

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Codi: 200806
Crèdits: 12
Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA
Matèria: CONTEXT I DESENVOLUPAMENT EN ÀMBITS ESPECÍFICS
Curs: QUART
Semestre: PRIMER
Equip docent: Tom Carr
Hores de dedicació: 300h
Hores lectives: 105h
Hores autònomes: 195h

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA

Aquesta matèria està formada per cinc assignatures optatives de caràcter pràctic. On treballaran processos i coneixements com la manipulació de l'espai en el seu vessant funcional i lúdic; la innovació en el disseny i l'evolució en l'ús dels objectes; la generació de missatges des de la complexitat i transversalitat dels mitjans de comunicació visual contemporanis; la producció d'imatges des de l'extraterritorialitat de la narrativa visual; la creació des de la contemporaneïtat de les tècniques tradicionals; l'elaboració de discurs des de la riquesa material i la complexitat espacial; i la configuració d'imatges físiques-formals i virtuals. En qualsevol d'elles l'estudiant ampliarà el seu coneixement sobre les eines que les caracteritzen i desenvoluparà i aprofundirà en la configuració d'un treball personal i rigorós que li permeti actuar en el context social i professional.

Assignatures de la matèria:

NARRACIÓ VISUAL
COMUNICACIÓ VISUAL
DISSENY D'OBJECTE I ESPAI
ARTS PLICADES
PRÀCTIQUES DE L'ART

PRÀCTIQUES DE L'ART.

En aquesta assignatura l'alumne realitza un treball personal conclusiu; Alhora prepara tot el necessari per poder presentar-ho en un format d'exposició.

OBJECTIUS

Genèrics:

Analitzar: Desenvolupar la facultat d'observació, recerca i pensament crític.

Relacionar: Desenvolupar la facultat de relacionar.

Sintetitzar: Desenvolupar la capacitat de síntesi per explicar d'una manera clara, oral i gràficament, les seves propostes.

Idear: Desenvolupar la capacitat d'argumentar una reflexió.

Referenciar: Desenvolupar la capacitat de contextualitzar les propostes en els casos d'estudi corresponents (estat de la qüestió)

Adequar: Ser coherent en totes les decisions preses al llarg d'un projecte.

Materialitzar: Desenvolupar la capacitat creativa i la de generar i utilitzar recursos processuals i comunicatius.

Procés: Desenvolupar la capacitat d'entendre el procés com a motor creatiu.

Bloc 1 (la obra personal):

Assolir la capacitat identificar d'analitzar acuradament la nostra expressió plàstica personal.

Utilitzar la capacitat creativa i de coneixement de recursos artístics per concretar una obra personal conclusiva.

Bloc 2 (projecte paral·lel)

Identificar possibles interessos personals que poden reforçar/complementar el discurs expressiu principal del alumne
Reconèixer, valorar i desenvolupar un treball personal paral·lel i saber utilitzar-lo per enriquir i ampliar el llenguatge expressiu plàstic.

Bloc 3 (procés de presentació de la nostra obra):

Prendre consciència de la importància i del valor de tots els aspectes de mostrar una obra personal.

Desenvolupar recursos instrumentals pel que fa referència als processos necessaris per exposar una obra de manera òptima en tots els aspectes; selecció, documentació gràfica, explicació, situació en el context expositiu, empaquetament, trasllat, recollida, emmagatzematge i qualsevol altre punt necessari per la seva presentació.

Aprendre a treballar en equip d'una manera coordinada i eficient.

Entendre i saber portar terme el procés complet de presentar una obra personal.

COMPETÈNCIES

E12. Comunicar idees, processos i resultats de les fases del treball emprant les tècniques de formalització i recursos expressius (gràfics, audiovisuals i performatius) en funció de la proposta i de l'interlocutor.

E15. Planificar i controlar les fases d'un projecte en el camp de les arts i/o els dissenys prenent decisions en funció d'agents externs, condicionants del context i les pròpies limitacions.

E16. Fer propostes específiques en el camp de les arts i dels dissenys, així com saber formalitzar-les, aplicant estratègies, mètodes, instruments i llenguatges adequats a cada situació i context.

E17. Identificar i valorar la incidència dels resultats del treball personal en el context social, cultural i professional.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

T02. Tractar la informació de forma responsable, compromesa i honesta.

T03. Gestionar eficientment el temps i els recursos.

T04. Exercir el posicionament personal i les capacitats crítiques i autocrítiques en processos de transformació del context.

T05. Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà.

