Código: 104715
Créditos : 6
Car á cter : FORMACIÓN OBLIGADO RIA
Mat eria : TEORÍA Y LENGUAJE
Curso: TERCERO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: Pep Dardanya i David Armengol
Horas de dedicación : 150h
Horas lectivas: 53h
Horas aut ò sólo: 97h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA _
Esta materia es de carácter obligatorio y de metodología teórico -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 a 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 profundizará en los espacios comunes a partir de su articulación , entrecruce y transferencia con otros campos de saber y práctica , así como en su dimension conceptual y discursiva (teórico - práctica) con perspectiva sincr ónica y diacr ónica ; se refuerzará la disposición investigadora autónoma de los /las estudiantes a partir de su propia exploración de casos de estudio y referentes, al igual que de su capacidad para seleccionar, descartar, separar, reconocerse y distinguirse .
Asignaturas de la materia :
TEND ENCIAS CONTEMPOR Á NIAS EN ARTES Y DISEÑOS 1
TEND É NCIAS CONTEMPOR Á NÍAS EN ARTES Y DISEÑOS 2

TENDENCIAS CONTEMPORANEAS EN ARTES Y DISEÑOS 1.

Esta asignatura pretende dar una visión general y profundizada de las principales tendencias que articulan el arte en todas sus vertientes en la actualidad . Además de tratar casos particulares de artistas instituciones, movimientos y contextos, 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 por qué de la deriva de la creación contemporánea .
La asignatura incidió 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 ni el contexto que rodea el 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 investigación 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, instituciones artísticas , 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 contemporáneo identificando las principales tendencias y creadores a través de la relación con los suyos precedentes; Conocimiento de la configuración del actual sistema de las artes contemporáneas 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 y tendencias ; Conocimiento del contexto cultural y artístico actual de Barcelona en relación con el contexto global.

COMPETE ENCIAS _

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 .

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.
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 : saber situarse en el contexto y detectar geneológicamente le (s) líneas (s) en le(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 econó micas de la escena contemporánea de las artes y los diseños.
RA6 (E04.22). Investigar de forma autónoma en torno a discursos, prácticas y recursos de la escena contemporánea de las artes y los diseños.
RA7 (E04.23) Emplear diferentes recursos y centros de documentaci ón 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 transmitirlas con eficiencia y creatividad.
T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación ó 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 cómo el arte y las instituciones artísticas 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 que recuperan estrate gias propias del arte conceptual y las prácticas radicales de los años 70, incorporando medios como el vídeo , la fotografía, el cine o la performance 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.

/ 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 está marcado por un progresivo institucionalismo de la cultura.

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

METODOLOGÍA

La asignatura seguirá tres ejes metodológicos : un eje teórico - contextual para reflexionar sobre las artes contemporáneas. 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 en sus espacios de encuentro, con la voluntad de tomar posición. La tipología de actividad serán las siguientes :

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 en la participación y la colaboración . Los trabajos se llevarán a cabo de forma personal y/o en grupo, y se desarrollarán 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 .

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: Búsqueda 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 sus diferentes fases .

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación : 150h
Horas actividades dirigidas: 45h (30%)
Horas actividades supervisadas: 7,5h (5%)
Horas aprendizaje autónomo: 90h (60%)
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 .
Descrip ción : En estas sesiones, en formato de clase magistral, visionado de referentes, audiovisuales o trabajo de textos se expondrán los temas propuestos.
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 de aprendizaje : Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva . _ _ _ _
Descripci ón : 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; produccion de textos en el aula.

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

Actividad autónomo :
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 mate ricos .
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 y RA7

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.
Descripci ón : Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en sus diferentes fases .
Resultados de aprendizaje : RA1

SISTEMA DE EVALUACIÓN _

En la evaluación se tiene en cuenta : los conocimientos y resultados de aprendizaje mínimos con el fin de alcanzar las competencias de la asignatura ; a partir de estos m ínimos , evaluamos los itinerarios individuales y formas de compromiso si implicación en las propuestas realizadas.

Criterios para ser evaluado:

1. El alumno/a tiene que haber entregado la totalidad de los trabajos.
2. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN DE LA MATERIA _

Evaluación continúa 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/u otras actividades colectivas . (20%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES _

Actividad de evaluación 1 :
Comentario de texto.
Capacidad analítica de un texto (10%)

Búsqueda de referentes y selecci ón de material. (30%)
Capacidad de síntesis (qué decir) (40%)
Comunicación escrita (cómo decirlo) (20%)
Resultados de aprendizaje : RA1, RA2, RA3, RA5, RA6 y RA7

Actividad de evaluación 2 :
Realización de una pieza de una investigación en grupo .
Identificación del caso de estudio (20%)
Búsqueda, análisis y criterio del material. (20%)
Organización de la información y guión crítico (20 %)
Puesta en escena del material de trabajo. (20%)
Montaje de vídeo - 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%)
Búsqueda, 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.

Segunda convocatoria:
Trabajo de síntesis

RECUPERACIÓN _

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

BIBLIOGRAFÍA

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 producción. 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.
LUTTICKEN, 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. Després 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 imagenes. Madrid: Delirio, 2014.
DONALD, Norman. El diseno de los objetos del futuro (la interaccion entre el hombre y la maquina). 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.
JAUA, 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 diseno como experiencia. El papel del diseño y los disenadores en el siglo XXI. Coleccion 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

PROGRAMACIÓN _

Las sesiones se dividirán en una parte teórica y una de tutorías y trabajo propio.

En la parte teórica desarrollaremos el contexto de producción , teórico e institucional del arte que se da desde el inicio de la globalización (situando este inicio a principios de los noventa) hasta la fecha.

Durante el espacio de tutorías y trabajo propio desarrollarán un trabajo en grupos:
El trabajo de grupo consiste en realizar un mapa de las instituciones dedicadas al arte, diseño y etc. en el contexto de Barcelona, para ver desde el contexto institucional cómo y dónde se marcan tendencias aparte de ver cómo se puede trabajar las tendencias desde la institución . El trabajo tiene una vertiente que posibilite en el segundo semestre un trabajo prospectivo de las tendencias .
El objetivo es desarrollar un conocimiento compartido entre los alumnos y poder establecer un mapa de tendencias desde Barcelona.
La mecánica del trabajo será la presentación en grupo. Cada grupo tomará como objeto de estudio y análisis una institución de Barcelona, después hará un ejercicio de prospección sobre cómo trabajar las tendencias en aquella institución y finalmente se presentará al resto de compañeras . .
Previo ejercicio se decidirá de forma colaborativa cuáles serán las instituciones a abordar.

Como trabajo individual y complementario: cada alumno realizará un breve análisis de alguna propuesta (excluidas las de la institución trabajada en grupo) y se entregará en formato artículo posicionado.

Las últimas sesiones se dedicarán a presentaciones finales de los trabajos de investigación y una evaluación de los contenidos trabajados.