E I

Guía Docente

Curso 2022/23

Diseño y arte contemporáneos

Oriol Pibernat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

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

Código:	xxxx
Créditos	xxxx ECTS
Curso	xxxx Curso
Semestre	xxxx Semestre
Tipología	xxxx
Materia	xxxx
Fecha	9/11/2022 9:11

Esta asignatura se imparte en: xxxx
Las tutorías se podrán realizar en: xxxx

N A

E I

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura 3

Recomendaciones 4

Contenidos 5

Metodología 10

Evaluación 11

Bibliografía y Recursos 13

Competencias i Resultados de Aprendizaje 14

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

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

N A

Presentación de la asignatura

Breve descripción

Describir aquellos aspectos más genéricos que se trabajaran en la asignatura.

La asignatura Diseño y Arte Contemporáneos se centra en las producciones artísticas y de diseño y arquitectura en el período que va del fin de la Segunda Guerra Mundial a la primera década del siglo XXI (1945-2011). Por lo tanto, supone la continuidad de las asignaturas Diseño y Arte Modernos de segundo curso y se articula con Últimas Tendencias del Diseño de cuarto. Se propone tratamiento panorámico de este periodo que atienda a obras, autores y movimientos principales y que, al mismo tiempo, muestre las conexiones entre las creaciones de arte y diseño en el marco más general de la historia cultural.

Objetivos Formativos

Finalidad y propósito de la asignatura.

Conocer el pasado inmediato y adquirir una visión general de las producciones artísticas y de diseño de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI; así como comprender los diálogos, las influencias y las confrontaciones que se establecen entre pasado y presente.

Correlacionar las producciones artísticas y de diseño con las corrientes de pensamiento contemporáneo, con los fenómenos social, los cambios históricos, y con las innovaciones científicas y tecnológicas.

Entender el diseño y su historia en relación con otras prácticas culturales, buscando interrelaciones con el arte, la arquitectura, la fotografía, el cine, el cómic ..., así como la literatura, el teatro o la música.

Desarrollar una capacidad analítica y crítica con respecto a las producciones artísticas y el diseño.

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Recomendaciones

Indicar s existen conocimientos previos necesarios para cursar la asignatura o particularidades que el alumno deba conocer para matricularse.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

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

Contenidos

Indicar los aspectos a trabajar en cada asignatura.

El temario de la asignatura se organiza en 15 sesiones distribuidas en tres grandes períodos históricos:

I. LA COCINA DEL PROGRESO: DE POSTDAM A LA LUNA, 1945-1969.
II. EL PRECIO DE LAS ADOQUINES: MAYO FRANCÉS A LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN, 1968-1989
III. ENTRE EL OPULENCIA Y LA PRECARIEDAD: DE CHERNOBYL A LA GRAN RECESIÓN PASANDO POR DUBAI, 1986-2011

De manera puramente indicativa, el temario especifica algunos de los autores, movimientos e ideas de cada una de las sesiones con el fin de hacer más comprensivo el título de la sesión. También se especifican algunos de los materiales audiovisuales que se utilizarán y los contenidos de las sesiones de Seminario.

I. LA COCINA DEL PROGRESO: DE POSTDAM A LA LUNA, 1945-1969.

40's-50 s: La guerra y sus consecuencias culturales

1. La cultura artística americana da un paso al frente

Alfred Barr y el MoMA. El exilio europeo: las exposiciones de Herbert Bayer. El Black Mountain College de Joseph Albers. La New Bauhaus de L. Moholy-Nagy. Clement Greemberg: de *Partisan Review* al formalismo. Expresionismo Abstracto: Jackson Pollock, Willem de Kooning., Franz Kline, Mark Rothko. Pollock a *Life*.

