

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104701

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN BÁSICA

Materia: HISTORIA

Curso: PRIMERO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Sol Enjuanes Puyol i Dani Pitarch

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 68h

Horas autónomas: 82h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia entiende la historia y la noción genealógica como un dispositivo con sus propios métodos y conceptos. Su objetivo general 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 diseños y se potenciarán las herramientas conceptuales, historiográficas y discursivas.

Asignaturas de la materia:

HISTORIA: REVOLUCIONES Y MERCADO

HISTORIA: GUERRAS Y 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 introducir una visión crítica de las vanguardias históricas y la exploración de los nuevos lenguajes plásticos y del contexto cultural, económico y social en el que surgen.

Desde la necesidad crítica del presente, Historia: Guerras y posguerras plantea una aproximación, estudio y reflexión en torno a las profundas transformaciones que provocaron las dos guerras mundiales y la revolución rusa en el campo de la estética, las artes, el diseño y la arquitectura. La asignatura plantea una lectura crítica y con perspectiva de género de la producción cultural y artística y del contexto político, social, cultural y tecnológico en el que emergen y se desarrollan.

OBJETIVOS

El objetivo principal es dotar al alumnado de conocimientos que le permitan entender la cultura artística del período que abarca desde la I guerra mundial hasta la segunda guerra mundiales y estimular el pensamiento crítico.

Los objetivos metodológicos son:

- familiarizar al alumnado con los sistemas de análisis del arte y la cultura visual
- promover el uso de un vocabulario adecuado y de fuentes de información especializadas
- identificar los sesgos de género, culturales e ideológicos en el relato de la historia del arte
- potenciar la creatividad

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 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.

CONTENIDOS

1.-La primera guerra mundial y las nuevas formas de entender el arte y la sociedad.

La revolución soviética y el nuevo posicionamiento del creador: las vanguardias rusas. Dadá y los nuevos planteamientos artísticos. Marcel Duchamp y el cuestionamiento de la autoría y el objeto: del urinario al Grand Verre. Los caminos de la abstracción. La Bauhaus: un nuevo modelo pedagógico que entiende el diseño como herramienta de transformación social.

2.-La arquitectura moderna: del urbanismo al espacio doméstico.

La arquitectura entendida como máquina de habitar: racionalismo y funcionalismo. Nuevos modelos de ciudad. Diseñadoras eclipsadas. Producción industrial y diseño.

3.-Las vanguardias y el ascenso de los fascismos.

La guerra civil española y el Pabellón de París de 1937. La vanguardia hispana de los años 1930: arquitectura, arte, artesanías y propaganda. El Guernica de Picasso. Desarrollo de una retórica visual moderna: diseño gráfico, fotomontaje, cine. El fascismo mira a la vanguardia: el Entartete kunst.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

4.-El surrealismo y sus derivadas.

La exploración del inconsciente como herramienta creativa. Creatividad en femenino en torno al surrealismo. Europa después de la guerra: el inicio del informalismo y del expresionismo abstracto.

METODOLOGÍA

Clases teóricas con soporte visual.

Análisis críticos de imágenes y textos.

Presentaciones orales.

Tutorías de seguimiento del trabajo autónomo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150 h

Horas actividades dirigidas: 45h (30%)

Horas actividades supervisadas: 15h (10%)

Horas aprendizaje autónomo: 82h (55%)

Horas actividades de evaluación: 8h (5%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio.

Actividad supervisada: Seguimiento y tutorización de los trabajos y tareas realizadas en el aula.

Actividad autónoma: Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos.

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 DE LA MATERIA

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

Evaluación continua de presentaciones orales, ejercicios y trabajos. (60%)

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

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Cada grupo contará con sus propias actividades de evaluación a fin de valorar el proceso de trabajo y aprendizaje. También se realizarán algunos ejercicios de carácter transversal para poner en común los conocimientos adquiridos.

Sistema de evaluación:

1. Trabajo individual (40%)

2. Trabajo en grupo (25%)

3. Examen (25%)

4. Actividad y actitud en el aula (10%)

Segunda convocatoria:

Trabajo de síntesis

RECUPERACIÓN

Criterios para optar a la recuperación:

1. La nota mínima media de curso debe estar entre 4 y 4,99.

2. El alumno/a debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA de Titulación

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

KT01. Identificar los contenidos, lenguajes y perspectivas fundamentales para el análisis de la práctica cultural contemporánea en sus diversas manifestaciones.

KT02. Describir los indicadores básicos en la evolución de las artes y los diseños contemporáneos en relación con el progreso en la consecución de los objetivos sociales y medioambientales, tales como los recogidos en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

ST04. Seleccionar fuentes de información adecuadas sobre arte y diseño integrando dicha información con capacidad de síntesis, análisis de alternativas y debate crítico

ST06. Comunicar de forma oral, visual y escrita los resultados de un proyecto propio, sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que los sustentan de un modo claro y conciso a públicos especializados o no

RRAA de Materia

KM07 Indicar la dimensión histórica y contextual de las artes y los diseños en el análisis de los estilos artísticos del pasado (KT01)

KM09 Reconocer la dimensión histórica de los factores más relevantes de la cultura contemporánea (descolonización, género, sostenibilidad, crítica política) en sus producciones concretas (KT02)

SM08 Demostrar la influencia formal de los estilos artísticos del pasado en obras de arte concretas del presente (ST03)

CM06 Aplicar correctamente las fuentes históricas en la elaboración de un ensayo sobre una obra de arte del pasado (CT01)

CM08 Aplicar correctamente los fundamentos de la citación bibliográfica en las investigaciones de los proyectos de arte y diseño (CT02)

RRAA de Asignatura

KA1 Reconocer los elementos fundamentales de los estilos históricos en obras de arte y diseño concretas
SA1 Relacionar los elementos estéticos y formales con el contexto en el que surgen e identificar su influencia en el presente.

CA1 Aplicar los conocimientos adquiridos en las investigaciones sobre arte y cultura visual y hacer un uso correcto de las fuentes históricas y de las normas bibliográficas en las investigaciones históricas.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV. *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal, 2006.

ADES, Dawn. *El Dada y el Surrealismo*. Barcelona: Labor, 1975.

ARGAN, Giulio Carlo *El arte moderno 1770-1970*. Madrid: Akal, 1991.

BAYLEY, Stephen. *Guía Conran de Diseño*, Madrid: Alianza, 1992.

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

DE FUSCO, Renato. *Historia del diseño*. Barcelona: Santa&Cole, 2005

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo xx*. Madrid: Alianza Forma, 2014.

FRAMPTON, Kenneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

GUILBAUT, Serge. *De cómo Nueva York robó la idea del arte moderno*. Madrid: Mondadori, 1990.

KRAUSS, Rosalind E. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza editorial, 2006

MEGGS, Philip B. y PURVIOS, Alston W. *Historia del diseño gráfico*. Barcelona: RM, (4a ed.), 2009.

POLLOCK, Griselda. *Visión y diferencia: Feminismo, feminidad e historias del arte*. Buenos Aires: Fiordo, 2025

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

RAMIREZ, Juan Antonio *Medios de masas e historia del arte*. Madrid: Cátedra, 1988.

RAMIREZ, Juan Antonio *Historia del arte, 4: El mundo contemporáneo*. Madrid: Alianza, 2005.

SATUÉ, Enric. *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).

TORRENT, Rosalía (ed.) i MARIN, Juan Manuel, *Historia del diseño industrial*, Madrid: Manuales Arte Cátedra, 2005.