

Programa docente del Grado en Diseño

FICHA TÉCNICA

Nombre de la asignatura	Historia y teoría del arte II
Curso	Segundo
Itinerario	Todos
Nombre del docente	María Bendito
Núm. de créditos ECTS	6

Descripción asignatura

La asignatura plantea una aproximación historiográfica de los principales discursos teóricos, ideas estéticas y manifestaciones artísticas de la Historia del arte occidental, poniendo un especial énfasis en la pintura, la escultura, la arquitectura y las artes aplicadas. Con ello se quiere introducir al alumnado a la comprensión, el estudio y la lectura de la manifestación artística contemplando su proceso de ideación, su 'materialización' y su valor y recepción sociocultural.

El eje cronológico de la asignatura inicia en el período de entreguerras y se extiende hasta la actualidad. Se pondrá un especial énfasis en el proceso de 'democratización' de los lenguajes artísticos, los temas y los públicos, así como las nuevas líneas teóricas fruto de la globalidad.

Los trabajos que acompañan el desarrollo teórico de la asignatura están pensados para poner en práctica el pensamiento analítico, sintético y crítico, la familiarización con textos teóricos y la expresión escrita y la puesta en práctica de los conceptos que trata la Historia del arte en la vida profesional de los/las estudiantes.

Objetivos aprendizaje

Competencias básicas

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Competencias específicas. Objetivos de aprendizaje. Que el alumno/a sea capaz de:

1. Tener los conocimientos del arte y las teorías que de él hubo en el siglo XX.
2. Comprender el impacto y el papel del arte en el desarrollo del arte en el despliegue de la sociedad moderna.
3. Reconocer los contextos históricos, político-económicos y socioculturales de los movimientos artísticos a estudio.

4. Reconocer la relevancia de los movimientos artísticos a estudio en el marco de la Historia del arte en general y la visualidad de los siglos XX y XXI en particular.
5. Comprender los mecanismos de producción, comunicación, recepción y valoración del objeto artístico para el período a estudio.
6. Aprender a localizar la manifestación artística dentro del conjunto de dinámicas culturales e identificar qué relaciones y de qué tipo establece la práctica artística con otros campos de acción.
7. Adquirir una visión global, analítica y sintética de los movimientos artísticos a estudio que permita elaborar un discurso propio.
8. Adquirir una capacidad de lectura y comprensión de textos que se adecue a la complejidad de los contenidos, así como la nomenclatura y vocabulario específico.
9. Adquirir una capacidad de redacción crítica de las ideas propias siempre asentada en su interrelación con el contenido de la asignatura y sus presupuestos teóricos.
10. Manejar un pensamiento crítico sobre las manifestaciones del arte a modo de saberlo aplicar en el ejercicio de su profesión.
11. Utilizar correctamente la bibliografía.
12. Cumplir de forma satisfactoria con los trabajos que se proponen.

Temario básico

- Cuestiones previas:
  - Definición concepto de arte, función, agentes, cambios históricos.
  - Binomio arte-historia o la Historia del arte. Términos.
  - Escribir la historia. Fuentes para el estudio y ejemplo de escritura básica.
  - Lenguajes artísticos
- Introducción a las vanguardias históricas:
  - Aproximación general a sus términos y movimientos.
  - Contexto geográfico, político y cultural.
- El contexto histórico alrededor de la II Guerra Mundial
- Movimientos artísticos: la herencia de principios del siglo XX
- Nuevas corrientes I: Expresionismo abstracto norteamericano
- La tesis Guilbaut: EUA vs Europa
- Nuevas corrientes II: Informalismo
- El caso Antoni Tàpies
- Nuevas corrientes III: Art brut
- Introducción a la segunda mitad del siglo XX
- Contexto político y cultural
- La incidencia de los medios de comunicación de masas
- Pop art
- Minimal art
- Arte conceptual
- Arte povera
- Land art
- Arte de acción
- Happening
- Modernidad vs posmodernidad
- Textos fundamentales
- Principios conceptuales y estéticos
- Artistas y casos paradigmáticos
- Arte en la era de la globalización
- Contexto político y cultural
- Textos fundamentales
- Principios conceptuales y estéticos
- Artistas y casos paradigmáticos
- Artes digitales o net.art
- Nuevos discursos I: perspectiva de género
- Nuevos discursos II: perspectiva decolonial
- Nuevos discursos III: perspectiva medioambiental

Metodología docente

La asignatura contempla varias líneas metodológicas diferentes entre sí. En primer lugar, el contenido de los bloques que conforman el peso teórico de la asignatura se basa en un ejercicio de abstracción que sintetiza el que consideramos son las herramientas esenciales para la comprensión y el estudio de la práctica artística en la cronología dada.

