

Estudios Superiores de Diseño

Guía docente de la asignatura: Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño

1. Datos de la asignatura

Tipo de materia:	Materia de formación básica
Materia a la que pertenece:	Historia de las Artes y el Diseño
ECTS:	6 ECTS
Curso:	Primero
Anual/semestral:	Anual
Horas de docencia (cómputo anual):	168 horas
Otras asignaturas de la misma materia:	No
Departamento:	Departamento de Teoría
Profesores:	Historia del arte

2. Introducción a la asignatura

“Historia y Teoría de las Artes, la Arquitectura y el Diseño” es una asignatura de carácter teórico que supone, en primer lugar, un recorrido cronológico por el arte y el diseño a lo largo del siglo XX, en sus distintas manifestaciones creativas, a través del análisis, la interpretación y la sistematización de sus producciones, cuya conexión y contextualización constituirán un objetivo preferente.

En segundo lugar, constituye una introducción a la teoría y metodología del arte y el diseño que se irán planteando de forma transversal a lo largo del temario.

Las secciones de esta Guía Docente se refieren a:

- **Competencias (Apdo.3)**
- **Contenidos (Apdo.4)**
- **Metodología (Apdo.5)**
- **Volumen de trabajo (Apdo.6)**
- **Evaluación (Apdo.7)**
- **Bibliografía y Recursos online (Apdo.8)**

3. Asignación de competencias

Competencias Transversales:

- CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
- CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza
- CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación
- CT5 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional
- CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal
- CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo
- CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad

CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos

Competencias generales:

CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.

CG5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.

CG6 Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.

CG9 Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.

CG12 Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.

CG13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.

CG14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.

CG17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.

CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

CG21 Dominar la metodología de investigación.

4. Contenidos

Contenidos BORM

Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes:

Primer semestre:

1.- Los orígenes del arte y el diseño contemporáneos.

- El s. XVIII, el legado del s.XIX: Antecedentes de la arquitectura moderna: Historicismo y eclecticismo. Los nuevos materiales.
- La transformación de las artes decorativas: El movimiento "Arts and Crafts".
- Arquitectura y Diseño: El Modernismo
- El Impresionismo y sus consecuencias. El Simbolismo.

2.- El siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial.

- El prorracionalismo en la arquitectura y el diseño.
- Las vanguardias a comienzos del s. XX. La ruptura de los procesos y sistemas de representación: Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo y Orfismo.

3.- EL Movimiento Moderno y La Abstracción geométrica.

- Vanguardia, arquitectura y diseño en Alemania: La Bauhaus.
- Suprematismo y Constructivismo soviéticos
- Holanda: De Stijl o El Neoplasticismo.
- Francia: Le Corbusier.

Segundo semestre:

4.- El periodo de entreguerras.

- La inmersión en el subconsciente: Dadaísmo, Pintura metafísica, Surrealismo.
- Arquitectura y Diseño: El Art Déco.
- El estilo aerodinámico en EEUU.

5.- Arte, Arquitectura y Diseño tras la Segunda Guerra Mundial.

- La abstracción en Estados Unidos. El informalismo en Europa y España.
- Difusión y crítica del Movimiento Moderno. Organicismo y Brutalismo.

6.- Años 60 y 70.

- El Metabolismo y el origen de la postmodernidad en arquitectura.
- Principales tendencias en diseño: La era espacial, el diseño radical y el antidiseño.

- El retorno a la imagen en Inglaterra y Estados Unidos. Del Neodadaísmo al Pop Art
- La abstracción postpictórica. El minimalismo y sus derivaciones.
- Arte de acción y conceptual. El arte conceptual entre la filosofía y el lenguaje. Las diferentes tendencias.

7.- De la Postmodernidad a las tendencias del cambio de milenio.

- Concepto de postmodernidad: Fundamentos teóricos.
- Arquitectura y diseño en los 80. Postmodernismo. High-Tech y Deconstrucción.
- La explosión de la pintura en los 80.
- Últimas tendencias. Arte y Diseño: Innovación tecnológica

Temporalización de contenidos

Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo:

Trimestre 1º:

- 1.- LOS ORÍGENES DEL ARTE Y EL DISEÑO CONTEMPORÁNEOS.
- 2.- EL SIGLO XX HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

Trimestre 2º

- 3.- EL MOVIMIENTO MODERNO Y LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA.

