

HISTORIA DE L'ART I EL DISSENY MODERNS

Julia Carrasco Parodi, Andrea Perez Fernandez

Profesor Responsable: Andrea Perez Fernandez

Grupo: 1,2,101,102,201,202

Código: 200645

Créditos: 6 ECTS

Curso: 2

Semestre: 1

Tipología: Formacio Basica

Materia: Arte

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	Dilluns 12:30 - 14:00	Andrea Perez Fernandez
		Julia Carrasco Parodi
2	Dimarts 12:15 - 13:45	Andrea Perez Fernandez
		Julia Carrasco Parodi
101	Dimecres 10:30 - 12:00	Sara Coscarelli Comas
		Andrea Perez Fernandez
102	Dimecres 12:15 - 13:45	Sara Coscarelli Comas
		Andrea Perez Fernandez
201	Dimecres 12:15 - 13:45	Maria Isabel Del Rio Sanchez
		Andrea Perez Fernandez
202	Dimecres 10:30 - 12:00	Andrea Perez Fernandez
		Maria Isabel Del Rio Sanchez

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura

Recomendaciones

Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía y Recursos

Resultados de Aprendizaje

Presentación de la asignatura

Breve descripción:

Historia del arte y el diseño modernos es una asignatura de formación básica de segundo curso que despliega el desarrollo de las disciplinas del diseño y del arte desde la revolución industrial hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En particular, lo hace desde una perspectiva catalana y europea, poniendo énfasis en los momentos en que ambas disciplinas establecen un diálogo explícito. Además, la materia proporciona herramientas metodológicas y reflexivas para contribuir a una mirada crítica al canon de la historia del arte y del diseño.

Objetivos Formativos:

- Conocer las principales corrientes historiográficas de la historia del arte y el diseño desde la industrialización hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.
- Relacionar los estilos artísticos, arquitectónicos y del moderno diseño con hechos históricos concretos.
- Reflexionar sobre la interacción entre la producción (de bienes pero también artística) y su contexto económico y político.
- Desarrollar una mirada crítica hacia el canon de la historia del arte y del diseño.
- Relacionar las principales características de estilos y tendencias estéticas con estudios concretos de caso.
- Localizar elementos del arte y del diseño del pasado que siguen vigentes en la actualidad.

Recomendaciones

- Aunque no es obligatorio, es recomendable haber alcanzado previamente las siguientes asignaturas de primer curso: Arte, Diseño y Sociedades; Teorías del Diseño y Comunicación Visual.
- Al tratarse de una asignatura impartida por más de una profesora, es importante que el estudiantado preste especial atención a la organización de la materia ya las cuestiones logísticas que puedan ir surgiendo.
- El Campus virtual es la principal herramienta de comunicación entre profesoras y alumnado. Por eso, se recomienda consultarlo a menudo y redirigir la dirección del correo corporativo a un correo de consulta habitual.
- Para superar la asignatura, se recomienda leer y/o escuchar con atención las descripciones y recomendaciones específicas de cada actividad de evaluación, que pueden incluir la prohibición explícita (total o parcial) del uso de asistentes virtuales o de cualquier tipo de inteligencia artificial.
- Se recomienda evitar el uso de aparatos móviles durante las sesiones plenarias para favorecer la atención.
- Aunque no se pasará lista, sólo la asistencia regular a las sesiones asegura el adecuado seguimiento de los contenidos y ejercicios de la asignatura, que asumen su presencialidad. Es responsabilidad del estudiantado asumir las consecuencias que se deriven de su falta de asistencia.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

Las clases plenarias, impartidas por Andrea Pérez Fernández y Julia Carrasco Parodi, tienen por objetivo recorrer algunos de los momentos clave de la interacción entre arte y diseño a lo largo del período que ocupa la asignatura, es decir, desde la revolución industrial hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En particular, se abordarán los siguientes contenidos:

- Introducción: cronologías posibles del período, el canon y las perspectivas que lo critican.
- Respuestas creativas a la industrialización: romanticismo, modernismo, realismo.
- Arte y artesanía: William Morris, el movimiento Arts and crafts y la Werkbund.
- El desafío de las vanguardias: el caso del DADA en Berlín y Nueva York.
- Bauhaus I y II: proyecto (pedagógico y político) y elementos principales de su diseño.
- El diseño de una nueva sociedad durante la Segunda República Española.
- El diseño de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.
- Diseño y arte en la cultura del consumo.
- La crítica feminista en la racionalización y la normativización del espacio moderno.

