

Eduardo Kac, GFP Bunny,
2000.

Codi: 200770

Crèdits: 3 ects

Matèria: Teoria i Llenguatge

Caràcter: Obligatoria

Curs: Tercer

Semestre: segon

Hores de dedicació: 75 hores

Hores lectives: 55 hores

Hores Autònomes: 20 hores

Coordinador/a: Teresa Lanceta

teresa.lanceta@escolamas-sana.cat

Equip docent:

Teresa Lanceta

Marc Ligos

Idioma: Català & Castellà

Monografies Objecte, Espai i Imatge.

—Descripció

Aquesta assignatura tracta els tres grans eixos de l'expressió creativa: l'objecte, l'espai i la imatge. En aquesta, s'aborden qüestions relacionades amb el treball d'artistes i dissenyadors representatius de la nostra contemporaneïtat focalitzant els temes en els treballs dels propis estudiants, per a que siguin conscients de la magnitud de les seves propostes i siguin capaços d'incidir en elles i modificar-les. En aquesta assignatura, els coneixements teòrics serveixen de suport per aprofundir en l'aprenentatge obtingut en els tallers. Els debats es fomenten per aprofundir en els conceptes, compartir idees i per ajudar a agafar consciència de la transversalitat del treball creatiu, respectant l'especificitat de les diverses expressions artístiques.

Un dels objectius pedagògics principals és buscar la capacitat d'autonomia i d'investigació de l'estudiant a través de les seves propostes teòriques i interessos i obtenir recursos i eines que li facilitin la seva inserció i domini en el treball creatiu, que l'ajudin a actuar professionalment i adaptar-se als futurs canvis.

—Contingut

Monografies Objecte, Espai i Imatge versa sobre el treball en l'àmbit de les arts i el disseny com a sistema relacional i transversal destacant conceptes i idees sorgides de la praxis creativa. Es veurà com els artistes i els dissenyadors relacionen la seva pròpia obra amb la dels altres i com evoluciona la tradició artística. L'art i el disseny s'han obert i ampliat a nous significats, percepcions, materials, tècniques i, sobretot, amb l'annex d'altres arts i l'art d'altres. Fem referència a l'art i el disseny a partir de la més estricta contemporaneïtat que inclou les noves tecnologies, el bioart, el llenguatge del cos amb la identitat i el gènere i el llenguatge global amb multiplicitat de suports. El llenguatge global i el missatge local.

Es revisaran els compromisos, els resultats i les implicacions de l'art i el disseny a través dels creadors i les seves obres, l'exhibició de les mateixes en espais públics i

—Objectius formatius

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són els següents:

- Conèixer diferents pràctiques artístiques valorant les contribucions específiques al llenguatge comú.
- Reconèixer les particularitats dels llenguatges i allò que els enriqueix per aplicar-ho a la definició de la seva pròpia praxis i al seu futur àmbit professional.
- Conèixer el subjecte creador i aprofundir en les transformacions socials que comporten els canvis tecnològics i la contribució de l'art en aquests.

ESCOLA MASSANA

Centre d'Art i Disseny

Adscrit a la **UAB**

Consorci d'Educació
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

- Distingir visual i conceptualment a través dels objectes i imatges entre apropiació / llenguatge comú / copyright / creativecommon / opensource, etc., conceptes que afecten directament a la praxis de l'art, el disseny i als objectes creatius.
- Entendre la individualitat i la col·lectivitat del fet artístic per fer permeables les fronteres culturals i l'encontre amb altres activitats relacionades i amb altres manifestacions culturals. És a dir, desenvolupar el pensament i la visualitat per entendre les diferències i punts comuns entre diferents cultures i arts.

Resultats d'aprenentatge

RA.1, RA.2, RA.3, RA.4, RA.5, RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.4, RA.5, RA.6, RA.7, RA.8, RA.9, RA.10, RA.11, RA.12, RA.13, RA.14, RA.15, RA.16, RA.17, RA.18

—Metodologia docent i activitats formatives

L'assignatura es divideix en dos grups: art i disseny. Cadascun d'aquests seguirà una metodologia i programació específiques.

