

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

ART, DISSENY I SOCIETATS

Victor Tur Garcia

Profesor Responsable: Victor Tur Garcia

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

Código: 105710

Créditos: 6 ECTS

Curso: 1

Semestre: 1

Tipología: Formacio Basica

Materia: Arte

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	Divendres 09:45 - 11:15	Victor Tur Garcia
2	Dimecres 09:45 - 11:15	Victor Tur Garcia
101	Divendres 08:30 - 09:30	Victor Tur Garcia
102	Divendres 12:00 - 13:00	Victor Tur Garcia
201	Dimecres 08:30 - 09:30	Victor Tur Garcia
202	Dimecres 11:45 - 12:45	Victor Tur Garcia

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:

«A LA CAMPANA DE CRISTAL». Dentro y fuera de la Modernidad en el contexto de EE.UU. de la guerra fría.

Arte, Diseño y Sociedades (ADS) tiene una función introductoria y la voluntad de analizar los procesos creativos en los contextos culturales del mundo contemporáneo. Sin tratarse de una asignatura de historia, este año nos fijaremos en las prácticas del arte y el diseño en el ámbito norteamericano de los años cincuenta del pasado siglo. Inevitablemente estableceremos puentes con el presente y aplicaremos perspectivas críticas actuales: se hace necesario que definamos y cuestionemos las características de una

Modernidad que, por bien y por mal, ha condicionado el mundo actual.

Para ayudarnos a percibir el clima político y social de la época estudiada, recurriremos a varias películas ya una lectura literaria: La campana de vidrio (1963) de Sylvia Plath.

Si la Modernidad ha sido un proyecto inacabado, podemos entenderla como una ficción y estudiarla como tal (la Modernidad, un proyecto que es más cierto para unos que para otros, y que finalmente no cumple sus promesas de liberación y progreso humano). A mediados del siglo XX, el Proyecto Europeo de la Modernidad se traslada y implementa en tierras americanas (es decir, en un territorio definido por la colonialidad y el racismo de raíz europea) y podemos hablar de una culminación; no sólo por la expansión de la práctica modernista de las artes, la arquitectura y el diseño, sino también porque la propia industria cultural contribuye a difundir sus valores ya consolidarla como ideología dominante.

Los fragmentos temáticos en los que se organiza esta asignatura constituyen una aproximación a las ideas principales de la Modernidad ya las omisiones y disidencias que la han caracterizado en negativo.

Objetivos Formativos:

- Expandir las presunciones del alumnado en lo que respecta al arte y el diseño.
- Situar las acciones creativas singulares en marcos sociales y culturales contemporáneos.
- Integrar herramientas teóricas y un glosario de conceptos que favorezcan el análisis crítico o que, directamente, puedan aplicarse en el ejercicio del arte y el diseño.
- Adoptar una visión que supere a las categorías disciplinarias o que las entienda en diálogo con otras manifestaciones creativas, técnicas y políticas.
- Comprender los fundamentos del Proyecto Europeo de la Modernidad y su efecto en el mundo contemporáneo, incorporando las críticas formuladas desde la teoría posmoderna, el ecologismo, el feminismo y el pensamiento poscolonial.

Recomendaciones

- En las clases plenarias de ADS no está permitido el uso de teléfonos móviles, tabletas ni ordenadores portátiles. Por el contrario, en los seminarios es recomendable la presencia de dispositivos que faciliten la investigación.
- Cuando se entrega un ejercicio para ser evaluado se está declarando su autoría y originalidad: es importante acreditar fuentes textuales y gráficas y no incurrir en ningún tipo de plagio.
- Por razones obvias, el uso de asistentes virtuales y chatbots de redacción está completamente prohibido (salvo en aquellos ejercicios que especifiquen lo contrario).
- El aula es un espacio de aprendizaje y de intercambio de ideas pero sobre todo es un espacio seguro donde el alumnado debe sentir que se le escucha y respeta (esto es especialmente importante en los seminarios donde se debate en grupo). Con el fin de evitar situaciones negativas, o para reconducirlas, existirá un código de conducta que será acordada el primer día de clase según las exigencias de cada grupo.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

«A LA CAMPANA DE CRISTAL». Dentro y fuera de la Modernidad en el contexto de EE.UU. de la guerra fría.

—Fragmento 1. El cronotop. Introducción a la asignatura. ¿Qué es la Modernidad y por qué estudiar la posguerra americana?

—Fragmento 2. El sueño americano y sus casas. La estandarización heterosuburbial y los casos de Edith Farnsworth y Hugh Hefner. Los Eames y el diseño. Americanidad y diseño escandinavo en el Mid-Century Modern.

—Fragmento 3. Una conversación sobre estética. El nacimiento de la estética en relación a la modernidad. Algunas expresiones estéticas y la utilidad de sus términos (grotesco, sublime, siniestro, kitsch, campo, abyecto, kawaii y wabi-sabi).

—Fragmento 4. La lógica del museo ilustrado. Desde el gabinete de curiosidades hasta el cubo blanco. El cuestionamiento feminista de Linda Nochlin como ejemplo de otras críticas institucionales necesarias.

—Fragmento 5. La lógica de la ciudad. Vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Sociedades de control y arquitectura hostil.

—Fragmento 6. La buena letra. Entre la comunicación y la expresividad. El estilo tipográfico internacional y la gráfica americana de Paul Rand, Reid Miles y Saul Bass.

—Fragmento 7. El expresionismo abstracto como triunfo americano y moderno.

—Fragmento 8. Azul es un color. Teoría del color de Josef Albers. El pequeño azul y el pequeño amarillo de Leo Lionni.

—Fragmento 9. Feeling blue. Conciencia dañina. Las mejores mentes de la generación destruidas por la locura. Depresión, melancolía y sociedades (culpables).

—Fragmento 10. Si las puertas de la percepción se abrieran. Conciencia expandida. Margaret Mead y los primeros albores de la cultura psicodélica.

—Fragmento 11. Futurismo y retrofuturismo. La responsabilidad de la industria cultural en la definición de futuros (y de lo imaginable). Ficciones y prototipo diegético.

—Fragmento 12. La cuestión colonial. Dori Tusntall, Bolívar Echevarría y la modernidad cuestionada. El racismo y la apropiación cultural en el día a día del diseño.

—Fragmento 13. En la escuela. Influencia y legado de la Bauhaus en la experiencia pedagógica del Black Mountain College.

Metodología docente:

Las sesiones son discursivas con acompañamiento audiovisual, y proporcionan herramientas de análisis

crítico para el alumnado, al tiempo que presentan casos de arte y diseño que pueden ser de interés.

Actividades formativas:

Para realizar un seguimiento continuo de la evolución del alumnado, habrá cinco ejercicios formativos que sumarán el 50% de la nota. Al final del semestre habrá un examen escrito (40%) a partir de los proyectos de arte y diseño comentados durante el curso que deberá relacionarse con los contenidos de la asignatura.

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.

Para aprobar ADS se debe obtener una media de 5 puntos sobre 10 en las actividades evaluativas, tanto de las sesiones plenarias como de los seminarios (es decir, es necesario aprobar las plenarias y también los seminarios para superar la asignatura de ADS, aunque la media numérica dé más de un 5). La nota final se distribuye de la siguiente forma: 60% de las actividades evaluativas en las clases plenarias y 40% de actividades evaluativas de los seminarios.

Tanto en plenarias como en seminarios, la asistencia y la participación cuentan un 10% de la nota.

Proceso de revisión

La revisión se puede solicitar al profesor y se realizará según calendario lectivo.

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

Bibliografía y Recursos

- Adorno, Theodor W. (2024). Minima Moralia. Reflexiones desde la vida deteriorada (Ferrarons y Llagostera, Joan, Trad.). Arcadia
- Albers, Josef (2013). Interacción of color. Yale University Press
- Been, Benjamin (2024).
- Corbet, Brady (2024). The Brutalist. Brookstreet Pictures; Kaplan Morrison
- Engel, Peter et alt (2024). Suburbia. La construcción del sueño americano. Diputación de Barcelona; Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
- Guilbaut, Serge (1985).
- Hustwit, Gary (2007). Helvetica. Swiss Dots; Veer
- Jacobs, Jane (1992). Death and Life of Great American Cities. Vintage
- Jason, Cohn & Jersey, Bill (2011). Eames: the Architect and the Painter. Quest Productions
- Marcus, George H. (1998). Design in the Fifties. When Everyone Went Modern. Prestel
- Mead, Margaret (1984). Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas (Civis Pol, Jordi, Trad.).Edicions 62
- Plath, Sylvia (2014). The Journals of Sylvia Plath, 1950-1962. Faber & Faber —(2023). La campana de cristal (Pera Cucurell, Marta, Trad.). Ediciones del Periscopio
- Preciado, Paul B. (2020). Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría. Anagrama
- Strunk, William & White, EB (1999).
- Taft, Maggie (2023). The Chieftain and the Chair. Rise of Danish Design en Postwar America.The University of Chicago Press
- Tunstall, Elizabeth (2023). Decolonizing Design En Cultural Justice Guidebook. The MIT Press