Los seminarios profundizarán en el contenido de las clases plenarias a través de estudios de caso específicos.

Metodología docente:

La asignatura combina: (1) sesiones plenarias, (2) seminarios prácticos y (3) tutorías.

Las sesiones plenarias incorporan pequeños ejercicios prácticos de forma individual y en grupo para profundizar en los contenidos y demostrar su adquisición. Asimismo, las tutorías permiten garantizar el seguimiento de la asignatura y la consecución adecuada de las actividades de evaluación propuestas.

Las actividades de evaluación están diseñadas para desarrollar competencias diversas y transversales, tales como: el uso de bases de datos bibliográficas, la consulta de fuentes documentales, la mejora de la expresión oral y escrita, la capacidad de trabajo en grupo, el estudio autónomo, la capacidad para organizar el trabajo a partir de tareas concretas y mensurables, la capacidad para plasmar las ideas de clase visuales, la reflexión etc.

La asignatura incorpora de forma consciente y transversal tanto la perspectiva de género como los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en particular, los vinculados a la educación de calidad (ODS4), a la reducción de las desigualdades (ODS1; ODS2; ODS5; ODS10...) ya la justicia climática (ODS12-15).

Actividades formativas:

Aparte de los pequeños ejercicios desarrollados en el aula que no tienen un peso relativo sobre la nota final, y de los debates en gran grupo y la interacción cotidiana en el aula, las clases plenarias se

estructuran a partir de dos actividades formativas:

- El trabajo en grupo (pero con roles y evaluación individualizada) en un proyecto de exposición que requiere dos entregas intermedias y una entrega final. Y que vale un 30% de la nota final.
- Una prueba individual escrita con apuntes a partir de cuatro textos que se facilitarán al estudiantado con antelación, que vale un 20% de la nota final.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Se considerará "No Avaluable" (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 dicho acto de evaluación, independientemente del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de dicha asignatura será 0.

Sistema evaluación continúa

El sistema de evaluación de EINA y de la UAB es de evaluación continua, cuyo objetivo es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitirle mejorarlo.

El proceso de evaluación continua debe incluir un mínimo de tres actividades evaluativas, de dos tipologías diferentes, distribuidas a lo largo del curso, ninguna de las cuales puede representar más del 50% de la calificación final.

La evaluación continua de las sesiones plenarias está formada por 2 actividades de evaluación con un peso diferente en la nota final de la asignatura. En caso de suspenso, la asignatura permite recuperar los ejercicios y sacar hasta un 6 pero sólo si se han entregado a tiempo y no incumplen las normas sobre plagio y uso de inteligencia artificial expuestas en las instrucciones.

Es necesario sacar un mínimo de 3,5 puntos de nota global para poder mejorar o recuperar la nota de las actividades que así lo permitan. Desde el inicio de curso, el estudiantado dispondrá de las instrucciones detalladas de los ejercicios, así como de las rúbricas que las profesoras de las clases plenarias utilizarán para evaluarlos. A continuación, se explican los principales criterios:

- El trabajo en grupo en un proyecto de exposición (30% de la nota final) se evaluará individualmente, atendiendo a los roles establecidos durante los primeros días de clase. En particular, se valorará que el estudiantado haya sabido aplicar con capacidad reflexiva y constancia los contenidos impartidos en la asignatura, y que presente un proyecto coherente, riguroso y formalmente adecuado a los requisitos establecidos.
- En la prueba escrita individual (20% de la nota final), se evaluará que el estudiantado haya entendido e incorporado los contenidos transmitidos durante las clases plenarias, y que pueda relacionarlos con los textos facilitados por las profesoras mediante preguntas concretas que exigen

su comprensión.

*Los seminarios tienen otras actividades de evaluación y valen un 50% de la nota final. De modo que la nota final es una media entre las sesiones plenarias y los seminarios.

Proceso de revisión

El lugar, fecha y hora de revisión se comunicarán al alumnado junto con la publicación de las calificaciones finales provisionales.

