

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200782

Créditos: 6

Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA

Materia: TEORIA Y CRÍTICA

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docent: Montse Romaní

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter optativo y de metodología teórica-práctica. Se entiende la práctica, entonces, como una dimensión articulada con las de teoría, praxis i poiesis, tanto en relación con las situaciones, procesos y contextos que se abordan y en los que esta articulación se da. En base a esto, el objetivo general de la materia es proponer diferentes campos en los que el pensamiento y el discurso crítico se confronten y se articulen con las prácticas de las artes y los diseños contemporáneos.

En las seis asignaturas que componen la materia se abordarán los fundamentos y prácticas de la crítica del arte y del diseño en su dimensión de apertura de los significados e implicaciones del objeto cultural; se introducirá a los alumnos / as en las herramientas y metodologías de las pedagogías de los siglos XX-XXI y su interacción con las artes y los diseños; abordarán principios y perspectivas tanto éticas y ecosociales en y a través del ámbito de la creación; se facilitarán herramientas para el análisis y proyección de tendencias.

CRÍTICA DEL ARTE

CRÍTICA DEL DISEÑO

DIDÁCTICA Y PEDAGOGIA

ECOSOCIOLOGIA

ÉTICA Y CREACIÓN

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS

DIDÁCTICA Y PEDAGOGIA.

Frente a los discursos dominantes en la educación -que hoy se manifiestan insuficientes-, encontramos una amplia variedad de modelos, teorías y prácticas pedagógicas que en el cambio de siglo han aportado corrientes innovadoras al contexto educativo actual. Aprovechando este contexto, en esta asignatura combinaremos la relectura de las pedagogías progresistas que han marcado el siglo XX con el trabajo de campo de diferentes propuestas que hoy abordan nuevos horizontes educativos y nuevas formas de enseñar y aprender.

La asignatura hace hincapié en las variadas articulaciones entre arte / diseño y pedagogía que tienen lugar en la educación formal, la no formal y la informal. Y lo hace explorando las metodologías y prácticas que principalmente se dan en el ámbito de la escuela, la institución cultural y la autogestión ciudadana. Estas pedagogías apuntan a restituir los valores de la participación democrática, del sentido comunitario y de la práctica dialógica.

Los contenidos de la materia se organizarán en torno a diferentes estudios de caso situados en el contexto de Barcelona, un territorio altamente abonado en este campo de prácticas, que facilitará conocer en primera persona el qué, cómo, por qué y para quién de la mano de mediadores, educadores y creadores.

OBJETIVOS

- Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas que permitan al alumnado una interpretación reflexiva y argumentada del contexto educativo en el que se inscribe.
- Conocer y comprender las aportaciones de los modelos dominantes en la educación y en particular en la enseñanza de las artes y el diseño, así como las de los modelos pedagógicos que los han problematizado con la generación de nuevos imaginarios, metodologías y prácticas de aprendizaje.
- Proporcionar una genealogía histórica, política y cultural que reconozca la relación entre la educación y la emancipación.
- Ofrecer una visión global y plural del entorno profesional de la pedagogía.
- Trabajar desde un paradigma que supere la división entre teoría y práctica en el campo de la educación sobre las artes y el diseño.
- Incentivar en el aula la producción de saberes como una práctica colectiva.
- Incentivar el trabajo en grupo y colaborativamente entre los alumnos y con otras personas.
- Fomentar en el alumnado una actitud responsable y autónoma con respecto al propio aprendizaje.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Incentivar la capacidad reflexiva y una actitud crítica en el diálogo e intercambio de ideas durante el proceso de aprendizaje.

COMPETENCIAS

E03. Leer, escribir y hablar de forma posicionada y crítica en y desde los entornos de trabajo de las artes y los diseños, y emplear estos recursos como un factor de construcción personal.

E06. Señalar y describir vínculos entre teoría y experiencia en el trabajo propio a partir de la acotación de problemas y evidencias en el contexto sociocultural y de la propuesta de hipótesis.

E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.

E14. Identificar y aplicar los elementos básicos de un proceso de búsqueda en un campo concreto como fase introductoria a la práctica investigadora en artes y diseño.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.

T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.

T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E03.25). Demostrar autonomía en la argumentación y en la estructura textual-oral del discurso propio.

RA2 (E03.26). Demostrar autonomía e iniciativa en los procesos de intervención en un debate.

RA3 (E06.14). Plantear y desarrollar discursos y prácticas críticas y problematizadoras a partir del acercamiento e interacción con objetos y praxis de las artes y los diseños contemporáneos.

RA4 (E06.16). Reconocer los ejes históricos y genealógicos de las pedagogías de los siglos XX-XXI, así como su articulación con las artes y los diseños.

RA5 (E09.8). Emplear con sentido crítico conceptos específicos del ámbito práctico y teórico de las artes y los diseños.

RA6 (E09.9). Emplear conceptos procedentes de campos de saber diversos (filosofía, ciencias sociales, ciencia y tecnología, pedagogía, etc.) de forma posicionada y según las necesidades del trabajo propio.

