

PLA DOCENT

Curs: 4t
Especialitat: Escenografia
Matèria:
Codi de l'assignatura: 542011
Títol de l'assignatura: Art i escena contemporània
Subtítol:
Tipus d'assignatura: OB
Adscripció de l'assignatura:
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4 ectes
Hores totals de l'assignatura: 60 h lectivitat presencial (60%) - 40 h de treball autònom de l'alumne (40%)
Impartició: Anual
Professors/es: Segons POA
Descriptor: Coneixements fonamentals de la història general de les arts plàstiques del segle XX a partir de les relacions entre les diferents disciplines i aportacions de l'art i la plàstica a l'escena contemporània (accions, instal·lacions, art audiovisual etc.)
Requisits: Història de l'art I
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L'ASSIGNATURA:

Competències transversals:

- CT1. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament
- CT2. Desenvolupar idees i arguments d'una manera raonada i crítica
- CT3. Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional fonamentada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i envers la diversitat

Competències generals:

- CG1. Fomentar l'expressió i la creació personal, integrant els coneixements teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i generositat en el procés creatiu; assumint riscos, tolerant el fracàs i valorant de manera equilibrada l'èxit social.
- CG2. Contribuir amb la pròpia activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diversos àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.
- CG3. Utilitzar les habilitats comunicatives tant en l'expressió oral com en l'expressió escrita.

Competències específiques:

- CECI1. Identificar i dominar els conceptes estètics de l'època contemporània.
- CECI2. Contextualitzar adequadament els artistes estudiats.
- CECI3. Saber discernir l'evolució estilística i tecnològica de les arts vives contemporànies.
- CECI4. Ser capaç d'analitzar els aspectes formals i de contingut de les obres estudiades.
- CECI5. Consolidar els fonaments del procés creatiu personal, tant pel que es refereix a la metodologia de treball com a la renovació estètica.

Altres competències de l'assignatura:

- Conèixer els principals autors, corrents i idees que formen el cànon de l'art contemporani.
- Saber distingir i comprendre les relacions entre praxi artística actual i les avantguardes primeres i segones.
- Desenvolupar capacitat de reflexió i crítica per a analitzar i valorar les obres d'art sota una perspectiva que integri aspectes històrics, artístics, tecnològics i socials entre d'altres.
- Saber enquadrar la història de l'art recent en el context de la realitat socio-política i del pensament de la modernitat i post-modernitat.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE:**Coneixements:**

- C1 Conèixer les diferents formes històriques d'intercanvi entre les arts plàstiques, les noves tecnologies i els llenguatges escènics.
- C2. Conèixer la història i les raons poètiques de conceptes com ara performance, happening, event, accionisme, instal·lació, dispositiu, etc.
- C3. Reflexionar sobre l'art actual a partir de la interacció entre les noves tecnologies (computer art, vídeo, cibernetica,...) i la creació escènica.
- C4. Conèixer les relacions entre les poètiques performatives més recents i la reflexió al voltant de la realitat segons la recerca científica.

Habilitats, procediments o destreses:

- H1. Ser capaç d'establir relacions i empelts entre les arts plàstiques i els llenguatges escènics en el decurs de la història.
- H2. Ser capaç d'analitzar i avaluar la relació actual entre les arts plàstiques i els llenguatges escènics
- H3. Saber aplicar conceptes com performance, accionisme, happening, event, instal·lació, dispositiu, art cinètic i altres per entendre la transversalitat actual entre arts plàstiques i llenguatges escènics
- H4. Saber aplicar en el treball creatiu personal les possibilitats formals d'interacció entre les noves tecnologies i la creació escènica.
- H5. Explorar possibles accions artístiques a partir del diàleg entre les poètiques performatives i les ciències físiques actuals.