Grup Monografies art

Cada classe es dividirà en les següents parts:

- 1/ Una sessió dirigida sobre un tema de caràcter general, acompanyat de vídeo, ppt o internet
- 2/ Reflexió i debat sobre el tema
- 3/ Una sessió dirigida sobre un tema concret (dirigida pel docent o els alumnes, indistintament)
- 4/ Relació teòrica sobre el treball realitzat en els tallers. Presentació i reflexió portades a terme pels estudiants
- 5/Anàlisi d'una obra visionada a classe

Grup Monografies disseny

- 1/ Inici de la classe amb una posada en comú de noves aportacions de referències i casos d'estudi per part del grup classe
- 2/ Càpsula teòrica al voltant de les pràctiques contemporànies del disseny
- 3/ Convidat d'un agent específic de l'àmbit tractat a classe

Activitat dirigida

Sessions per percebre, comprendre, pensar i comunicar. Es potenciarà el debat a partir de referents teòrics i plantejament aportats tant pels professors com pels alumnes.

ECTS: 32 %

Horas: 48h

Activitat supervisada

Seguiment i desenvolupament de les propostes a classe, es valorarà la participació i la col·laboració. Els treballs es portaran a terme de manera personal i/o en grup, i es desenvoluparan a la classe. Es realitzarà un seguiment directe dels processos de treball per tal de conèixer el nivell assolit per l'alumnat i poder incidir en aquells que tinguin més dificultats.

ECTS: 32 %

Horas: 48h

Activitat autònoma

Activitat individual complementària al treball de l'aula. Es valorarà la capacitat de relacionar i de recerca. L'alumnat realitzarà els treballs encarregats amb els recursos proposats i aquells que ells mateixos trobin: Recerca i recopilació d'informació, reflexió, anàlisi, etc. Així mateix realitzarà un dossier recopilatori de tot el procés.

ECTS: 28 %

Horas: 42h

Activitat d'avaluació

Avaluació individual o en grup del resultat general o parcials de l'assignatura. Entrevistes individuals o reflexions en grup del resultat general en les diferents fases d'aquesta.

ECTS: 8 %

Horas: 12h

—Avaluació

Per aprovar l'assignatura serà imprescindible l'assistència a l'aula i la participació. Els criteris són els següents:

1. Compromís i rigor amb els treballs i les activitats que es proposen: adequació amb els enunciats, qualitat en el contingut i la presentació material.
2. Correcció en l'escriptura i rigor acadèmic en el treball textual.
3. Implicació i dinàmica a l'aula.
4. Evolució personal en el procés d'aprenentatge. Esforç i escolta envers les recomanacions i orientacions dels docents.

Els treballs a realitzar seran els següents:

1/ Presentacions a classe

2/ Preparació de debats, lectures i comentaris

—Bibliografia

Bloc Monografies art

DIDI-HUBERMAN, G. *Cuando las imágenes toman posesión*. Madrid: Machado grupo Editorial, 2008

DIDI-HUBERMAN, G.

GARCIA CORTÉS, J.M. *El cuerpo mutilado*. Valencia: Generalitat Valenciana, 1997.

GARCIA CORTÉS, J.M. *Orden y caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte*. Barcelona: Anagrama, 1997.

GUASH, A.M. *El arte último del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma, 2000

GUASH, A.M. *Arte y Archivo, 1920-2010*. Madrid: Akal, 2011

HOBSBAWN, E. *Historia del siglo XX*. Barcelona: Crítica, 1997

HARAWAY, Donna J. *Ciencia, Cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra, 2000

PRECIADO, B. *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Ed. Anagrama, 2011.

RAMIREZ, J.A. (ed.) *Historia del arte 4: El mundo contemporáneo*. Madrid: Alianza, 1998

RAMIREZ, J.A. *El objeto y el aura*. Madrid: Akal, 2009

SAID, E. W. *Orientalismo*. Barcelona: DeBolsillo, 2003

SPIVAK, G. Ch. *¿Puede hablar el subalterno?*. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011

Revista Concreta:

AZOULAY, A. *El contrato civil de la fotografía: términos y condiciones*. Valencia. N.08. 2016

FLUSSER, V. *Fotografía e historia*. Valencia. N.08. 2016

Webs:

<http://we-make-money-not-art.com/>

<http://www.ubu.com>

www.hamacaonline.net

<http://theinfluencers.org/>

http://www.cccb.org/es/arxiu_xcentric

Bloc Monografies disseny

ANTONELLI, P. *Talk to me. Design and the Communication between people and objects*. New York: MoMA, catàleg exposició 2011.

CALVERA, A. (Cor.); *Arte; ? Diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

CAPELLA, J. *300% Spanish Design*. Madrid: Electa, 2005.

CHARNY, D. *The Power of making*. London: V&A Publishing, 2011

COSTALL, A. *Doing Things with Things. The design and use of everyday objects*. Hampshire: Ashgate, 2006

DONALD, N. *El diseño de los objetos del futuro (la interacción entre el hombre y la máquina)*. Barcelona: Paidós, 2010

DUNNE, A. *Hertzian Tales: Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design*. Cambridge: MIT Press, 2006

—, RABY, F. *Speculative Everything, Design, fiction and social dreaming*. Cambridge: The MIT Press, 2013.

GUAYABERO, O. *Offjetos (conceptos y diseños para un cambio de siglo)*. Barcelona: Museu de les Arts Decoratives, 2006.

HESKETT, J. *El diseño en la vida cotidiana*. Barcelona: GG Diseño, 2002

JOHNSTON, L. *Digital Handmade. Craftsmanship and the New Industrial Revolution*. London: Thames & Hudson, 2015

JONGERIUS, H., SCHOUWENBERG, L. *Beyond a Search for Ideals in Design* [manifest], 2015. [En línea] <http://www.designindaba.com/articles/point-view/beyond-new-search-ideals-design>

JULIER, Guy. *La cultura del diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, 2010

MANZINI, E., Jégou, F. [et al]. *Collaborative services. Social Innovation and Design for Sustainability*. Milano: POLI.design, 2008

MANZINI, E. *Artefactos, hacia una nueva ecología del ambiente artificial*. Madrid: Ediciones Celeste, 1992.

MAXWELL, P. "Design in an Age of notKnowing", *Disegno*, nº 15, 2013

PRESS, M., COOPER, R. *El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI*. Barcelona: GG Diseño, 2009

STICKDORN, M., SCHNEIDER, J. *This is service design thinking*. Amsterdam: BIS Publishers. 2013

THACKARA, J. *In the Bubble. Design in a complex world*. Massachussets: MIT Press, 2005

TROIKA. *Digital by Design. Crafting Technology for Products and Environments*. London: Thames & Hudson, 2010

Revista *Experimenta Magazine*

—Programació de l'assignatura

Grup Monografies art

Setmana 1

1. Presentació de l'assignatura, estudiants, exercicis i responsabilitats
2. Indicacions de com fer les investigacions, les presentacions o els debats
3. Sessió dirigida: Què veiem en les imatges?
4. Vídeo (8'). Anàlisi
5. Autònom: elecció d'un tema en relació a la imatge

Setmana 2

1. Vídeo (6'). Anàlisi
2. Sessió dirigida: Què veiem en les imatges? continuació
3. Reflexió i debat
4. Fotoperiodisme/art?
5. Propostes a desenvolupar pels estudiants
6. Autònom: investigació sobre un tema en relació a la imatge. Lectures

Setmana 3

1. Vídeo (15') Anàlisi
2. Sessió dirigida, la responsabilitat de la mirada
3. Reflexió i debat
4. El llegat d'Aby Warburg
5. Presentació estudiants dels treballs sobre el tema: imatge
6. Autònom: visita exposició (es determinarà a classe)