RA7 (E14.26). Emplear metodologías de investigación procedentes de las pedagogías críticas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.

T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.

T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.

T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.

T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.

T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS

Los contenidos se dividen en dos bloques interconectados:

Bloque 1: sesiones temáticas dirigidas a conocer, comprender y analizar los principales modelos pedagógicos, ya procedan de la tradición histórica como de la autogestión crítica, a través de sus metodologías y prácticas. Pondremos el acento en la educación artística como un territorio que ha experimentado y aplicado modelos que han desbordado los marcos de la educación hegemónica, aportando nuevas miradas, aprendizajes, relatos, y estéticas, en torno al pensamiento y la práctica pedagógicas.

Bloque 2: trabajo de investigación y análisis de un estudio de caso.

Estableceremos una relación entre las cápsulas teóricas y los modelos pedagógicos que desarrollan los proyectos a los que nos aproximaremos. De este modo los contenidos adquieren una resonancia directa con las prácticas culturales contemporáneas que trabajan sobre el terreno y con la ciudadanía.

Durante el curso trataremos diferentes casos a nivel local, estatal e internacional.

Las clases combinarán la presentación de temas con dinámicas de análisis y discusión en clase, prácticas pedagógicas, salidas fuera del aula y la tutorización del proceso de investigación y producción del trabajo en grupos.

Resultados de aprendizaje (RA):

RA.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura combina 6 modalidades que faciliten la generación de conocimientos:

1. Exposición de marcos teóricos o cápsulas temáticas.
2. Dinamización del trabajo y el diálogo en grupo: se llevarán a cabo actividades de aprendizaje mediante la lectura compartida de textos, análisis de casos prácticos, visionado y discusión de documentos audiovisuales, elaboración de mapas y sociogramas y otros formatos performativos.
3. Análisis de un estudio de caso a partir de procesos de investigación y trabajo en grupo. Se trata de casos que exploren modelos pedagógicos dentro y fuera de la escuela en el contexto de la ciudad de Barcelona. Se realizarán visitas a escuelas, instituciones y espacios de asociaciones y entidades independientes dedicadas a la formación y la práctica educativa.
4. Se establecerán encuentros y colaboraciones que permitan al alumnado adquirir una formación práctica con experiencias educativas informales.
5. Tutorización de los trabajos de investigación y seguimiento sobre los estudios de caso.
6. Elaboración en grupos de una acción pedagógica como consecuencia del estudio de caso.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 22,5h (15%)

Horas actividades supervisadas: 22,5h (15%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Horas aprendizaje autónomo: 96h (64%)

Horas actividades de evaluación: 9h (6%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y / o visitas y / o presentaciones por profesionales.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva, exposición de contenidos prácticos, debates y dinámicas interactivas.

Descripción: Se potenciará el debate a partir de referentes teóricos, materiales audiovisuales, y planteamiento aportados tanto por los profesores como por los alumnos.

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por la docente. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y / o en grupo, y se desarrollarán en clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Actividad autónoma:

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y / o lectura comprensiva de textos, y / o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos encuentren: investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc.

Actividad de evaluación:

Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y / o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

Descripción: reflexiones individuales y en grupo del resultado general en las diferentes fases de la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se basa en una evaluación continua en el aula que permita la adquisición gradual de las competencias.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. 35%

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. 35%

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/o otras actividades colectivas. 30%

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

1. El trabajo desarrollado durante la asignatura se resolverá mediante la entrega regular de ejercicios resultantes del aprendizaje autónomo y las prácticas resultantes del aprendizaje en grupo.
2. Los ejercicios estarán relacionados con las actividades desarrolladas a lo largo de la asignatura, las visitas programadas a diferentes espacios y entidades de la ciudad y las conversaciones con las personas invitadas en el aula. Se deberán ampliar con citas, referencias bibliográficas y otras informaciones que complementen el material elaborado durante el curso. Se presentarán en formato digital, de manera ordenada y legible.
3. El trabajo de campo sobre un estudio de caso se hará en grupos. Los criterios de evaluación tendrán en cuenta: el trabajo colaborativo durante el proceso y resultados de investigación; el uso de las metodologías de investigación tratadas; el intercambio o retorno que aporten los alumnos a los estudios de caso. La presentación del trabajo de campo debe comprender un relato escrito y un dispositivo formal de carácter visual, performativo, poético, etc., que recoja el proceso de observación y seguimiento del estudio de caso.
4. Como consecuencia del trabajo de campo elaborado por grupos, estos diseñarán una acción pedagógica que tendrá lugar en el marco de la Escuela Massana.

Se recomienda una asistencia mínima del 75% del horario lectivo así como la participación activa en las diferentes actividades y debates propuestos dentro y fuera del aula. Sin embargo, se evaluará el rigor y el compromiso del trabajo desarrollado individualmente y en grupo.