Trimestre 3º

- 4.- EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
- 5.- ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

Trimestre 4º

- 6.- AÑOS 60 Y 70.
- 7.- DE LA POSTMODERNIDAD A LAS TENDENCIAS DEL CAMBIO DE MILENIO.

5. Metodología

Principios básicos de la metodología.

La metodología se apoyará sobre los siguientes **principios básicos**:

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe **construirse** a partir de los **conocimientos y experiencias previas** de los alumnos. Así mismo, la **metodología** didáctica será **activa y participativa**, potenciando de esta forma en los alumnos, el desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipos. Por tanto, favoreciendo en todo momento un aprendizaje significativo.
2. Se fomentará la **interacción alumno-profesor** y **alumno-alumno** con el fin de favorecer la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
3. En este nivel de Estudios Superiores, se debe **fomentar** el esfuerzo y la dedicación de los alumnos al estudio, contribuyendo con ello a desarrollar su **autonomía y responsabilidad** en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, potenciando su **implicación** creciente en la construcción del **aprendizaje**, un **pensamiento reflexivo y crítico**, la elaboración de juicios personales y la **creatividad, innovación e investigación en la materia**.
4. Las actividades complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos propios de los Estudios de Diseño, e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos diverso.

Las **actividades** en la asignatura **Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño**, estarán **ligadas** preferentemente al **análisis** y **comentario** de las **producciones** artísticas en los contextos económico, social, artístico y cultural de cada momento histórico.

6. Volumen de trabajo

(6 ECTS x 28 horas) / 36 semanas = 4,6 horas de trabajo semanal de asignatura anual.

Total asignatura año: 168h. Semanal: 4,6 h

Tiempo de realización de trabajo presencial 36 sem x 2 h= 72 horas	Temporalización de contenidos	Tiempo de realización de trabajo autónomo
	168 horas	96 horas
	Contenido/bloque de contenido	

(10) horas	1.- LOS ORÍGENES DEL ARTE Y EL DISEÑO CONTEMPORÁNEOS.	(7,5) horas
(10) horas	2.- EL SIGLO XX HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.	(7,5) horas
(16) horas	3.- EL MOVIMIENTO MODERNO Y LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA.	(12) horas
(10) horas	4.- EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.	(7,5) horas
(10) horas	5.- ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.	(7,5) horas
(10) horas	6.- AÑOS 60 Y 70.	(7,5) horas
(6) horas	7.- DE LA POSTMODERNIDAD A LAS TENDENCIAS DEL CAMBIO DE MILENIO.	(4,5) horas
	DOS TRABAJOS DE UNO DE LOS SIETE BLOQUES DE CONTENIDO. Un trabajo por semestre, uno de los cuatro primeros bloques temáticos y otro de los tres últimos bloques temáticos (preparación, realización, documentación, exposición, etc).	(21) horas (semestre 1º) (21) horas (semestre 2º)

Actividades de trabajo presencial	HORAS
Asistencia a clases teóricas	2 semestres x 29
Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc	2 semestres x 3
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase)	2 semestres x 2
Realización de exámenes	2 semestres x 2
Total actividades presenciales	72
Actividades de trabajo autónomo	
Preparación de trabajos o proyectos	2 semestres x 3
Realización autónoma de proyectos y trabajos	2 semestres x 17
Asistencia a exposiciones o representaciones	-
Recopilación de documentación para trabajos	2 semestres x 1
Preparación de exámenes	-
Total actividades de trabajo autónomo	2 semestres x 27

7. Evaluación

Evaluación continua y sumativa

La evaluación será sumativa, estableciendo un balance después del periodo de aprendizaje una vez finalizado el programa y/o el semestre.

Los criterios para cada convocatoria: ordinaria, extraordinaria y convocatorias de 4º y 5º se especifican en el apartado 7.3

Evaluación de la práctica docente

Se realizarán por parte de la Escuela por el responsable de calidad.

7.1. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación BORM: conceptos/ procedimientos/ actitudes

- Sensibilidad estética demostrada y capacidad de análisis, síntesis y sentido crítico.
- Comprensión de los aspectos formales, funcionales y comunicativos.
- El conocimiento de los lenguajes, las técnicas artísticas y los valores simbólicos.
- El conocimiento y comprensión de la Historia del Arte Contemporáneo y del Diseño y de su significación estética a través de sus producciones, así como la evolución sociológica del gusto y de la fenomenología del diseño contemporáneo.

- Capacidad de relacionar las distintas manifestaciones artísticas a partir de los condicionantes.
- El uso apropiado del lenguaje de la materia.
- Capacidad de investigación y autoaprendizaje.

7.2. Instrumentos de evaluación:

Instrumentos de evaluación: trabajos, exámenes, presentaciones, memorias.

1.- Grupo de pruebas específicas: **prueba objetiva**

Examen escrito con una estructura basada en preguntas relacionadas con la Historia del arte, la arquitectura y el diseño, que incluirá un comentario de una diapositiva y un tema a desarrollar. Es imprescindible obtener una calificación mínima de aprobado en el examen para poder hacer nota media con el trabajo. En caso de suspender el examen, no se podrá superar la materia.

2.- Grupo de análisis de las producciones de los alumnos: **Trabajos de aplicación y síntesis y/o trabajos de investigación.**

Los alumnos realizarán un **trabajo de aplicación, ampliación, innovación y/o investigación** sobre los bloques de contenidos estudiados. Estos trabajos serán individuales o en grupos de no más de tres alumnos. El trabajo o memoria será obligatoriamente expuesto oralmente en clase para su calificación. De no realizarse la exposición oral, no será calificado.

Estos instrumentos se utilizarán en cada semestre y la calificación final será la media de los dos semestres

7.3. Criterios de calificación

Convocatoria ordinaria, extraordinaria y alumnos de cuarta y quinta convocatoria

Prueba escrita:

80 % de la nota (junio) - 100% de la nota (extraordinaria).

Supondrá el 100% de la nota para alumnos repetidores y para alumnos en 4º Convocatoria que solicitasen ser evaluados por el profesor/a responsable de la asignatura.

Exposición de un trabajo de aplicación, innovación y/o investigación

20 % de la nota (junio) - No forma parte de la calificación de la convocatoria extraordinaria, solo de la de junio.

Tampoco forma parte de la calificación de los alumnos repetidores y alumnos en 4ª Convocatoria que solicitasen ser evaluados por el profesor/a responsable de la asignatura

Cuarta y quinta convocatoria

Los alumnos en 4º Convocatoria que no hayan solicitado ser examinados por el profesor/a responsable de la asignatura y los alumnos en 5º Convocatoria serán examinados por un tribunal nombrado por el director del centro. El 100%de la nota será la prueba escrita.

8. Bibliografía y Recursos online

ARGAN, Giulio Carlo (1991) : *El arte moderno*. Volúmen II. Akal. Madrid.

BADER, Sara (ed) (2015): *Palabra de diseñador. Citas, ocurrencias y píldoras de sabiduría*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona

BALTANÁS, José (2004): *Diseño e Historia. Invariantes*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

BANHAM, Reyner (1979) : *Teoría y diseño en la primera era de la máquina*. Ed. Blume.

BAYLEY. S. (1992) : *Guía Conran del Diseño*. Ed. Alianza.

BENEVOLO, Leonardo. (1986) : *Hª de la Arquitectura moderna*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona

BORRAS Gualix y otros. (1988): *Introducción general al Arte*. Ed. Istmo. Madrid.

BORRAS .G. y MARIAS. F. (1996): *Teoría del Arte I y II*. Historia 16.

BOZAL, Valeriano. (1996): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Volúmenes I y II. Ed. Visor. Madrid.

CALVO SERRALLER. F. (2001): *El arte contemporáneo*. Taurus. Madrid.

