

Art Contemporani

Codi: 103017
Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OB	3	1

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom: Sandra Alvaro Sanchez
Correu electrònic: Sandra.Alvaro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)
Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua vehicular de l'assignatura és el català però els materials del curs seran principalment en castellà i anglès.

Prerequisits

Es recomanable tenir domini de l'anglès per poder consultar la bibliografia i els materials de referència, que la professora anirà facilitant durant el curs. També cal mostrar interès per l'estètica i l'expressió artística, així com per la seva evolució després de l'encontre amb les noves tecnologies. S'espera que els alumnes mostrin esperit crític i creativitat.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir als alumnes en les diferents teories i coneixements culturals i artístics del món contemporani, tot incentivant la reflexió crítica, la imaginació i la creativitat i oferint-los eines i recursos útils per a la creació de continguts i la definició d'estratègies innovadores de comunicació.

Amb aquest objectiu l'assignatura fa un recorregut per l'evolució de la creació artística després de les Avantguardes Clàssiques i a partir de l'adopció de les noves tecnologies, introduint el ecosistema de la creació contemporània en la seva relació amb la societat i la tecnologia.

- Els alumnes aprendran a situar històricament l'evolució de noves formes d'expressió artística, la formació de nous entorns creatius i quins en són els personatges, esdeveniments, publicacions i obres destacats.
- Coneixeran la relació de l'art amb la ciència, la tecnologia i la societat.
- Coneixeran la convergència tecnològica de l'època postmedia, els nous recursos narratius i els nous formats de la creació artística. Inclouent la imatge tangible, la interactivitat i els entorns immersius.
- Prendran part en la reflexió crítica que es fa des de l'art sobre els canvis socials i culturals més recents, especialment aquells que comporten l'adopció de tecnologies disruptives com es la intel·ligència artificial o la biotecnologia.
- Finalment, es facilitarà la transferència de coneixement a diferents formats audiovisuals.

Competències

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Diferenciar les principals teories i corrents culturals i artístics del món contemporani.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
- Gestionar el temps de manera adequada.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
2. Assimilar la dimensió artística dels corrents culturals.
3. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
4. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
5. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
7. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
8. Gestionar el temps de manera adequada.
9. Identificar les interaccions entre l'art i la creació audiovisual.
10. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
11. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

Aquesta assignatura introdueix l'evolució dels nous formats d'expressió artística i cultural, així com els nous conceptes estètics sorgits a partir de la segona mitat del segle XX. a través de l'anàlisi material e històric dels espais de producció, els esdeveniments i les obres d'art, tot incentivant a l'alumne a involucrar-se i experimentar amb la producció cultural més recent.

A tal fi es realitzarà un repàs històric a l'evolució de l'entorn artístic des dels anys 20 del segle passat per tal de seguir la evolució dels conceptes estètics i mitjans d'expressió que defineixen la contemporaneïtat.

- Introducció: Convergència Tecnològica y Postmedia, de les Avantguardes artístiques al Postmedia
- Les Avantguardes Artístiques: Les Grans Guerres, L'Automatització y la Revolució Cultural dels 60's
- Noves poètiques i Postmedia: Concepte, Performance i Comunicació
- Art, Tecnologia i Societat: Comunicació, Interactivitat e Immersió
- Subjecte i Postmodernitat: Cos i Identitat
- Estètica i Pràctiques Artístiques a l'Entorn Urbà
- Art i Ciència en un Món Global: Antropocè i Nous Mediambientalismes
- Conclusió: Nous formats i comunicació

Perspectiva de gènere: Aquest temari té en compte la perspectiva de gènere, incloent aquesta temàtica dins d'un dels temes transversals (Subjecte: Cos e Identitat) en que es tractarà la incidència de les temàtiques LGTBI+ en el desenvolupament de la cultura i la pràctica artística. També dona visibilitat al treball de dones artistes, mostrant paritat en tots els temes de l'assignatura.

*El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels

exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informará dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

Classes presencials a l'aula:

A l'aula s'oferiran classes magistrals dels continguts de l'assignatura i es comentaran obres d'estacades amb la participació dels alumnes.

També es mantindrà a l'alumne al corrent dels esdeveniments culturals de l'entorn, estimulant la seva participació en la vida cultural de la ciutat.