La nota final se obtendrá siguiendo estos porcentajes:

60% estudio de caso y acción pedagógica

40% trabajo individual

En todos los casos se pide una implicación en las dinámicas en el aula, y un compromiso con la asignatura.

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

- ACASO, M. *rEDUvolutión. Hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN*. Barcelona: Espasa Libros, 2013.
- CARBONELL, J. *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa*. Barcelona: Octaedro, 2015
- COLLADOS, Antonio i RODRIGO, Javier (eds.). *Transductores. Pedagogías en red y prácticas instituyentes*. Granada: Centro de Arte José Guerrero. 2012
- <http://blogcentroguerrero.org/wp-content/uploads/2014/02/Transductores-2-interiores.pdf>
- ELLSWORTH, E. *Posiciones en la enseñanza. Diferencia, pedagogía y poder de la direccionalidad*. Madrid: Akal, 2005.
- PORRES, A. *Relaciones pedagógicas en torno a la cultura visual de los jóvenes*. Barcelona: Octaedro, 2012.
- RANCIÈRE, J. *El maestro ignorante*. Barcelona: Editorial Laertes, 2003.
- SÁNCHEZ DE SERDIO, A. "Prácticas artísticas colaborativas: comprender, negociar, reconocer, retornar." en COLLADOS, A. y RODRIGO, J. (eds.) *Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto*. Granada: Centro de Arte José Guerrero. (39-44), 2015

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

VV.AA. *Desacuerdos 6. Educación*. Editores: Arteleku, Centro de Arte José Guerrero, MACBA, Museo Reina Sofía, unia arteypensamiento. 2011

https://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/desacuerdos_06.pdf

VV.AA. *Aproximació a l'ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya*. Barcelona: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). 2016

<http://conca.gencat.cat/web/.content/arxiu/publicacions/IC10-Informe-Final-Febrer-2017.pdf>

VV.AA. *Contradecirse una misma. Museos y mediación educativa crítica. Experiencias y reflexiones desde las educadoras de la documenta 12*. Quito: Fundación Museos de la Ciudad, 2013.

VV.AA. *Ni arte ni educación. Una experiència en la que lo pedagógico vertebra lo artístico*. Madrid: Los libros de la Catarata, 2017.

VV.AA. *No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas para una educación*. Móstoles: Centro de Arte Dos de Mayo, 2017.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 18 sesiones, es decir, una sesión de tres horas por semana, siguiendo la siguiente distribución:

sesión 1

Introducción a la materia: explicación y enfoque de los contenidos de la asignatura.

Dinámica de grupo para poner en común los intereses de cada estudiante en relación a la materia.

sesión 2

Introducción a las pedagogías del siglo XX-XXI. Una aproximación transhistórica (I).

Genealogías y líneas de renovación pedagógica.

sesión 3

El artista en la escuela (I)

Histórico de experiencias a nivel nacional e internacional.

sesión 4

Introducción a las pedagogías del siglo XX-XXI. Una aproximación transhistórica (II)

Genealogías y líneas de renovación pedagógica.

sesión 5

El artista en la escuela (II)

Experiencias en el actual paradigma educativo.

sesión 6

Estudio de caso. Introducción al trabajo de campo:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

proceso de investigación, metodologías y herramientas para hacer el seguimiento y análisis de un estudio de caso.

sesión 7

El artista en la escuela (III)

Experiencias en el actual paradigma educativo.

Estudio de caso: el método VTS Visual Thinking Strategies (Estrategias de pensamiento visual).

Visita a la escuela Miquel Bleach de educación infantil y primaria. Premio Ciudad de Barcelona 2015. La escuela ha formado parte del proyecto Tándem en estrecha colaboración con el MNAC, con quien ha desarrollado y aplicado este método de aprendizaje.

sesión 8

Pedagogías colectivas.

Educación, arte, comunidad y territorio.

La experiencia de Translab. Visita en el aula y trabajo en grupos.

sesión 9

Estudio de caso.

Elaboración de sociogramas, análisis e interpretación sobre cada estudio de caso.

sesión 10

Pedagogías invisibles, feministas y queer.

La educación como espacio reproductivo y al mismo tiempo disruptivo de los sistemas de dominación y opresión asociados a la cultura, la raza, la clase social, el género y sexo.

sesión 11

La educación en las instituciones culturales (I)

El giro educativo en las instituciones culturales a través de las exposiciones y los programas de mediación.

sesión 12

La educación en las instituciones culturales (II)

Visita al departamento educativo de una institución cultural del área metropolitana de Barcelona.

sesión 13

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Estudio de caso. Tutorización sobre los trabajos de análisis de los estudios de caso y las acciones pedagógicas.

sesión 14

Presentación en la escuela de las acciones pedagógicas elaboradas en grupo.

Evaluación conjunta de las acciones.

sesión 15

Presentación en la escuela de las acciones pedagógicas elaboradas en grupo.

Evaluación conjunta de las acciones.

sesión 16

Entrega final del trabajos individuales y en grupo.

sesión 17

Junta de evaluación docente por cursos (no lectivo).

sesión 18

Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales.