

Código: 104715

Créditos : 6

Carácter : FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia : TEORÍA Y LENGUAJE

Curso: TERCERO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Pep Dardanya i David Armengol

Horas de dedicación : 150h

Horas lectivas: 51h

Horas autónomas: 99h

CONTENIDOS 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 dimensión conceptual y discursiva (teórico - práctica) con perspectiva sincrónica y diacrónica ; 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 :

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 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 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 ni 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 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.

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 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 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 está marcado por un progresivo institucionalismo de la cultura.

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: 39h (26%)

Horas actividades supervisadas: 6h (4%)

Horas aprendizaje autónomo: 99h (66%)

Horas actividades de evaluación : 6h (4%)

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 : En estas sesiones, en formato de clase magistral, visionado de referentes, audiovisuales o trabajo de textos se expondrán los temas propuestos.

Actividad supervisada:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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 . _ _ _ _

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.

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 materiales .

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.

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 : Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en sus diferentes fases .

PROGRAMACIÓ

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

A 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 principio de los noventa) hasta hoy.

Durante el espacio de tutorías y trabajo propio desarrollarán un trabajo en grupos:

El trabajo de grupo consiste a realizar un ejercicio de investigación de tendencias del campo de las artes desde el ámbito más próximo: instituciones dedicadas al arte, agentes, programación, artistas, colectivos, bienal, acontecimiento, fundación, galería...

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 como trabajar las tendencias en aquella institución y finalmente se presentará al resto de compañeras.

Previo ejercicio se decidirá de manera colaborativa qué serán las instituciones a abordar.

Como trabajo individual y complementario: cada alumno hará 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.

SISTEMA DE EVALUACIÓ

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 mínimos , 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 EVALUACIÓ COMÚN DE LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje . (15%)

Evaluación continua de la realización de ejercicios y trabajos. (85%)

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 selección de material. (30%)

Capacidad de síntesis (qué decir) (40%)

Comunicación escrita (cómo decirlo) (20%)

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 gui3n cr3tico (20 %)

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

Montaje de vídeo - escritura (20%)

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 gui3n de la comunicaci3n (25%)

Comunicaci3n oral (25%)

Se llevarán tambi3n a cabo ejercicios de car3cter transversal con la voluntad de articular y sintetizar los conocimientos adquiridos en clase en relaci3n con los intereses propios de los estudiantes.

RECUPERACI3N _

1. La nota m3nima media de curso estar3 entre 4 y 4,99.

2. El alumno/a debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un m3nimo de dos terceras partes de la calificaci3n total de la asignatura.

3. La asistencia debe haber sido igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

RESULTADOS De APRENDIZAJE

RRAA de la titulaci3n.

KT01. Identificar los contenidos, lenguajes y perspectivas fundamentales para el an3lisis de la pr3ctica cultural contempor3nea en sus diversas manife-*stacions.

KT06. Relacionar la experiencia singular del estudiante con la realidad global contempor3nea en la presa de posici3n respecto al proyecto propio.

ST03. Analizar la relaci3n entre los procesos creativos en arte y dise3o y los procesos de transformaci3n social en entornos nuevos y contextos cambiantes y multidisciplinarios.

ST06. Comunicar de manera oral, visual y escrita los resultados de un proyecto propio, sus conclusiones y los conocimientos y razones 3ltimas que los su-*stentan de un modo claro y conciso a p3blicos especializados o no.

CT04. Examinar donde y por qu3 las organizaciones p3blicas o privadas utilizan la tecnolog3a contempor3nea de la informaci3n y la comunicaci3n poniendo 3nfasis en los principios del tratamiento 3tico de la informaci3n.

RRAA de lla materia.

Conocimientos:

KM28 Identificar las tendencias contempor3neas en artes en la producci3n de las instituciones culturales p3blicas y privadas (KT03)

KM29 Indicar la dimensi3n global, geneal3gica y dial3ctica de las pr3cticas de arte en la contemporaneidad (KT02)

KM30 Enumerar los marcos te3ricos dominantes en las tendencias contempor3neas en artes dise3os (KT05)

KM31 Relacionar el trabajo creativo propio con las tendencias art3sticas contempor3neas en su dimensi3n hist3rica. (KT06)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Habilidades:

SM25 Aplicar los espacios comunes y la transversalidad de las prácticas contemporáneas de las artes al trabajo creativo propio (ST02)

SM26 Utilizar en la elaboración de un ensayo, publicaciones y foros específicos para la reflexión y discusión en torno a las artes (ST04)

SM27 Construir una posición crítica propia, mediante la elaboración de un ensayo reflexivo, frente a las lógicas institucionales y económicas de la escena contemporánea en artes (ST06)

Competencias:

CM22 Planificar de manera autónoma un proyecto en el ámbito de las artes contemporáneas (CT02)

CM23 Reunir información significativa a partir de la entrevista y la conversación con otros agentes creativos y del con en centros de documentación e investigación de artes. (CT03)

CM24 Evaluar las diferentes aplicaciones y los límites de uso de datos y documentos del ámbito de las artes. (CT04)

RRAA de la asignatura.

KA Identificar e investigar el contexto en su complejidad para detectar nuevas tendencias.

SA Redactar escritos de carácter crítico tanto de manera individual como colectiva que comuniquen de manera adecuada los argumentos fundamentales de su posicionamiento ante las nuevas tendencias en arte.

CA Adaptar los contenidos críticos de la asignatura a la elaboración de los proyectos propios.

BIBLIOGRAFÍA

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

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.

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.

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

MARCUS, Greil. Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX. Anagrama, 2006

PEIST, Núria. El éxito en el arte moderno. Abada Editores, 2012

RAMIREZ, J.A.. Ecosistema y explosión de las artes, Barcelona, Anagrama, 1994.

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