Finalment l'aula també servirà d'escenari per a les intervencions participatives i les exposicions orals dels alumnes.

Tutories:

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

Assistència virtual:

Els alumnes comptaran amb un fòrum virtual, moderat per la professora, on compartir qüestions d'interès i dubtes sobre el temari. També es facilitarà materials de suport mitjançant el campus virtual

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes magistrals	39	1,56	4, 5, 6, 8
Tipus: Supervisades			
Assistència virtual	7,5	0,3	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Tutories. Guia bibliogràfica i metodològica	7,5	0,3	3, 6
Tipus: Autònomes			
Preparació individual de treballs. Treball d'investigació i gràfic. Treball en grup	80	3,2	1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11

Avaluació

L'assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:

- Activitat A, Examen, 30 % sobre la qualificació final
- Activitat B, Treball individual, memòria de recerca i exposició, 30 % sobre la qualificació final

- Activitat C, Treball en grup, creació d'un obra audiovisual, 30% sobre la qualificació final

- Activitat D, participació a classe 10% sobre la qualificació final

Per poder aprovar l'assignatura, caldrà treure una mitja de 5 entre les notes de les activitats A, B, C i D

Els treballs i l'examen faran mitja quan tinguin una nota igual o superior a 3,5.

La qualificació final serà el resultat de la suma dels percentatges de cada activitat d'avaluació.

La recuperació permetrà recuperar les proves suspeses. No es requereix una nota mínima per presentar-se a la recuperació.

L'alumnat que es presenti a la recuperació a pujar nota ha de tenir en compte que li pot comportar una baixada de la nota.

*La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Procediment de revisió de les qualificacions

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

Procés de recuperació

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de almenys 3,5. Les activitats que queden excloses del procés de recuperació son la participació a classe. El treball de grup es recuperarà mitjançant la realització d'un treball individual i equivalent. La resta de proves es recuperen mitjançant la realització de les mateixes en el període de recuperació estipulat.

Segona Matricula

En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en la realització d'un examen, incloent 5 preguntes de desenvolupament i el comentari crític d'una obra d'art.

La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova síntesi.

Plagi

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe	10 %	0	0	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Examen	30 %	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Treball en equip, realització d'una obra audiovisual	30 %	6	0,24	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Treball individual, memòria de recerca i presentacions a l'aula	30 %	7	0,28	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Bibliografia

A demés de la bibliògrafa de referència bàsica, la professora facilitarà material de suport, en formats diversos, per a cada tema específic del curs. També es facilitarà una llista de recursos de consulta en línia per a que els alumnes puguin ampliar els temes del curs.

- Rosalind Krauss (1999). *A Voyage on the North Sea. Art in the Age of the Postmedia Condition*, Thames and Hudson
- Rosalind Krauss (1996) *The optical Unconscious*, MIT Press
- Paul Virilio (1989) *La Máquina de Visión*, Catedra
- Harren, Natilee (2020) *Fluxus Forms: Scores, Multiples, and the Eternal Network*, University of Chicago Press.
- Godfrey, Tony (1998) *Conceptual Art*, Phaidon, London
- Gene Youngblood (1970) *Expanded Cinema*, E.P. Dutton
- Oliver Grau (2004) *Virtual Art from Illusion to Immersion*. MIT Press
- Oliver Grau (2007) *Media Art Histories*. MIT Press
- Frank Popper (2006) *From Technological to Virtual Art*, The MIT Press
- Paul A. Fishwick (2008) *Aesthetic Computing*. MIT Press
- Stephen Wilson (2003) *Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology*, The MIT Press
- Sean Cubitt and Paul Thomas (ed) (2013). *Relieve. Media Art Histories*. MIT Press
- Judy Malloy (2003) *Women, Art, and Technology*, The MIT Press
- Sadie Plant (1997) *Zeros + Ones. Digital Women + The new Technoculture*. Fourth Estate
- McKenzie Wark (2015) *The Beach Beneath the Street: The Everyday Life and Glorious Times of the Situationist International*. Verso
- Sean Cubitt (2017): *Finite Media: Environmental Implications of Digital Technologies*, Duke University Press Books