

Obres i debat de l'art actual

Codi: 100579

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'Art	OT	3	0
2500239 Història de l'Art	OT	4	0

Professor/a de contacte

Nom: Francesc Josep de Rueda Roige

Correu electrònic: FrancescJosep.DeRueda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

No n'hi ha. Es recomanable tenir domini de l'anglès per poder consultar la bibliografia y els materials de referència, que el professorat anirà facilitant durant el curs. També cal mostrar interès per els reptes sociopolítics i mediambientals del món actual, així com per l'art i la seva relació amb la tecnologia i la societat.

Objectius

Contextualització

L'assignatura "Obres i debat de l'art actual" es planteja seguir els esdeveniments d'un món canviant a través de l'anàlisi de les obres artístiques produïdes ençà la implicació de la creació contemporània en els mateixos.

D'aquí s'estudiarà com els artistes duen a terme una recerca material i metodològica entorn a com percebem i coneixem el món, com se situa l'humà en relació a un món complex i quines son les nostres capacitats d'acció en el mateix. En definitiva, l'assignatura farà un repàs als majors reptes que enfronta la contemporaneïtat i com l'art utilitza tots els mitjans al seu abast per imaginar futurs possibles.

Objectius

Després de la introducció als espais i ecosistema de la creació contemporània i a través de l'anàlisi d'obres d'art seleccionades, l'estudiant:

- Coneixerà l'entorn creatiu contemporani, com aquest s'ha vist influït per l'adopció de noves tecnologies i mitjans i quins son els valors i conceptes que s'hi han desenvolupat.
- Aprenderà a situar històricament l'evolució de noves formes d'expressió artística, la formació de nous entorns creatius i quins en són els personatges, els esdeveniments, les publicacions i les obres més importants.
- Coneixerà la relació de l'art amb la ciència, la tecnologia i la societat.
- Comprendrà els nous conceptes que defineixen l'art contemporani i al voltant dels quals es desenvolupa
- Dominarà l'anàlisi material i històrica de les creacions contemporànies i serà capaç de contextualitzar-les.

Aquesta assignatura enriqueix la formació dels estudiants i ofereix eines addicionals per a que aquests siguin capaços de crear les seves pròpies propostes.

Competències

Història de l'Art

- Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
- Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
8. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
12. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
13. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
14. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
15. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.

Continguts

L'assignatura introdueix l'entorn de l'art actual a partir de l'anàlisi d'una selecció d'obres contemporànies creades en resposta a diferents subjectes. Aquests situen l'art en relació amb l'encontre amb noves tecnologies i mitjans de producció, per una banda, i en la resposta a reptes contemporanis com són la intel·ligència artificial, el col·lapse dels recursos naturals o els canvis geopolítics, per l'altra.

- Art, participació i democràcia
- Art i gènere
- Art i simulacre i inversió, nous entorns de representació
- Art i control
- Art i ecologia

Metodologia

Classes presencials a l'aula:

L'espai i temps de classe son l'escenari on s'analitzarà des d'un punt de vista material i històric les obres del panorama artístic i creatiu actual, seleccionades d'acord amb les problemàtiques proposades.

També es mantindrà l'alumnat al dia dels esdeveniments culturals a l'entorn, estimulant la llur participació en la vida cultural de la ciutat.

Finalment, l'aula també servirà d'escenari per a les intervencions participatives i les exposicions orals del l'alumnat.

Tutories:

Les tutories serviran per oferir als alumnes orientació metodològica i bibliogràfica, així com per a guiar-los en la realització d'activitats supervisades - treball d'investigació i exposició.

Assistència virtual:

El professorat proposarà la creació d'un grup en una de les xarxes socials populars entre l'alumnat, i aquest servirà per a compartir esdeveniments i materials d'interès.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes Magistral	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades			
Realització de comentaris a propòsit d'obres. Treball d'investigació i exposició	40	1,6	1, 3, 8, 13
Tipus: Autònomes			
Preparació individual dels treballs	70	2,8	8, 11, 15

Avaluació

Escrips crítics 1 i 2

Durant el curs els alumnes presentaran dos escrits crítics (un cada dos mesos). Aquests desenvoluparan l'anàlisi d'una obra o una exposició proposada pel professorat (25% + 25% de la qualificació final).

Treball d'investigació i exposició

Treball d'investigació i exposició a desenvolupar en grup. Els alumnes s'organitzaran en grups i escolliran un tema, entre els cinc proposats pel professorat. Hauran de dur a terme una tasca de recerca per trobar artistes, obres o exposicions que desenvolupin aquest tema i fer una exposició breu a l'aula (15 min.), presentant les obres seleccionades, el seu context i argumentant com desenvolupen el tema proposat. A més de l'exposició, l'alumnat lliurarà, per a la seva avaluació, el material emprat en la realització de la mateixa, degudament ordenat. S'avaluarà la qualitat de la investigació duta a terme, així com la capacitat de l'alumnat per organitzar-se en equip i fer una exposició adequada dels resultats (20% de la qualificació final).

Prova escrita

A final de curs hi haurà una prova escrita o un examen de cinc preguntes de desenvolupament en què l'alumne haurà de demostrar la correcta assimilació del temari impartit (25% de la qualificació final).

Participació

L'assignatura 'Obres i debat de l'art actual' exposa una matèria oberta i vigent, per la qual cosa l'interès de l'alumnat pel context social i cultural contemporani i la seva participació són importants. La participació a classe s'avaluarà (fins a un 5% de la qualificació final).

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaliativa, el professorat informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Procés de recuperació

Per participar en el procés de recuperació serà imprescindible haver puntuat almenys en quatre de les cinc activitats d'avaluació proposades, així com no haver obtingut una puntuació inferior a 2 punts en cap dels exercicis lliurats.

El treball d'investigació i exposició es recupera mitjançant l'entrega d'un treball individual, consistent en un escrit on es desenvoluparà la investigació duta a terme i d'una presentació gràfica dels resultats. La participació a l'aula no es podrà recuperar. La resta de proves es recuperen mitjançant la realització de les mateixes en el període de recuperació estipulat.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Escrit crític 1	25%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Escrit crític 2	25%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Participació a l'aula	5%	0	0	6, 12
Prova escrita	25%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treball d'investigació i exposició	20%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

A més de la bibliografia de referència bàsica, el professorat facilitarà material de suport, en formats diversos i per a cada tema específic, al llarg del curs.

Manovich, Lev (2005) El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós Iberica.

Shanken, Edward (2013). *Inventar el Futuro: arte - electricidad - nuevos medios*. Trans. [Everardo Reyes García](#) y [Pau Waelder Laso](#). Brooklyn: [Departamento de Ficción](#), 2013. ISBN: 978-0-9846555-1-9.

Cubit, Sean and Paul, Thomas (2013) Relive. MIT Press.

Hayles, Katherine (2002) Writing Machines, MIT Press.

Ryan Bishop, Kristoffer Gansing, Jussi Parikka, and Elvia Wilk (eds.) (2016), *across & beyond - A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions*, Sternberg Press.