Actituds:

- A1 Saber vincular els conceptes amb les activitats d'aprenentatge de caràcter experiencial.
- A2. Tenir autonomia a l'hora de buscar informació, sintetitzar-la i utilitzar-la en els seu procés d'estudi i de creació.
- A3. Ser capaç de desenvolupar uns criteris estètics i ideològics sent crític amb les pròpies idees i flexible amb les idees dels altres.
- A4. Ser crític amb les pròpies idees i flexible per tal de poder resoldre problemes que apareixen en contextos diferents.
- A5. Ser capaç de prendre decisions, fent un judici selectiu, i alhora tenir una actitud oberta per compartir i transformar aquestes decisions.
- A6. Ser rigorós i exhaustiu en els procediments de recerca documental, citació i exposició de plantejaments .
- A7. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, relació, síntesi i sentit crític.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI) :

- 1. Conceptes fonamentals de l'estètica del performatiu
- 2. De la forma a la idea: la desmaterialització de l'obra d'art (1968-1975). Repàs de les avantguardes artístiques.
- 3. Els estils de la postcontestació i les segones avantguardes americanes
- 4. El cos com a material en l'art processual
- 5. La internacional situacionista i la performance contestatària.
- 6. So, temps, espai
- 7. L'art conceptual.
- 8. Vídeo: art, testimoni, interacció.
- 9. La Postmodernitat a Europa i els EUA: fotorrealisme, apropiacionisme, etc.
- 10. La Postmodernitat a Espanya; L'art de l'era de l'entusiasme (1980-85)
- 11. Arts plàstiques i escèniques a l'era de la telepresència i de la realitat virtual.
- 12. Sobre la producció performativa de l'espacialitat.
- 13. L'espai en les realitzacions escèniques contemporànies.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

El treball presencial (60 hores) podrà incloure:

- classes magistrals a càrrec del professor
- anàlisi de documents audiovisuals
- exposicions a càrrec dels alumnes
- debats proposats pel professor
- exercicis individuals o fets en grup

- comentaris de textos
- visita a una exposició
- tutories

El treball no presencial (40 hores) podrà incloure:

- revisió i estudi dels apunts de classe
- lectura de la bibliografia obligatòria
- lectura de la bibliografia optativa
- treballs individuals o en grup que proposarà el professor
- assistència a determinades manifestacions artístiques
- tutories

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):

Avaluació continuada i personalitzada basada en:

- Actitud a classe
- 2 treballs escrits sobre peces concretes, segons cartellera
- Treball final (format a escollir)

Ponderació:

- Actitud a classe 30%
- Treballs escrits 50 %
- Treball final (format a escollir) 20%

Avaluació única (si escau):

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

Lectures de consulta:

Abuín, Anxo (2006) *Escenarios del caos. Entre la hipertextualidad y la performace en la era electrónica*. Valencia, Tirant lo Blanch.

Fischer-Lichte, Erika (2011) *Estética de lo performativo*, Abada.

Goldberd, Roselee (2002) *Performance Art*. Barcelona, Ediciones Destino.

Guasch, Anna Maria (2000) *El arte ultimo del siglo xx del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza Forma.

Sanchez, Jose Antonio (2006) *Artes de la escena y de la accion en españa: 1978-2002*. Universidad de Castilla-La Mancha.

Sánchez, José Antonio (ed.) (1999) *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid, Akal.

VVAA (2007) *Un teatro sin teatro*. Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

Secundaris:

Bourriaud, Nicolas (2009) *Formas de vida: el arte moderno y la invención del sí*. Murcia, Colección AD LITERAM, CENDEAC.

Dixon, Steve (2007) *Digital Performance: A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation*. Cambridge, MA and London: The MIT Press.

Groys, Boris (2014) *Volverse público*. Buenos Aires, Ediciones La caja negra.

Guasch, Anna Maria (ed.) (2000) *Los manifiestos del arte posmoderno*. Textos de exposiciones 1980-1995. Madrid, Ediciones Akal.

McCormick ,Carlo (2010) *Trespass. Historia del arte urbano no oficial*. Taschen.

Sedeño, Ana (2011) *Historia y estética del videoarte en España*. Sevilla, Comunicación Social.

Steyerl , Hito (2014) *Los condenados de la pantalla*. 2014) - Buenos Aires, Caja Negra editora.