

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	CULTURA Y TEORÍA EN ARQUITECTURA V		
Identificador:	32205		
Titulación:	GRADUADO EN ARQUITECTURA (CA). PLAN 2009 (BOE 21/03/2015)		
Módulo:	PROYECTUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	4	Periodo lectivo:	Primer Cuatrimestre
Créditos:	3	Horas totales:	75
Actividades Presenciales:	30	Trabajo Autónomo:	45
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:	BLANCO AGÜEIRA, SILVIA (T)	Correo electrónico:	sblanco@usj.es

PRESENTACIÓN:

Es objeto de esta asignatura el estudio de la arquitectura y el arte de la primera mitad del siglo XX; una primera mitad caracterizada por la radicalidad de las vanguardias y su influencia sobre la arquitectura. De esta forma serán analizados los nuevos principios de diseño y manifiestos del Cubismo, Futurismo, Neoplasticismo, Expresionismo, Dadaísmo, Constructivismo y su influencia sobre la arquitectura. Además, como grandes líneas de la Modernidad serán introducidas ciertas temáticas transversales de la disciplina que permitan poner de relieve la continuidad y mutaciones de la cultura arquitectónica entre los siglos XV y XX. Dichas temáticas serán la racionalidad de las herramientas y metodologías arquitectónicas, el recurso al primitivismo en la búsqueda de lo originario, lo simbólico como base de las arquitecturas humanistas y el silencio de la forma, o el problema de la metrópoli y la progresiva crisis del concepto de ciudad.

Los alumnos deberán mostrar una asimilación crítica de los distintos conceptos y metodologías formales estudiados, de modo que sean ellos mismos quienes vean los límites y carencias de las periodizaciones historiográfico-estilísticas de corte positivista en las que aún se estructuran los principales manuales de historia del arte y la arquitectura.

Por último, la fotografía ayudará al alumno a potenciar la capacidad creativa para expresar con esta herramienta ideas y opiniones propias. Dentro de un taller de investigación, entendido como taller de creación y percepción, se analizarán los trabajos editoriales actuales, evaluando la importancia que la imagen adquiere en las páginas de las revistas actuales. Se estudiarán los grandes autores de fotografía de arquitectura, así como un par de reportajes antagónicos que muestren la complejidad de la construcción de la imagen en la arquitectura moderna.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G03	Capacidad el aprendizaje autónomo y la auto-crítica.
	G04	Capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a la práctica y en las destrezas que se pueden transferir al ámbito del trabajo.
	G05	Demostrar creatividad, independencia de pensamiento, autonomía.
	G06	Demostrar habilidad crítica y analítica sobre los enfoques convencionales de la disciplina.
	G08	Capacidad de incorporar contenidos de naturaleza social y humanística a una formación universitaria que aspira a ser integral.
	G12	Conocimiento de la cultura y la sociedad como pilar básico de la realidad humana.
Competencias Específicas de la titulación	E01	Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T); Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (T).
	E02	Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas de representación espacial; El análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica. Los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo; las bases de topografía, hipsométrica y cartografía y las técnicas de modificación del terreno.
	E11	Capacidad para: Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T); Redactar

		proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T); Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; Elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T).
	E12	Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; La historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; Los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales; Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas; La relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; Las bases de la arquitectura vernácula; La sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana; Los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
	E13	Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional; El análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados; La tasación de bienes inmuebles.
Profesiones reguladas	P02	Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas.
	P03	Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
	P05	Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
	P06	Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
Resultados de Aprendizaje	R01	Apreciar la cultura del saber acumulado a lo largo de la historia como factor clave para desarrollar la sensibilidad hacia el patrimonio heredado, y ser capaz de reinterpretarlo desde dos puntos de vista: Saber ver lo que vieron y cómo vieron otros y saber ver por cuenta propia.
	R02	Desarrollar su creatividad, en el ámbito artístico y de la arquitectura, para desafiar soluciones existentes, para mejorarlas o adaptarlas a las circunstancias de cada caso.
	R03	Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales, históricos y culturales.
	R04	Apreciar el conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
	R05	Aplicar el conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas a su ejercicio profesional como arquitecto.

REQUISITOS PREVIOS:

Haber cursado o tener los conocimientos histórico-artístico-arquitectónicos tratados en Cultura y Teoría en Arquitectura I, II, III y IV.

Haber cursado o tener los conocimientos de Teoría e Historia del Urbanismo tratados en Urbanismo I, II, III.

NOTA ACLARATORIA: Los alumnos que estén cursando a la vez asignaturas que se impartan dentro de la misma franja horaria lectiva tienen la obligación de asistir a la asignatura de nueva matrícula a la vez que asumen la responsabilidad de llevar al día las tareas previstas para la otra asignatura.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - CIENCIA Y ARTE EN EL CAMBIO DE SIGLO
1.1 - La metrópoli estadounidense: Chicago vs New York
1.2 - La metrópoli europea
1.2.1 - El Art Nouveau
1.2.2 - El Protorracionalismo: Behrens-Perret-Garnier
1.2.3 - La Viena de 1900
1.3 - Vanguardias
1.3.1 - Vanguardias plásticas y formales: Fauvismo - Cubismo - Neoplasticismo