Setmana 4

1. Vídeo. Anàlisi
2. Sessió dirigida: arxiu o col·lecció? Pedro G. Romero, Hans-Peter Feldman
3. Reflexió i debat
4. Presentació del nou tema a explorar: el cos
5. Presentació estudiants dels treballs sobre el tema: imatge
6. Autònom: elecció d'un tema en relació al cos. Lectures

Setmana 5

1. Vídeo. Anàlisi
2. El cos com a tema, el cos com a suport, el cos com a batalla
3. Reflexió i debat
4. Tutorització individual sobre els temes a tractar respecte el cos
5. Autònom: investigació d'un tema en relació al cos

Setmana 6

1. Vídeo. Anàlisi
2. El cos com a tema, el cos com a suport, el cos com a batalla
3. Reflexió i debat
4. Tutorització sobre els temes a tractar respecte el cos
5. Autònom: investigació d'un tema en relació al cos

Setmana 7

1. Vídeo. Anàlisi
2. El cos com a vehicle polític / Qüestions de gènere
3. Reflexió i debat
4. Apropiacionisme vs. fake

5. Presentació estudiants de treballs sobre el tema: cos
6. Autònom: Lectures

Setmana 8

1. Vídeo. Anàlisi
2. Dirigida: Noves tecnologies
3. Reflexió i debat
4. Arts
5. Presentació estudiants
6. Autònom: Lectures

Setmana 9

1. Vídeo. Anàlisi
2. Arts aplicades/creació col·lectiva/creació individual
3. Reflexió i debat
4. La qüestió de l'ornament
5. Debat sobre les lectures
6. Autònom: sobre els treballs personals en relació a l'ornament

Setmana 10

1. Vídeo. Anàlisi
2. El món que ve ja és aquí
3. Reflexió i debat
4. Tutorització col·lectiva
5. Presentació estudiants

Setmana 11

1. Vídeo. Anàlisi
2. L'ocupació de l'espai I
3. Reflexió i debat
4. L'ocupació de l'espai II
5. Presentació estudiants
6. Autònom: reflexió sobre els treballs relacionats amb l'espai dels companys

Setmana 12

1. Vídeo. Anàlisi
2. Construccions
3. Reflexió i debat
4. Construccions
5. Presentació estudiants
6. Autònom: Lectures

Setmana 13

1. Vídeo. Anàlisi
2. Exposicions recents. Treballs actuals
3. Reflexió i debat
4. Presentacions estudiants
5. Autònom: relacionar treballs propis amb temes tractats a classe

Setmana 14

1. Vídeo. Anàlisi
2. Objecte/Escultura/Objecte
3. Reflexió i debat
4. Hibridacions i transversalitat

- 5. Presentació estudiants
- 6. Autònom: visitar galeries d'art

Setmana 15

Presentacions

Setmana 16

Tutorització

Setmana 17

Reflexió i revisió dels temes

Setmana 18

Setmana de tancament, comentari de notes a l'aula o entrevistes individuals.

Grup monografies disseny

Setmanes 1-10:

Càpsules teòriques i agents convidats en els següents àmbits:

Recerca en disseny d'objecte
Direcció d'art i disseny gràfic
Disseny d'experiència i user experience
Disseny de serveis
Investigació de tendències
Comissariat i crítica del disseny

Setmanes 11-15:

Treball d'investigació monogràfica en l'àmbit de les diferents pràctiques del disseny.
Tutories i taller pràctic a l'aula. Edició de la col·lecció amb què es publicaran tots els resultats.

Setmanes 16-18:

Tutories, comentari de notes i tancament del curs.

—Competències i resultats d'aprenentatge.

Competències específiques

CE02- Demostrar que coneix, compren i relaciona els conceptes i les informacions entre les diferents àrees artístiques, científiques i socials.

RA.1 (CE02.16) -Diferenciar el tractament de la imatge en els seus diversos àmbits d'aplicació en relació a la seva funció comunicativa i/o expressiva.

RA.2 (CE02.18) -Distingir i relacionar els territoris comuns en l'anàlisi de les obres volumètriques (escultures, objectes, productes, joies, etc.)

CE07 - Demostrar que coneix, comprèn i interpreta la història de l'art, de l'arquitectura i el disseny i la seva contextualització social, econòmica i cultural.

RA. 3(CE07.7)-Diferenciar i relacionar el llenguatge global, el llenguatge local y els seus entorns particulars de l'art, el disseny i les arts aplicades.

CE08- Demostrar que coneix i interpreta els referents teòrics establerts a partir de l'experiència, la interpretació, la reflexió i la comprensió. Conèixer, comprendre i interpretar els referents teòrics establerts, tant des dels àmbits de les arts com des del disseny.

RA.4 (CE08.17)-Descriure la tecno cultura i relacionar les estètiques industrials.

RA.5 (CE08.19)-Relacionar l'art dels carrer i els llenguatges multiculturals i l'art i el disseny fronterer.

RA. 6(CE08.20)-Interpretar críticament les expressions de l'art i el disseny des de la valoració dels seus llenguatges particulars, així com la multiplicitat de suports i escenaris en el que s'expressen.

RA.7 (CE08.28) - Relacionar els llenguatges de la construcció i deconstrucció, minimalismes, surrealismes i supermodernismes en l'arquitectura i el disseny.

CE18- Comprendre i ser sensible en relació als diversos paràmetres històrics i culturals de la idea de bellesa.

RA.8 (CE18.7)-Relacionar i valorar l'obra de diferents autors en relació als llenguatges utilitzats per expressar bellesa.

CE19- Diferenciar els valors estètics d'altres valors reconeguts socialment.

RA.9 (CE19.6) -Reconèixer les particularitats del llenguatge visual de l'objecte, la imatge i l'espai en relació a la resta de les arts.

CE21- Entendre la transgressió com a motor de la creativitat de forma responsable.

RA.10 (CE21.7)-Analitzar i comprendre els llenguatges visuals contemporanis en front dels llenguatges de la tradició.

CE23- Mostrar sensibilitat i respecte en la formulació de judicis estètics de caràcter personal tant per a la producció pròpia como per a la valoració de l'obra dels altres.

RA.11 (CE23.5)- Valorar i contextualitzar adequadament l'obra de diferents autors.

RA.12 (CE23.6)- Analitzar i valorar las relaciones entre la producció d' una obra, les premisses teòriques inicials i el procés de realització.

Competències transversals

CT04 - Desenvolupar els coneixements i les habilitats necessàries per participar en treballs d' equip i / o multidisciplinaris, enriquint el treball d'un projecte comú a través de la interacció amb els altres valorant les seves aportacions i els seus punts .

RA.13-Valorar la diversitat d'idees creatives en relació a la resta de l'equip de treball.

CT06 - Comunicar eficaçment. Expressar-se de forma adequada i eficaç tenint en compte el destinatari, el medi i les diferents situacions formals.

RA.14-Desenvolupar estratègies de comunicació favorables per transmetre adequadament els resultats del treball propi.

CT07 - Utilitzar de manera responsable els sistemes de comunicació i informació d'Internet.

RA.15- Control i agilitat de les noves formes de comunicació i especial atenció a la responsabilitat social en el seu ús.

CT08 - Ser responsables dels propis posicionaments ètics i morals considerant, valorant i respectant els dels altres.

RA.16- Analitzar els arguments propis i els dels demés i separar allò objectiu d'allò subjectiu.

CT12 - Mantenir una actitud favorable cap a la actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació, valorant la seva procedència, situant-la en un marc epistemològic i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

RA.17- Desenvolupar un sentit crític envers les fonts de informació i els documents de tal manera que siguin apreciats en el seu autèntic valor.

CT13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a una correcta expressió i formalització d'allò que es vulgui transmetre.

RA.18- Conèixer i aplicar amb criteri personal les diferents maneres possibles d'expressar la creació pròpia.