poder optar a las pruebas de 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.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV. Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal, 2006.
- ADES, Dawn. El Dada y el Surrealismo. Barcelona: Labor, 1975. –. Fotomontaje. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- ALBRECHT, H. J. Escultura en el siglo XX. Barcelona: Ed. Blume, 1981. ARGAN, G. C. El arte moderno 1770-1970. Madrid: Akal, 1991.
- ARNALDO, Javier. Las vanguardias históricas (1), núm 45. Madrid: Ed. Historia 16, 1993.
- BARNICOAT, J. Los carteles, su historia y su lenguaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1972.
- BAYLEY, S. Guía Conran de Diseño. Madrid: Alianza, 1992.
- BOZAL, Valeriano. Los orígenes del Arte del siglo XX, núm. 43. Madrid: Ed. Historia 16, 1989.
- BÜRGER, Peter: Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península, 1987.
- CABANNE, Pierre: Conversaciones con Marcel Duchamp. Barcelona: Anagrama, 1972
- DE FUSCO, R. Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid: Celeste, 1994.
- DE MICHELI, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo xx. Madrid: Alianza Forma, 2014.
- FRAMPTON, K. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, (10a ed.), 2000.
- GUILBAUT, Serge. De cómo Nueva York robó la idea del arte moderno. Madrid: Mondadori, 1990.
- HESKETT, J. Breve historia del diseño industrial. Barcelona: Ed. del Serbal, 1985.
- HOLLIS, R. El diseño gráfico. Una historia abreviada. Barcelona: Destino, 2000.
- KRAUSS, Rosalind E. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza editorial, 2006.
- MARCUS, Greil. Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX. Barcelona: Anagrama, 2006.
- MEGGS Ph., PURVIS, A.W. Historia del diseño gráfico. Barcelona: RM Verlag, (4a ed.), 2009.
- MUIÑA, Ana (ed.). Mina Loy, Futurismo, Dada, Surrealismo. Madrid: La linterna sorda, 2016.
- NOGUEZ, Dominique. Lenin Dada. Barcelona: Península, 2009.
- PEVSNER, N. Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño. Barcelona: Destino, 1992.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. Duchamp. El Duchamp. amor y la muerte, incluso. Madrid: Siruela, 1993.
- RASULA, Jed. Dadá. El cambio radical del siglo XX. Barcelona: Anagrama, 2016
- ROCHA, Servando. Historia de un incendio. Arte y revolución en los tiempos salvajes: de la Comuna de París al advenimiento del punk. Madrid: La Felguera Ediciones, 2007.
- RODRÍGUEZ RUIZ, Delfín. La arquitectura del siglo XX, núm. 47. Madrid: Ed. Historia 16, 1993.
- SANTOS GARCÍA FELGUERA, María. Las vanguardias históricas (2), núm. 47. Madrid: Ed. Historia 16, 1993.
- SATUÉ, Enric. El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial, 1990.
- SHINER, Larry. La invención del arte: una historia cultural. Barcelona: Paidós, 2014
- THOMAS, K. Diccionario del arte actual. Barcelona: Ed. Labor, 1994.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

PROGRAMACIÓ

La assignatura se desplega 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 4 bloques o nudos históricos. Cada bloque implica tres o cuatro 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 2-5

Bloc 1. La primera guerra mundial y las nuevas maneras de entender el arte y la sociedad.

Sesiones 6-8.

Bloc 2. Evolución de la ciudad industrial a gran metrópoli.

Sesión 9

Presentaciones.

Sesiones 10-13.

Bloc 3. La guerra civil española y el Pabellón de París de 1937.

Sesiones 14-16.

Bloc 4. Significados y consecuencias de la guerra total: Auschwitz y la bomba atómica.

Sesión 17

RECUPERACIÓ

Sesión 18

SESIÓ DE CIERRE: Cierre de la asignatura.

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.