1.3.2 - Vanguardias soviéticas: ASNOVAS vs VKHUTMEMAS

1.3.3 - Vanguardias metropolitanas: Futurismo y DADÁ

1.4 - Grandes Maestros

1.4.1 - Walter Gropius y la BAUHAUS

1.4.2 - Mies van der Rohe

1.4.3 - Le Corbusier

2 - TALLER DE INVESTIGACIÓN

2.1 - El proyecto de la visión: arquitectura y fotografía

2.1.1 - Ezra Stoller. Plasmar una mirada sobre la modernidad

2.1.2 - Julius Shulman. El retrato del sueño moderno americano

2.1.3 - El retrato del arquitecto. La construcción visual de los mitos

2.2 - Representación y narración. La arquitectura y la imagen en movimiento

2.2.1 - Mon Oncle y Playtime. La crítica a la modernidad de Jacques Tati

2.2.2 - Der Himmel über Berlin. La ciudad poetizada de Wim Wenders

2.2.3 - La ciudad idealizada. Woody Allen

2.2.4 - Koolhaas Houselife. Bêka & Lemoine, el documental como herramienta de análisis crítico

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

CLASES PRESENCIALES TEÓRICAS: Clases expositivas (utilización de ordenador y proyector) impartidas por la profesora. Se valora la participación y las respuestas a las preguntas formuladas, así como la interacción y el análisis crítico.

TRABAJOS INDIVIDUALES: ejercicios prácticos sobre la materia vista en el curso que permitan valorar la capacidad de atención, reflexión y análisis de los alumnos. El alumno deberá confeccionar una serie de tareas, en el marco de un portafolio, que entregará para su valoración al final del semestre lectivo.

TALLER DE INVESTIGACIÓN. Realización de un trabajo individual, en formato fotolibro, centrado en alguno de los temas teóricos contenidos en este bloque, vinculados a la fotografía de arquitectura. Se trata de adquirir así una cultura proyectual disponible para el desarrollo del proyecto arquitectónico. Durante el curso se realizarán revisiones del trabajo con el profesor, en los días fijados en la programación.

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS: Realización de una prueba tipo test para la verificación de conocimientos teóricos y la adquisición de competencias propias del módulo.

OTROS:

Se valorará la asistencia a exposiciones temporales, conferencias y seminarios que tengan relación directa con el programa de la asignatura.

Reuniones virtuales dirigidas a la puesta en práctica de los conceptos teóricos, integrándolos con la práctica y basados en la adquisición de competencias. Dependiendo de los objetivos del taller, se realizarán de una u otra manera (trabajos gráficos de todo orden, comentario de materiales específicos).

Entrevista personal con el profesor para orientación académica del alumno.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	20
	Otras actividades teóricas	5
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	2
	Proyección de películas, documentales etc.	1
	Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.)	2
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	2
	Estudio individual	14
	Preparación de trabajos individuales	5
	Realización de proyectos	1
	Tareas de investigación y búsqueda de información	8
	Lecturas obligatorias	6
	Lectura libre	2
	Portafolios	7
Horas totales:		75

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Pruebas escritas:	10	%
Trabajos individuales:	40	%
Prueba final:	50	%
TOTAL	100	%

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

CAMPO BAEZA, Alberto. Pensar con las manos. Buenos Aires: Nobuko, 2009.
FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura de los sentidos. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

Bibliografía recomendada:

ANDRIEUX, Béatrice et al. Le Corbusier/ Lucien Hervé. Kontakte. München: Schirmer/ Mosel, 2011.
BENÉVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
BENTON, Tim. Le Corbusier. Secret Photographer. Zürich: Lars Müller Publishers, 2013.
BERGERA, Iñaki (ed.). Fotografía y arquitectura moderna en España. 1925-1965, Madrid: Museo ICO-La Fábrica, 2014.
BERGERA, Iñaki, BERNAL, Amparo (eds.). Fotografía y arquitectura moderna en España. Antología de textos. Madrid: Abada Editores, 2016.
BORDES, Enrique. Cómic, arquitectura, narrativa. Madrid: Cátedra, 2017.
COLUSSO, Paolo Federico. Wim Wenders. Paesaggi, luoghi, città. Turín: Testo & Immagine, 1998.
DROSTE, Magdalena. Bauhaus. Colonia: Taschen, 1991.
GOROSTIZA, Jorge. Construcciones filmadas. 50 películas esenciales sobre arquitectura. Barcelona: Editorial UOC, 2019.
JANSER, Andres & RÜEGG, Arthur. Hans Richter. New Living. Baden: Lars Müller Publishers, 2001.

MAYNE, Thom (ed.). 100 Edificios del Siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2019.
MOHOLY-NAGY, László. Pintura, fotografía, cine. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
NEUMANN, Dietrich. Film Architecture. From Metropolis to Blade Runner. Munich: Prestel, 1996.
PARDO, Alona & REDSTONE, Elias. Construyendo Mundos. Fotografía y arquitectura en la era moderna. Madrid: Museo ICO-La Fábrica, 2015.
PÉREZ, Helena. Fotografía y arquitectura en el siglo XIX. Madrid: Cátedra, 2015.
QUETGLAS, Josep. El horror cristalizado. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2019 (4ª ed.).
SHULMAN, Julius. Modernism Rediscovered. Colonia: Taschen, 2007.
SMITH, Elizabeth A. T.. Case Study Houses. Colonia: Taschen, 2017.
STOLLER, Ezra. Colección Building Blocks. Nueva York: Princeton University Press, 1999.
TAFURI, Manfredo, DAL CO, Francesco. Arquitectura Contemporánea. Tomo II. Madrid: Aguilar Ediciones, 1989.
VV.AA. Atlas of Brutalist Architecture. Londres: Phaidon, 2018.
VV.AA. Le Corbusier. Museo y Colección Heidi Weber. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007.
Zevi, Bruno. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Editorial Poseidón, 1980.

Páginas web recomendadas:

DOCOMOMO Ibérico	http://www.docomomoiberico.com/
FAME	https://blogfame.wordpress.com/
SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS	http://www.sah.org/publications-and-research