RESULTATS D'APRENTATGE

RA1 (E12.12). Demostrar el domini de diversos registres en el treball de la representació, així com habilitat per seleccionar el registre més adequat al context en el qual s'estableix una comunicació.

RA2 (E12.13). Identificar i comunicar el desenvolupament d'un projecte a partir de la distinció i articulació de les seves parts bàsiques.

RA3 (E15.20). Utilitzar eines per detectar i valorar la relació entre les necessitats del projecte i els recursos propis.

RA4 (E15.21). Reconèixer propositivament la noció de fracàs en relació als processos de treball.

RA5 (E16.12). Crear i treballar la ficció com a material constructiu que produeix efectes en la realitat i, al seu torn, treballar la realitat en tant que matèria primera de la ficció.

RA6 (E17.12). Reconèixer l'aplicació professional dels seus coneixements i competències.

RA7 (E17.13). Demostrar la capacitat de testejar el seu treball personal en el context social i cultural amb l'objectiu d'extreure conclusions adequades per al desenvolupament futur del cos de treball.

RESULTATS D'APRENTATGE TRANSVERSALS

T02.1. Reconèixer l'ús, límits i diferents aplicacions de dades i documents.

T03.1. Organitzar i gestionar de forma autònoma els temps en els processos d'aprenentatge i en el seu itinerari formatiu en el grau.

T03.2. Gestionar de forma eficient els recursos que estan implicats en els processos d'aprenentatge, tant els que li han estat facilitats com els que de forma autònoma adquireix.

T04.1. Revisar el seu procés de treball a partir de criteris tant pedagògics com d'originalitat.

T05.1. Organitzar les idees i transmetre-les amb eficiència i creativitat.

T05.2. Triar el mitjà adequat a cada situació comunicativa.

CONTINGUTS

L'assignatura s'organitza a través de 3 blocs principals:

Bloc 1 (la obra personal):

A la alçada del 7e semestre hauríem d'haver arribat a un llenguatge plàstica personal i singular. Serà qüestió de realitzar un o varius treballs conclusives nostres.

Bloc 2 (projecte paral·lel)

El alumna te interessos personals que possiblement no formen part del seu treball expressiva directa. Es tracte que com part del treball autònom identifiquen aquest interessos i explora alguna o algunes com projecte expressiu paral·lel. Aquest projecte que podria reforçar/complementar/ampliar el discurs expressiu principal del alumne.

Bloc 3 (procés de presentació de la obra personal):

Adquirir el coneixement de tots els aspectes necessaris per poder presentar la nostra expressió artística.

METODOLOGIA

La metodologia emprada es defineix des de l'equilibri entre les activitats dirigides (28%), supervisades (28%) i autònomes (28%). Per altre banda les activitats d'avaluació amb un 16% dels crèdits agafa una importància que va més enllà

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

de les qualificacions. Entenem doncs que l'avaluació és una activitat formativa més, reforçant el caràcter d'avaluació contínua de l'assignatura, intercalant-se al llarg del curs entre les activitats dirigides, supervisades i autònomes.

ACTIVITATS FORMATIVES

Hores de dedicació: 300h

Hores activitats dirigides: 15h (5%)

Hores activitats supervisades: 75h (25%)

Hores aprenentatge autònom: 195h (65%)

Hores activitats d'avaluació: 15h (5%)

Activitat dirigida:

Presentació i discussió de continguts teòrics, referències i casos d'estudi i/o visites i/o presentacions d'experts.

Metodologia d'aprenentatge: Valoració i discussió crítica col·lectiva i/o exposició de continguts pràctics i debat.

Descripció: Treballarà un professor junts amb cada grup de classe en el qual estaran tots els alumnes assignats. A l'inici de cada projecte, els professors faran una exhaustiva descripció oral sobre el tema a desenvolupar que s'acompanyarà de l'enunciat corresponent a cada projecte. Hi haurà al mateix temps sessions introductòries a les temàtiques proposades, ja siguin referencials, teòriques o pràctiques a fi de facilitar la plena integració dels coneixements necessaris.

Resultats d'aprenentatge:

Activitat supervisada:

Seguiment supervisat pel professor. Discussió y posada en comú de continguts. Realització d'exercicis a l'aula o taller.

Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball propi de l'alumne. Seguiment i tutorització dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva.

Descripció: 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.

Resultats d'aprenentatge: RA 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7

Activitat autònoma:

Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic autònom.

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva d'elements formals y matèrics.

Descripció: 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.

Resultats d'aprenentatge: RA 1, 2, 3, 4 i 5

Activitat d'avaluació

Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i/o finals.

Metodologia d'aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d'exercicis y resultats parcials o finals.

Descripció: Entrevistes individuals o reflexions en grup del resultat general en les diferents fases d'aquesta.

Resultats d'aprenentatge: RA 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7

SISTEMA D'AVALUACIÓ

La nota final de l'assignatura no serà un promig dels 3 treballs, tenint en compte que cada treball es un 33%. El contingut de cada treball s'especificarà a l'enunciat corresponent.

Es obligatori la presència en classe i activitats de la assignatura un 80% del temps.

Per aprovar se ha de presentar el treball personal acabat i participar al menys un 70% per cent del temps en l'activitat de presentació.

SISTEMA D'AVALUACIÓ COMÚ A LA MATÈRIA

Avaluació contínua a través del seguiment del procés d'aprenentatge. (40%)

Avaluació contínua de l'exposició i/o realització d'exercicis i treballs. (50%)

Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i/o altres activitats col·lectives. (10%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

En cas de no haver superat l'assignatura, es pot recuperar a la convocatòria de juliol si es compleixen les següents condicions:

1. Tenir una nota entre 4,00 i 4,99 (queda exclosa la voluntat de pujar nota).
2. Haver-hi lliurat un 80 % dels treballs.
3. Tenir una assistència mínima d'un 80 %. La no assistència hauria de estar justificada.

ACTIVITATS D'AVUACIÓ I CRITERIS D'AVUACIÓ PARCIALS

Formalització comuna a tots els treballs: Dossier (entenen-lo que pot ser des de 1 foli A3 plegat fins a l'extensió que faci falta). Normativa: A3 plegat. Citacions: Norma ISO-690. Comunicació oral (S'ha d'utilitzar el recurs específic que sigui eficaç per comunicar en cada cas: Exemples: pissarra, PWP, música, objectes, etc.

Treball bloc 1/ la obra personal

Recerca, anàlisi i criteri del material. (10%)

Comunicació oral (com explicar lo) (30%)

Acurada materialització (60%)

Bloc 2 (projecte paral·lel)

Reflexió, identificació i lectura/anàlisi (10%)

Comunicació oral (com explicar-lo) (30%)

Acurada materialització (60%)

Treball bloc 3/ procés de presentació de la pròpia obra

Recerca, anàlisi i criteri del material. (30%)

Comunicació oral del material de treball i (20%)

Adequació de la proposta i dels referents. (10%)

Acurada materialització (40%)

BIBLIOGRAFIA

AAVV Parallel Visions. Modern Artists and Outsider Art, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles y Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1992. ISBN: 0-691-00039-5

AAVV Public Art, a reader Hatje Cantz Publishers, Ostfildern-Ruit, 2004 ISBN: 3-7757-9148-5

AAVV Public Art: Space Merrell Holberton, London, 1998. ISBN: 1-85894-048-6

AAVV The nature of place, Edition Stiftung Sculpture at Schoenthal im Kloster Schönthal, Languenbruk, Switzerland, 2004

Bachelard, Gaston El Agua y los Sueños, Breviarios del fondo de Cultura Económica, México D.F., 1993. ISBN: 968-16-0231-5

Bachelard, Gaston El Aire y los Sueños, Breviarios del fondo de Cultura Económica, México D.F., 1986. ISBN: 968-16-4178-7

Bachelard, Gaston El Derecho de Soñar, Breviarios del fondo de Cultura Económica, México D.F., 1985. ISBN: 84-375-0433-3

Bachelard, Gaston La Intuición del Instante, Breviarios del fondo de Cultura Económica, México, 1999. ISBN: 968-16-6033-1

Bachelard, Gaston La Poética del Espacio, Breviarios del fondo de Cultura Económica, Madrid, 1994. ISBN: 84-375-0368-X

: 968-16-4137-X

Cirlot, Juan-Eduardo Diccionario de Símbolos Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1991. ISBN: 84 -335-3504-8

Chevalier, Jean i Gheerbrant, Alain Dictionary of Symbols, Penguin Books, London 1996. ISBN 0-14-051254-3

Cooper, J.C. An Illustrated encyclopedia of Traditional Symbols, Thames and Hudson Ltd., London, 1998, ISBN: 0-500-27125-9

Edited by Jack Flam Robert Smithson: The Collected Writings, University of California Press, Berkeley and Los Angeles California, 1996. ISBN 0-520-20385-2

Guénon, René El Simbolismo de la cruz, Ediciones Obelisco, Capellades (Barcelona) 1984, Título original: Le symbolisme de la croix, París, 1931. ISBN: 84-7720-044-0

Guénon, René Los Estados Múltiples del Ser, Título original: Les états multiples de l'être, Ediciones Obelisco, 1987, Capellades. ISBN: 84-7720-020-3

Guénon, René Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, Paidós Orientalia, Barcelona 1995 Título original: Symboles de la science sacrée, Éditions Gallimard, París 1962. ISBN: 84-493-0136-X

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Hughes, Henry Meyric Anish Kapoor, The British Council, London, 1990.
McEvilley, Thomas Sculpture in the Age of Doubt, Allworth Press y School of Visual Arts, New York, 1999.
Nemitz, Barbara trans plant living vegetation in contemporary art, Hatje Cantz Publishers, Ostfildern-Ruit, 2000. ISBN: 3-89322-971-X
Pérez-Rioja, J.A. Diccionario de Símbolos y Mitos, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1997. ISBN: 84-309-0842-0

PROGRAMACIÓ

L'assignatura es desplega setmanalment durant 18 setmanes, a sessió per setmana, seguint la següent distribució:

Sessió 1

Grup gran: Inici i presentació de l'assignatura.
Planteig del projecte tant personal en a nivell de grup com de la exposició.
Explicació de que és un projecte lateral.
Explicació del procés i les tasques necessàries per poder exposar la nostra obra.
Repartició de responsabilitats entre els alumnes de la organització de exposar.
Activitat d'aula.

Sessió 2

Elaboració del treball individual.
Revisió i consulta individual.
Revisió individualment del projecte lateral de cadascú.
Trobadra col·lectiva per parlar del treballs de projecte lateral individuals de cadascú.
Elaboració del procés i les tasques necessàries per poder exposar la nostra obra.
Trobadra col·lectiva i explicació de les característiques de fer l'exposició de la nostra obra.
Activitat d'aula.

Sessions 3, 4 i 5

Elaboració del treball individual.
Revisió i consulta individual del projecte d'obra personal i projecte lateral.
Trobadra col·lectiva parlant del treballs d'obra personal i de projecte lateral individual.
Elaboració del procés i les tasques necessàries per poder exposar la nostra obra.
Trobadra col·lectiva i explicació de les característiques de fer l'exposició de la nostra obra.
Activitat d'aula.

Sessions 6, 7, 8 i 9

Elaboració i concreció del treball individual.
Revisió i consulta individual del projecte d'obra personal i projecte lateral.
Trobadra col·lectiva parlant del treballs d'obra personal i de projecte lateral individual.
Realització de les tasques necessàries per poder exposar la nostra obra.
Trobadra col·lectiva i valoració del procés l'exposició de la nostre obra.
Activitat d'aula.

Sessió 10

Concreció del treball individual artístic. Proves en situ.
Revisió i consulta individual del projecte d'obra personal i projecte lateral.
Trobadra col·lectiva parlant del treballs d'obra personal i de projecte lateral individual.
Realització de les tasques necessàries per poder exposar la nostra obra.
Trobadra col·lectiva i valoració del procés l'exposició de la nostre obra.
Activitat d'aula.

Sessió 11

Visita i proves i fotografies en l'espai comú.
Activitat a l'espai d'exposició.

Sessió 12

Entrega i critica col·lectiva del treball personal.
Últims detalls del treball individual artístic.
Activitat d'aula.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sessió 13

Visita al magatzem de materials per les exposicions de la Escola i preparació de la expo.
Activitat al magatzem, espai d'exposició i d'aula.

Sessió 14

Preparació; assajos, posat a escena... de tota la exposició.
Activitat de l'espai d'exposició i d'aula.

Sessió 15

Acabament dels últims detalls, obra personal, gràfica...
Activitat de l'espai d'exposició i d'aula.

Sessió 16

Entrega i crítica col·lectiva de l'obra personal.
Inauguració i preparació i explicació breu per part de tots els alumnes.
Activitat de l'espai d'exposició.

Sessió 17

Recollida de l'exposició i avaluació en grup.
Activitat de l'espai d'exposició i d'aula.

Sessió 18

Tancament de l'assignatura mitjançant entrevistes individuals.
Visita a la Nau Comanegra per preparar la següent mostra de l'obra i exposició.
Activitat d'aula i a la Nau Comanegra.