Dados estos bloques, problemas o enunciados principales de la asignatura se aplica una segunda metodología basada en la selección de casos de estudio que permitan comprender el que se propone demostrándolo.

Estos contenidos teóricos se verán complementados con ejercicios de lectura, comprensión y síntesis de textos vinculados a los varios bloques teóricos. Esta actividad será realizada parcialmente en el aula.

De otra parte, se considera una línea metodológica basada en el ejercicio de experimentación personal con el objeto artístico. Esta línea se fundamenta en la disposición positiva del alumno y su compromiso para visitar un museo, galería, centro cultural, etc.

Finalmente, y dada la evaluación, la otra línea metodológica de aprendizaje recae en la ejecución de diferentes unidades evaluables que tendrán que demostrar positivamente la adquisición de los objetivos.

Se pide una participación activa, es decir, que use la herramienta dialógica como recurso de aprendizaje.

De forma sintética:

- Sesiones de carácter general e introductorio a la asignatura
- Sesiones de carácter específico y teórico sobre los contenidos de la asignatura
- Sesiones de carácter específico y práctico sobre los contenidos de la asignatura
- Sesiones de lectura conjunta y evaluación de la comprensión de los textos
- Sesiones de introducción a los trabajos de la asignatura
- Sesiones de realización, puesta en común y/o seguimiento de los trabajos
- Sesiones de carácter tutorial
- Sesiones de carácter evaluador

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa?

Q1

1. Puntualidad, implicación y participación activa en clase; trabajo autónomo y trabajo en grupo.

2. Elaboración de una ficha catalográfica. Para acompañar la realización de este ejercicio se dedicará una de las sesiones iniciales de la asignatura a presentar: de qué partes consta una ficha catalográfica, cual es el método de selección de la información, la distribución de la misma dentro de la ficha y la muestra de diferentes casos ejemplares. La obra escogida debe formar parte de la colección de un museo visitable; es decir, que quede al alcance del alumnado (por ejemplo, en Barcelona: MNAC, MACBA; en Sabadell: Museu d'Art de Sabadell). La extensión del trabajo ha de ser de 3 páginas mínimo, fotografía de la imagen no incluida.

- **Reseña del espacio museográfico** donde se ubica la obra trabajada en la ficha catalográfica. Este ejercicio consiste en hacer una redacción de 4-5 páginas en las que deberéis analizar en qué espacio se ubica la obra que habéis trabajado en **2.**, qué relación significativa tiene para el conjunto de la colección del museo, qué información ofrece la cartela/vinilos que la rodean, etc.

- **Examen**

-

Q2

- Puntualidad, **implicación y participación activa** en clase; trabajo autónomo y trabajo en grupo.
- **Reseña de uno de los módulos de la asignatura** en relación con apoyo bibliográfico de referencia. El módulo a trabajar, así como el apoyo bibliográfico de referencia deberá pactarse con la profesora de la asignatura.

- **Examen**

¿Cuándo?

Q1

2 + 3: deberán **presentarse de forma oral** en el aula ante el resto de alumnos durante el **mes de noviembre** (las fechas concretas se determinarán en octubre) y **se entregarán en formato** escrito e impreso a la profesora a principios de diciembre (fecha máxima de entrega: **8-9 de diciembre de 2022**).

4: Examen: 16-20 enero 2023

-

Q2

2: Finales marzo 2023 (las fechas concretas se determinarán una vez entremos en el Q2).

3: Examen: 29 mayo – 2 junio 2023

Ponderación de las actividades de evaluación

Q1

1: 10%

2: 25%

3: 25%

4: Examen: 40%

Q2

1: 10%

2: 50%

3: Examen: 40%

Asistencia a clase

El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de asistencia a clase para poder superar la asignatura.

En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado, previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la evaluación.

Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información

CHIPP, Herschel B. (Ed.). *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*. Madrid, Akal, 1995.

DAIX, Pierre. *Historia cultural del arte moderno*. Madrid: Cátedra, 2002.

DEBORD, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos, 2005.

FOSTER, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal, Madrid, 2001.

GOMBRICH, Ernst. *La Historia del arte*. Madrid: Debate, 1997.

GUASCH, Anna Maria. *El Arte Último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza, 2000.

GUASCH, Anna Maria. *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*. Madrid: Akal, 2000.

GUASCH, Anna Maria. *El arte en la era de lo global. 1989-2015*. Madrid: Alianza Forma, 2016.

HUYSEN, Andreas. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 1986.

LYOTARD, Jean-François. *La condición postmoderna*, Madrid: Cátedra, 1998.

MARZO, Jorge Luis; MAYAYO, Patricia. *Arte en España, 1939-2015. Ideas, prácticas y políticas*. Madrid: Cátedra, 2015.