CALVO SERRALLER y otros. (1999): *Escritos del arte de vanguardia. 1900-1945*. Ed. Istmo. Madrid.

CIRLOT, Lourdes. *Historia del Arte: Últimas tendencias*. Colección Las claves del arte. Ed. Planeta. Barcelona.

COLQUHOUN, Alan. (2002): *La arquitectura moderna. Una historia desapasionada*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

DE FUSCO, Renato. (1985): *Historia del Diseño*. Ed. Sta. Cole.

DORMER, Peter. (1993): *El diseño desde 1945*. Ed. Destino.

FIELDLER, Jeannine y FEIEROBEND, Peter (Ed) (2013): *Bauhaus*. Ed. H.F. Ullmann

FIELL, Charlotte y Peter. (2011): *Diseño del s. XX*. Ed. Taschen. Madrid.

FONTÁN DE JUNCO, Manuel y ZOZAYA ÁLVAREZ, María (ed) (2017): *William Morris y compañía: El Movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña*. Catálogo exposición. Fundación Juan March. Madrid.

FOSTER, Hal. (2006): *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad y posmodernidad*. Ed. Akal. Madrid.

FRAMPTON, Kenneth. (1993): *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

GÖSSEL, Peter y LEUTHÄUSER, Gabriele. (2010): *Arquitectura del siglo XX*. Volúmen I y II. Ed. Taschen. Madrid.

GUASCH, A.M., (2000): *El arte último del siglo XX. Del Postminimalismo a lo multicultural*. Alianza. Madrid.

GUASCH, A.M. (2000): *Los manifiestos del arte posmoderno*. Textos de exposiciones 1980-1995. Akal. Madrid.

HEARD HAMILTON, George. *Pintura y escultura en Europa. 1880-1940*. Manuales Arte Cátedra. Madrid.

HONOUR, Hugh [1968] (1996): *Neoclasicismo*. Xarait Ediciones. Bilbao.

KHAN, H. (2001): *El Estilo Internacional. Arquitectura Moderna desde 1.925 hasta 1.965*. Taschen. Madrid.

LUCIE-SMITH, Edward (2000): *Artes visuales en el siglo XX*, Ed. Könemann. Colonia.

LIPOVETSKY, Gilles (1983): *La era del vacío*. Ed. Anagrama. Barcelona.

MC DERMOTT, Catherine (2003): *Siglo XX. Diseño*. Ed. Lisma.

MADERUELO, Javier (2006): *Medio siglo de arte: Últimas tendencias, 1955-2005*. Abada Editores.

MICHELIS, Mario (1979): *Las vanguardias artísticas del s. XX*. Alianza forma.

PEUSNER, Nikolaus [1936] (1977): *Pioneros del diseño moderno*. Ed. Infinito.

PEUSNER, Nikolaus (1969): *Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

PEUSNER, Nikolaus (1983): *Estudios sobre arte, arquitectura y diseño*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

POTTER, N. (1999): *¿Qué es un diseñador?* Paidós. Barcelona.

RAMIREZ, Juan Antonio (dirigida por) (2000): *Historia del arte. El mundo contemporáneo*. Alianza editorial.

REIMSCHNEIDER, B. y GROSENICK (2001): *El arte de hoy*. Taschen, Colonia.

RODRÍGUEZ, Delfín (1996). *Del Neoclasicismo al Realismo. La Construcción de la Modernidad*. Historia 16. Información e Historia S.L. Madrid.

SPARKE, Penny (1987): *Diseño: Historia en imágenes*. Ed. Hermann Blume.

SPARKE, Penny (1999): *El diseño en el s. XX. Los pioneros del siglo*. Ed. Hermann Blume.

SPARKE, Penny (2016): *Diseño y cultura: una introducción hasta la actualidad*. Gustavo Gili. Colección GG Diseño. Barcelona

STANGOS, Nikos (ed.) (2000): *Conceptos de arte moderno*, Ediciones Destino. Barcelona.

VV.AA. (2005): *Arte del siglo XX*. Volúmen I y II. Ed. Taschen. Barcelona.