

Obras y debate del arte actual

Código: 100579

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OT	3	0
2500239 Historia del Arte	OT	4	0

Contacto

Nombre: Francesc Josep de Rueda Roige

Correo electrónico: FrancescJosep.DeRueda@uab.cat Algún grupo íntegramente en inglés: No

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Sin prerequisitos específicos. No obstante, es recomendable tener dominio del inglés para poder consultar la bibliografía y los materiales de referencia que el profesorado facilitará durante el curso. También es necesario mostrar interés por los retos sociopolíticos y medioambientales del mundo actual, así como por el arte y su relación con la tecnología y la sociedad.

Objetivos y contextualización

Contextualización

La asignatura "Obras y debate del arte actual" se plantea seguir los acontecimientos de un mundo ahora cambiante, a través del análisis de las obras artísticas producidas a partir de la implicación de los creadores contemporáneos en los mismos.

A partir de esta premisa, se estudiará cómo los artistas llevan a cabo una investigación material y metodológica en torno a cómo percibimos y conocemos el mundo, cómo se sitúa lo humano en relación con un mundo complejo y cuáles son nuestras capacidades de acción en el mismo. En definitiva, la asignatura realiza un seguimiento de los mayores retos que enfrenta la contemporaneidad viendo cómo el arte utiliza todos los medios a su alcance para plantear nuevos futuros posibles.

Objetivos

Después de la introducción en los espacios y ecosistema de la creación contemporánea y a través del análisis de obras de arte seleccionadas, el estudiante:

- Conocerá el entorno creativo contemporáneo, cómo este se ha modificado a raíz de la adopción de nuevas tecnologías y medios y cuáles son los valores y los conceptos en que se ha desarrollado.
- Aprenderá a situar históricamente la evolución de nuevas formas de expresión artística, la formación de nuevos entornos creativos y cuáles son los personajes, acontecimientos, publicaciones y obras más destacados.
- Conocerá la relación del arte con la ciencia, la tecnología y la sociedad.

- Comprenderá los nuevos conceptos que definen el arte contemporáneo y en torno a los cuales este se desarrolla.

- Dominará el análisis material e histórico de las creaciones contemporáneas y será capaz de contextualizarlas.

Esta asignatura enriquece la formación del alumno ofreciendo herramientas adicionales para que este pueda crear sus propias propuestas.

Competencias

Historia del Arte

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.
- Aplicar metodologías científicas propias de la disciplina de la Historia del arte
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- 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.
- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
5. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
6. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
7. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
8. Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
9. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
10. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
11. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
12. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
13. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contexto cultural
14. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
15. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.

Contenido

La asignatura introduce el entorno del arte actual a partir del análisis de una selección de obras contemporáneas creadas en respuesta a diferentes temas. Los temas propuestos sitúan el arte en relación con el encuentro con las nuevas tecnologías y medios de producción, así como respecto a la reacción ante retos contemporáneos como los planteados por la adopción de la inteligencia artificial, el colapso de los recursos naturales o los recientes cambios geopolíticos.

- Arte participación y democracia

- Arte y género
- Arte simulacro e inmersión. Nuevos entornos de representación
- Arte y control
- arte y ecología (Antropoceno)

Metodología

Clases presenciales, en el aula:

El espacio y tiempo de clase son el escenario donde se analizarán desde un punto de vista material e histórico las obras del panorama artístico y creativo actual, estas seleccionadas de acuerdo con las problemáticas propuestas en los contenidos.

También se informará al alumnado de los acontecimientos culturales de su entorno y se estimulará su participación en la vida cultural de la ciudad.

Finalmente, el aula también será escenario de las intervenciones participativas y exposiciones orales de los alumnos.

Tutorías:

Las tutorías son el espacio para ofrecer orientación metodológica y bibliográfica a los alumnos, así como para guiarlos en la realización de actividades supervisadas (trabajo de investigación y exposición).

Asistencia virtual:

Se propondrá la creación de un grupo en una de las redes sociales populares entre los alumnos. Este servirá para compartir acontecimientos y materiales de interés.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
<hr/>			
Tipo: Dirigidas			
<hr/>			
Clases magistrales	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
<hr/>			
Tipo: Supervisadas			
<hr/>			
Realización de comentarios a propósito de obras. Trabajo de investigación y exposición	40	1,6	2, 1, 8, 13
<hr/>			
Tipo: Autónomas			
<hr/>			
Preparación individual de trabajos	70	2,8	8, 11, 15
<hr/>			

Evaluación

Textos críticos 1 y 2

Durante el curso el alumnado presentará dos textos críticos (uno cada dos meses), Estos deben contener el análisis de una obra o exposición propuesta por el profesorado (25% +25% de la calificación final)

Trabajo de investigación y exposición

Se trata de un trabajo de investigación a desarrollar en grupo y la posterior presentación del mismo en clase. El alumnado se organizará en equipos de trabajo y escogerá un tema, entre los cinco propuestos por el profesorado. Deberá desarrollar una labor de investigación y documentarla para posteriormente hacer una exposición oral breve en el aula (15 min.) En esta se presentarán las obras seleccionadas, su contexto y se argumentará cómo se relacionan con el tema seleccionado. Juntamente con la exposición, el alumnado deberá entregar el materia utilizada, debidamente ordenado, para su evaluación. Se valorará la calidad de la investigación, así como la capacidad de los alumnos para organizarse en equipo y preparar una exposición efectiva y de acuerdo con los resultados obtenidos (20% de la calificación final).

Prueba escrita

A final de curso se llevará a cabo una prueba escrita o un examen de cinco preguntas a desarrollar en que el alumno deberá demostrar que ha asimilado correctamente el temario (25% de la calificación final).

Participación

La asignatura "Obras y debate del arte actual" constituye una materia abierta y vigente. En consecuencia, el interés del alumnado por el contexto social y cultural contemporáneos y su participación son importantes. Por esta razón se evaluará la asistencia y participación en clase (hasta un 5% de la calificación final).

Procedimiento de revisión de las calificaciones

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesorado informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Proceso de recuperación

Para participar en el proceso de recuperación será imprescindible haber puntuado en al menos cuatro de las cinco actividades propuestas, sin haber obtenido nunca una puntuación inferior a dos puntos.

El trabajo de investigación y exposición se recupera mediante la entrega de un trabajo individual, consistente en un escrito argumentando el proceso de investigación y una presentación gráfica de los resultados. La participación no se puede recuperar. El resto de pruebas se recuperan mediante la entrega del ejercicio en el periodo de recuperación estipulado,

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Participación en clase	5%	0	0	6, 12
Prueba escrita	25%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Texto crítico 1	25%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Texto crítico 2	25%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Trabajo de investigación y exposición	20%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografía

Además de la bibliografía de referencia básica, el profesorado facilitará material de soporte, en formatos diversos y para cada tema específico, a lo largo del curso.

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, 2016.