Resultados de aprendizaje de la materia

Conocimientos

Relacionar los estilos artísticos, arquitectónicos y del diseño con contextos históricos concretos mediante la realización de cronogramas. (KT01)

Reconocer las principales corrientes historiográficas y las metodologías de aproximación histórica al arte y al diseño. (KT01)

Describir contextos específicos del diseño y el arte a partir de la lectura de artículos de historia y crítica de dicho ámbito. (KT02)

Habilidades

Interpretar las características generales de los principales métodos, tendencias y enfoques de la historia del diseño y el arte mediante su aplicación al análisis de casos de estudio. (ST03)

Diferenciar entre el tema y los objetivos de un ensayo académico de historia y crítica del arte y del diseño. (ST10)

Competencias

Generar un ensayo académico de crítica del diseño y/o un proyecto de investigación en el ámbito del arte desde un posicionamiento teórico-crítico. (CT06)

Resultados de aprendizaje de la titulación

Conocimientos

Responder a cuestiones globales en relación con el campo de conocimiento del diseño y el arte, de las industrias culturales, su entorno institucional y los agentes que intervienen en los mismos.

Referenciar correctamente las fuentes documentales, la bibliografía necesaria y el conocimiento del entorno patrimonial tanto para la proyección como para el análisis y crítica razonada del diseño y/o el arte.

Habilidades

Utilizar medios informáticos y tecnologías digitales acordes con los procesos de creación y proyectación en el ámbito del diseño.

Aplicar criterios y valores éticos y estéticos a la práctica del diseño, considerando las dimensiones formales de los entornos y su diversidad

Emitir juicios de valor respecto a proyectos de diseño, interpretando los datos y justificando su análisis crítico en base a los conocimientos adquiridos sobre la comunicación gráfica, los espacios y los objetos, así como a los textos de referencia.

Investigar con espíritu crítico en el ámbito del diseño y sus disciplinas afines, teniendo en cuenta la innovación, la experimentación y la constante renovación de las industrias culturales, así como los derechos fundamentales y los valores democráticos y de igualdad.

Sintetizar conocimientos de diversas fuentes y procedencias (estudios, trabajos de campo, bibliografía, observaciones directas o experiencias de carácter práctico) ya sean del ámbito del diseño como de otros afines y/o auxiliares y disciplinas afines propias de las industrias culturales.

Evaluar la viabilidad social, económica, ambiental y tecnológica de un proyecto de diseño, incorporando la perspectiva de género y la diversidad como criterios analíticos clave, y garantizando el respeto a los derechos fundamentales, la sostenibilidad y los valores democráticos.

Competencias

Proponer soluciones de diseño creativas, así como concienciadas y socio-ambientalmente sostenibles, en atención a los ODS.

Gestionar tareas relacionadas con el diseño de manera autónoma, planificando y organizando los tiempos y los procesos en el marco de un encargo profesional y/o académico.

Bibliografía y Recursos

- Bayer, Herbert (ed.), Bauhaus, 1919-1928, The Museum of Modern Art, 2017.
- DK, Diseño. La historia visual definitiva, Penguin Books, 2024.
- Colomina, Beatriz, La domesticidad en guerra, Actar, 2007.
- Gombrich, Ernst H., La historia del arte, Phaidon, 2024.
- Heredero, Pedro; Montaner, Josep Maria; Oliveras, Jordi, Textos de arquitectura de la modernidad, Nerea, 1994.
- Le Corbusier y Sert, Josep Lluís, Carta de Atenas, CIAM, 1933.
- Le Corbusier, El modulator: ensayo sobre una medida armónica en la escala humana aplicable universalmente a la arquitectura ya la mecánica, Poseidón, 1953.
- Masó, Joana y Fassin, Éric, Elsa von Freytag-Lorinoven, Arcadia, 2024.
- Midal, Alexandra, Design by accidente. Hasta nueva historia de design, Sternberg press, 2019.
- Morris, William, Arte y sociedad industrial: antología de escritos, Fernando Torres, 1977.
- Morris, William, Escritos sobre arte, diseño y política, Doble, 2005.
- Nochlin, Linda, Ubicar en la historia. Mujeres, arte y sociedad, Akal, 2020.
- Pollock, Griselda y Parker, Rozsika, Maestras antiguas: mujeres, arte e ideología, Akal, 2021.
- Revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea, nº9, 1933.
- Satué, Enric, Los años de diseño. La década republicana, Turner, 2003.
- Sparke, Penny, Diseño y cultura: Una introducción. Desde 1900 hasta la actualidad, Gustavo Gili, 2010.
- Torrent, Rosalía y Marín, Juan, Historia del diseño industrial, Cátedra, 2005.
- Van Helvert, Marjanne (ed.), The Responsible Object. En History of Design Ideology for the Future, Valiz, 2016.