Seminario. Lectura de textos: Greemberg contra el Kitsch y Theodor W. Adorno y la industria cultural

2. Diseño americano: consumo de optimismo y voluntad de investigación

De la crisis de los 30 a la recuperación de los 50. Raymond Loewy y el diseño industrial comercial. Eldorado (1959) de Harley J. Earl y el styling. Case Study Houses. Charles y Ray Eames y el mobiliario orgánico. Seagram Building (1954-58): Mies y la arquitectura corporativa del International Style. El edificio de Naciones Unidas de Le Corbusier y Oscar Niemeyer. El neo monumentalismo de Louis Kahn. El Guggenheim de NY: Frank Lloyd Wright (1956- 1959).

Películas: *Tucker. The Man and His Dream* (1988) de Francis Ford Coppola

Seminario. Lectura de imágenes: música, literatura y gráfica de Jazz y de inicios del rock

3. Crisis intelectual y espíritu de reconstrucción europea

Humanismo y existencialismo. Henry Moore y Giacometti, cuerpo y humanidad. The Family of Man (1955): la fotografía humanista. Investigación del origen: Arte Bruto y grupo COBRA. Le Corbusier: del racionalismo al organicismo. Los parques infantiles de Amsterdam de Annie y Aldo van Eyck. Vogue y la fotografía de moda de Irving Penn.

Películas: *Ladri di biciclette* (1948) de Vittorio De Sica

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Seminario. Lectura de textos: Theodor W. Adorno "tras Auschwitz" y Hannah Arendt y "la banalidad del mal"

50's-60s: Guerra Fría, consumo y bienestar

4. Geopolítica del arte y del diseño: Guerra fría, consumo de masas y diseños nacionales

Kitchen Debate (1959) y The Affluent Society (1958) John K. Galbraith. Standard Package. Francia, la nueva "création industrielle": Jean Prové, del taller a la prefabricación. Italia: de la Reconstruzione al Bell design. G. Ponti i C. Molino a M. Nizzoli y C. D'Ascacio. Diseño y socialdemocracia escandinava: A. Aalto, A Jacobsen y T. Wirkkala.

Películas: *Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb* (1964) de Stanley Kubrick

Seminario. Lectura de textos: Roland Barthes y los mitos modernos (*Mythologies*, 1957)

5. Consumo y sociedad del bienestar: utopías racional-funcionalistas

HfG de Ulm (1953-1968): M. Bill, T. Maldonado, H Gugelot, O. Aicher. Braun y D. Ramos y R. Weiss. La Helvética (1957) de Max Miedinge. La Univers de A. Frutiger (1957). Nueva gráfica Suiza: H. Gestner y J. Müller. Diseño corporativo: las oficinas Knoll y Herman Miller. Diseño ofimático: Olibetti y IBM. Brasilia Y O. Miemeyer. La gráfica de NY: S. Bass, P. Rand y H Wolf. The american (1959) de R. Frank. The American Way Life (1946-1976)de Josep Renau. Disseny en la RDA.

Películas: *Dieter Rams* (2019) y *Helvetica* (2007) de Gary Hustwit

Seminario. Lectura de imágenes: estética e iconografía del rock y del pop

6. Consumo de imágenes e imágenes del consumo: la eclosión Pop y estética espacial

This is Tomorrow (1956) en el ICA y el Independent Group. Justo what is it ...? (1965) de R. Hamilton. Neo-Dada y regreso al objeto: J. Jons Y R. Rauschenberg. Pop Art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg. Pierre Restany y el Nuevo Realismo. Design readymade: Achile Castiglioni. La colorida irrupción del plástico: Ettore Sottsass, Marco Zanuso, Verner Panton, Joe Colombo, Olivier Mourgue, Gaetano piezas. Gráfica: N. Marcus, Nilton Glaser.

Películas: *Yellow Submarine*, The Beatles (1968) de George Dunning y dibujos de Heinz Edelmann.

