

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	11
<i>INTRODUCCIÓN.</i>	13
PARTE I / LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA HOY	23
1. <i>CONFLICTOS Y PROCESOS.</i>	25
1.1. Análisis de conflictos.	25
1.1.1. Proceso y objeto.	25
1.1.2. Estructuras.	31
1.1.3. Universidad real.	33
1.2. Experiencias.	40
1.2.1. Saber saber.	40
1.2.2. Saber no ser.	42
1.3. Proceso (de nuestra investigación).	46
1.3.1. De sujeción.	46
1.3.2. De alfabetización.	48
1.3.3. De vuelta.	52
1.3.4. De reubicación.	56
1.3.5. De internacionalización.	57
1.3.6. De significación.	60
PARTE II / MODELOS FORMATIVOS	65
2. <i>EXPERIENCIAS FORMATIVAS.</i>	67
2.1. <i>MODELOS ALTERNATIVOS.</i>	71
2.1.1. VKHUTEMAS o el arte como compromiso.	71
2.1.1.1. Antecedentes.	71
2.1.1.2. Primera reforma de las enseñanzas. Las Svomas.	72
2.1.1.3. Segunda reforma de las enseñanzas. La Vkhutemas.	77
2.1.1.4. Creación y experimentación de un nuevo método pedagógico (1920-1923).	83
2.1.1.5. El método objetivo de enseñanza.	83
2.1.1.6. Curso preliminar o Sección de Base.	85
2.1.1.7. INKHUK (El Instituto de Cultura Artística).	86
2.1.1.8. Facultad de Arte.	88
2.1.1.9. Facultad Industrial.	89
2.1.1.10. Departamento de madera y metal.	90
2.1.1.11. Departamento de Textiles.	90
2.1.1.12. Escuelas de arquitectura.	91
2.1.1.13. Taller constructivista.	93
2.1.1.14. Nueva Academia.	94
2.1.1.15. Relación de la Vkhutemas con la Bauhaus.	94
2.1.2. BAUHAUS, una puerta a la modernidad.	97

2.1.2.1.	Antecedentes.	99
2.1.2.2.	Objetivos.	103
2.1.2.3.	Ideología.	104
2.1.2.4.	Fiestas de la Bauhaus.	109
2.1.2.5.	Pedagogía.	109
2.1.2.6.	Objetivos de la enseñanza.	111
2.1.2.7.	Johannes Itten (1888-1967).	111
2.1.2.8.	László Moholy-Nagy (1895 - 1946).	127
2.1.2.9.	Josef Albers (1888-1976).	131
2.1.2.10.	Wassily V. Kandinsky (1866-1944).	141
2.1.2.11.	Ernst Paul Klee (1879-1940).	153
2.1.2.12.	Oskar Schlemmer (1888-1943).	158
2.1.2.13.	Joost Schmidt (1893 - 1948).	162
2.1.3.	BLACK MOUNTAIN COLLEGE o el arte a partir de la experiencia.	165
2.1.3.1.	Ideas básicas.	166
2.1.3.2.	Síntesis histórica.	167
2.1.3.3.	Programa de estudios.	172
2.1.3.4.	Metodología.	175
2.1.3.5.	Organización y dinámica del centro.	178
2.1.3.6.	Profesorado.	180
2.1.3.7.	John Andrew RICE.	183
2.1.3.8.	Josef ALBERS.	188
2.1.3.9.	Charles OLSON.	195
2.1.3.10.	Aportaciones en el ámbito artístico.	199
2.2.	EL MODELO ESPAÑOL.	203
2.2.1.	La enseñanza artística antes de su equiparación universitaria. El academicismo en Europa.	205
2.2.1.1.	La Académie Royale de Peinture et Sculpture.	205
2.2.1.2.	La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.	210
2.2.1.3.	La Ley Moyano.	215
2.2.1.4.	La Primera República.	220
2.2.1.5.	Escuela Española de Bellas Artes Roma (1873-1930).	221
2.2.1.6.	Instituto de Libre Enseñanza (1876-1936).	225
2.2.1.7.	Finales del siglo XIX y primeras décadas del XX.	228
2.2.1.8.	La Residencia de Estudiantes de Madrid (1910-1939).	228
2.2.1.9.	La educación artística en la II República: Ángel Ferrant y sus propuestas de reforma.	229
2.2.1.10.	La educación artística en la dictadura franquista (1939-1975).	242
2.2.2.	La conversión de las escuelas superiores de arte en facultades.	245
2.2.2.1.	La Ley de 1970.	245
2.2.2.2.	El debate sobre el estado de la educación artística y el espacio Europeo de Educación Superior.	246
2.2.2.3.	El informe ANECA: El libro blanco del Grado en Bellas Artes.	

	249
2.2.3. Tentativas de cambio.	251
2.2.3.1. Una experiencia pionera: El Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.	252
2.2.3.2. El Programa 1995-1996 del Departament d'Estructura de la Imatge i de l'Entorn, de la Universitat de Barcelona, de los profesores J. Coll, J. Jori y J. Mata.	257
2.2.3.3. Los TIAC (Tallers Internacionals d'Art i Comunicació. Curso d'Especialització per a Joves Creadors) celebrados en el Alberg la Marina (Moraira-Teulada), 1995.	258

PARTE III / EXPERIENCIAS PROPIAS. LA EXPERIMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA	261
3. <i>LA FORMACIÓN DE LOS Y LAS ARTISTAS-ENSEÑANTES.</i>	263
3.1. PROPUESTAS.	263
3.1.1. Desde la práctica artística.	263
3.1.1.1. Experiencia nº 1_Transferencia Saberes: Lombardi.	297
3.1.1.2. Experiencia nº 3_Universidad UPV: Rogelio López-Cuenca.	314
3.1.1.3. Experiencia nº 4_Idea de Universidad: Ian Wallace – La idea de universidad.	375
3.1.2. Desde la experiencia de la formación de formadores.	393
3.2. ESTRATEGIAS.	407
CONCLUSIONES	415
BIBLIOGRAFÍA	425
ÍNDICE DE FIGURAS	441
ACRÓNIMOS	445
RESUMEN	447
RESUM	449
ABSTRACT	451
APÉNDICE	453
A I / Entrevistas y conversaciones: Plan Docente Experimental + Documento Zero - Departamento de Escultura, UPV.	453
A II / Ejercicios mínimos (2007):	454
A III / Libreta II: ejemplos.	459
ANEXOS	471
- Documento Zero del Departamento de Escultura (UPV).	471
- Programa de los Tallers Internacionals de Creació i Comunicació (UPV).	471

- Programa del curso 95-96 del Departament d'Estructura de la Imatge i de l'Entorn (UB). 471