Seminario. Lectura de imágenes y textos: La idea de cultura a debate: Raymon Williams (Culture and Society, 1958) v / s T.S. Eliot (Notes towards the definition of culture, 1948); y John Berguer (Ways of seeing, 1972) v / s Kenneth Clark (Civilisation: A Personal View, 1969)

II. EL PRECIO DE LAS ADOQUINES: MAYO FRANCÉS Y CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN, 1968-1989

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB
Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

60's-70 s: giro lingüístico, revueltas y alternativas a la modernidad

7. Un arte antiestético

Ludwig Wittegenstein y la filosofía del lenguaje. Un arte no expresivo: B. Newman Y D. Judd Y el Minimalismo. Land art: el paisaje como escultura. Cinetismo: el teatro maquinal de J. Tinguely. Engañando al ojo: el Hiperrealismo. Provocando a la visión: el Op Art de V. Vasarelly y F. Stella.

Películas: *The Responsive Eye* (1966) de Brian de Palma

Seminario. Lectura de textos: Marshall McLuhan: *The Medium Is the Massage* (1967). Susan Sontag: *Contra la interpretación* (1964)

8. Revueltas y alternativas: el acto artístico o cambiando de media

Situacionismo. Joseph Beuys: "Queme los museos". Louis Bourgeois: matar al padre. Arte de acción, las Instalaciones, los Happenings, la Performance. Fluxus. J. Cage la fusión de las prácticas artísticas. El Conceptual: S. Lewit y Joseph Kosuth lenguaje y el arte de concepto. Body Art. Arte Povera: Piero Manzoni. VideoArt: B. Nauman.

Películas: *Faces* (1968) de John Cassavetes

Seminario. Lectura de textos: G. Debord: La Société du spectacle (1967). Lectura de imágenes: gráfica del 68

9. La modernidad en cuestión y nuevo paradigma posmoderno

Buckminster Fuller. Archizzom, Archigram, Superstudio, Alchimia. Diseño y educación: Bruno Munari y Enzo Mari. Psicodelia y gráfica californiana: V. Moscoso. Cómic Underground: Robert Crumb.

Películas: *Loves Los Ángeles* (1972) de Reyner Banham

Seminario. Lectura de textos: R. Banham: *Theory and Design in the First Machine Age* (1960). R. Venturi: *Complejidad y contradicción en la arquitectura* (1966).

70's-80's-90s: crisis de civilización y triunfo del mercado

10. Arquitectura y diseño posmodernos y tardomoderno

Postmodernisme historicista: Vanna Venturi House (1964) de Robert Venturi. AT & T (1978) de Philip Johnson, Teatro del mondo (1979) de Aldo Rossi, Portland Building (1982) de Michael Graves.). El grupo Memphis. Tardomodernismo: Centro Pompidou (1978) de Renzo Piano y Richard Rogers, Art Tower Mito (1990) de Arata Isozaki. Petronas Towers de Cesar Pelli (1997), Banco de Hong-Kong (1980) de Norman Foster.

Películas: Blade Runner (1982) de Ridley Scott

SEMINARIO. Lectura de textos: Jean-François Lyotard: *La Condition postmoderne* (1979). David Harvey: *The Condition of Posmodernity* (1980)

11. Diseños corporativos, diseño de estudio y diseño de autor

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Sony inventa el walkman (1979). Apple y el Mac Classic (1980). SWATH y la moda (1983). Macintosh y la informática. Canon y Olympus y el diseño japonés. Frogdesign. Adrian Frutiger una tipo por el aeropuerto de París (1976). Allan Fleher y Pentagram. Erik Spiekermann y MetaDesign. Wolff Olins y Walter Landor. Un nuevo Diseño industrial: Philippe Starck, Andrea Branzi, Daniel Weil, Rond Arad, Ingo Maurer.

Películas: *Objetified* (2009) y *Urbanized* (2011) de Gary Hustwit

Seminario. Lectura de textos: BELL, Daniel: *The Cultural contradicción of Capitalism* (1976). JAMESON, Fredric*: Postmodernism, oro the Cultural Logic of Late Capitalism* (1984).

12. Consumo de imágenes, simulación y deconstrucción

Un nuevo diseño gráfico: David Carson, Punk design de J. Reid Revistas de diseño: ID de T. Jones, N. Brody, Emigre de Rudy VanderLans y Zuzana Licko. Colores de Tibor Kalman. The Designers Republic. El nuevo diseño de objetos: Holanda Droog Design, Tord Boontje. Soft design: Marc Newson. Neoartesanies: Fernando y Humberto Campana, Roman y Erwan Bouroullec. Arquitectura deconstructivista: Frank Gehry, Zara Hadid, Rem Koohaas Vitra Museum y Vitra campus: F. Gerhry (1989), T. Ando (1993), Z. Haddid (1993)

Películas: *Pulp Fiction* (1994) Quentin Tarantino

Seminario. Lectura de imágenes: antes de *El Vivora* y *El Cairo*: cómic línea clara y cómic underground.

III. ENTRE EL OPULENCIA Y LA PRECARIEDAD: DE CHERNOBYL A GRAN RECESIÓN PASANDO POR DUBAI, 1986-2011

80's-90's-2000 's: contradicciones finiseculares al global village

13. Irrupción de realidad: arte activista y diseño social, normal o generativo

Ocupar el espacio público: Barbara Kruger, Jenny Holzer. Género y diferencia sexual: C. Sherman, Guerrilla Girls. Multiculturalismo: "Las Magiciens de la terre (1989). La destrucción de los budas de Bamiyar, Afganistán (2001). Gráfica de agitación: James Victoria, Occupy Design. Diseño y sostenibilidad: Ezio Manzini, John Thackara. Supernormal (2006) de Jasper Morrison y Naoto Fukasawa. Authentics. El fenómeno Ikea y el fenómeno Muji. Marcel Wanders y Moooi. El urbanismo según Rem Koolhaas.

Películas: *This Must Be the Place* (2011) de Paolo Sorrentino. *Koyaanisquatsi y Powaqqatsi* (1998) de Godfrey Reggio y Francis Ford Coppola

Seminario. Lectura de textos: Redescubriendo Papanek: exposición

14. Arte, diseño, museo y mercado

Bernd y Hilla Becher, la fotografía, el archivo y el museo. El museo en el punto de mira: Marcel Broodthaers. Códigos del museo: Allan McCollum y John Knight. Arte y memoria: Ilya Kabakov y Christian Boltanski. De la calle al museo: Keith Haring Y Jean-Michel Basquiat. Mercancías y escaparates, códigos del consumo: Jeff Koons Y Damien Hirst. Diseño de museos: Frank Gehry y el Guggenheim de Bilbao (1997). Museos de Diseño: CCI Georges-Pompidou (1962), Cooper-Hewitt (1967), Vitra Museum (1989), Design Museum London (1989) ...

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Películas: *El nuevo Rijksmuseum* (2013) de Oeke Hoogendijk. *National Gallery* (2014) de Frederick Wiseman. *El arca rusa* (2002) de Aleksandr Sokurov.

Seminario. Lectura de textos: Groys, Boris: Über das Neue (1992).

15. Cultura visual y esfera digital

Iconografías de impacto: Stefan Sagmeister, Paula Scher. Sobre el hard: Jonathan Ive es Apple. Sobre el soft: Susan Kare, los orígenes. Tipografía Verdana (1996) de Matthew Carter. Diseño gráfico digital: John Maeda. La imagen proyectada: Bill Viola. Arte digital.

Películas: *Abstract: The Art of Design* de Neflix

Seminario. Sesión de preparación del examen.

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Metodología

Metodología docente

Explicar cómo se desarrolla la asignatura. Por ejemplo: clases teóricas, sesiones prácticas, debates, etc.

La metodología docente consiste en alternado:
A) Clases con exposiciones llamadas magistrales con el soporte de material visual
B) Trabajo autónomo del estudiante en grupo e individual para producir presentaciones, ejercicios o pruebas escritas.
C) Clases de seminario de lectura y debate de textos

Actividades formativas

Indicar las actividades formativas que sean evaluables con el valor /%/ asignado a la evaluación.

Durante el curso se alternan varios tipos de actividades y formatos de docencia:

- Exposición de contenidos del temario por parte del profesor.
- Presentación y pase de cortes de películas o documentales preparados por estudiantes de acuerdo con las indicaciones del profesor.
- Lectura de textos y materiales gráficos o videográficos y análisis y debate sobre los mismos a las sesiones de Seminario.
- Planteamiento y realización de un trabajo de curso por parte del estudiante según el enunciado e indicaciones del profesor.
- También se plantearán pruebas de test y examen para constatar el seguimiento y la comprensión de los temas tratados.

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Evaluación

Sistema de Evaluación

El objetivo de la evaluación continuada es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitir mejorarlo.

A partir de la segunda matrícula, la evaluación de la asignatura podrá consistir, a decisión del profesor(es), en una prueba de síntesis, que permita la evaluación de los resultados de aprendizaje previstos en la guía docente de la asignatura. En este caso, la calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

El sistema de evaluación continua se verifica a través de las siguientes pruebas y valores:
A- 25% Una prueba semanal (tipo test) sobre el tema tratado. La prueba es de carácter individual y de evaluación automática.
B-25% Lectura de textos y participación en el debate de seminarios. Y de presentación en clase película o documental. En grupos de 3 o 2. La evaluación será individualizada.
C-25% Trabajo: guión de exposición. individual o en grupo de dos) D-25% Examen final. Individual

Normativa General de Evaluación

// Para considerar superada la asignatura, se deberá obtener una calificación mínima de 5,0.

// Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

// Se considerará "No Evaluable" (NE) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje, o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las absencias. En caso de absencia 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 se ha 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 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan distintas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final será de 0.

Proceso de Revisión

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

Proceso de Reevaluación

Normativa general
No se contemplan sistemas de reevaluación en los casos de las prácticas externas, los TFG, y las asignaturas / actividades formativas que, por su carácter eminentemente práctico, no lo permiten.

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Para participar en la reevaluación, el alumnado debe a ver estado previamente evaluado en un conjunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo.

El sistema de evaluación busca la consecución de competencias:

A- CE12, CE16, CE18, CE21, CT4, CT15.

B- CE11. CE12. CE16. CE18. CE19. CE21. CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. CT15.

C- CE11. CE12. CE16. CE18. CE19. CE21. CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. CT15.

D- CE11. CE12. CE16. CE18. CE19. CE21. CT1. CT2. CT3. CT4. CT6. CT15.

Así, los criterios de evaluación de cada prueba tienen correspondencia con las competencias específicas y transversales indicadas.

Criterios de Evaluación

Describir cuales son los criterios específicos de evaluación de la asignatura. Estos aspectos son importantes para organizar las actividades que se evaluaran durante el semestre en que se imparte la asignatura.

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

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Bibliografía y Recursos

Espacio para indicar aquellos referentes bibliográficos o recursos que se utilizaran como elementos pedagógicos durante el desarrollo de la asignatura.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

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

Competencias i Resultados de Aprendizaje

Evidencias relacionadas con la capacidad de desarrollo de aprendizaje del estudiante en la asignatura. Podemos diferenciar tres tipologías de competencias, básicas, específicas i transversales. Las competencias básicas vienen definidas por la Memoria del Grado. Las competencias específicas i transversales dependen de la materia a la que está vinculada la asignatura.

Se debe escoger entre las competencias / resultados de aprendizaje propios de la materia a la que pertenece la asignatura a través de la selección en **Sharepoint**.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

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