

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200787

Creditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: TEORIA Y CRÍTICA

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Jesús-Ángel Prieto

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia tiene carácter optativo con metodología teórico-práctica. Se entiende la práctica, entonces, como una dimensión articulada con las de la teoría, praxis y poiesis, en relación con las situaciones, procesos y contextos que se aborden y en los cuales esta articulación se da. Sobre esta base, el objetivo general de la materia es proponer diferentes campos en los cuales el pensamiento y el discurso crítico se confrontan y se articulan con las prácticas de las artes y los diseños contemporáneos

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

CRÍTICA DE ARTE

CRÍTICA DEL DISEÑO

DIDÁCTICA Y PEDAGOGIA

ECOSOCIOLOGIA

ÉTICA Y CREACIÓN

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS

ECOSOCIOLOGIA.

La finalidad de esta asignatura es que, como formalizadores y creadores de espacios, objetos e imágenes, hemos de compartir una visión holística del entorno social y ambiental para el que trabajamos. La crisis social y climática en la que estamos inmersos ha de formar parte de la formación y el debate de los diseñadores, artistas y artesanos: necesitamos unas artes implicadas.

OBJETIVOS

En esta materia trataremos de informarnos y debatir sobre los elementos claves del entorno medioambiental y social, entendiendo que todo creador de formas y de imágenes, no puede trabajar sin una actitud elaborada sobre estos temas. Responsabilidad y compromiso son claves, así como una capacidad analítica y crítica de carácter global que sepa actuar localmente. Quisiéramos reflexionar sobre la conciencia de clase y la conciencia de especie.

COMPETENCIAS

E02. Analizar y relacionar teorías, conceptos y saberes de las diversas áreas de conocimiento (sociales, científicas, de las artes y de los diseños).

E16. Hacer propuestas específicas en el campo de las artes y de los diseños, así como saber formalizarlas, aplicando estrategias, métodos, instrumentos y lenguajes adecuados a cada situación y contexto.

E17. Identificar y valorar la incidencia de los resultados del trabajo personal en el contexto social, cultural y profesional.

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

E02.41. Transformar sus conocimientos de historia y de tendencias contemporáneas de las artes y los diseños en propuestas de relato curatorial.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- E02.42. Aplicar el concepto de innovación, así como los planteamientos, recursos y metodologías de los llamados estudios del futuro.
- E02.43. Transformar sus conocimientos en historia de las artes y los diseños, en tendencias contemporáneas, así como los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la cultura proyectual para elaborar propuestas de dirección artística o creativa.
- E02.44. Identificar diferentes plataformas, estrategias de producción y modelos de gestión y comunicación en relación a proyectos culturales en el campo de las artes y los diseños.
- E02.45. Identificar los llamados estudios de la recepción, así como las implicaciones y consecuencias de las relaciones de fuerza implicadas en la distribución cultural y económica en la escena de la creación contemporánea. RA4 (E06.15).
- E16.25. Identificar la acción y las herramientas del comisariado en su dimensión híbrida, mediadora, textual, reflexiva, creadora e intrínsecamente relacionada e implicada con las prácticas de las artes y los diseños.
- E16.26. Investigar y emplear recursos de anticipación como herramienta para trazar líneas de futuro.
- E16.27. Emplear métodos e instrumentos para desarrollar propuestas específicas en el ámbito de la creación y la dirección artística, de acuerdo con el contexto de interacción y recepción de dichas propuestas.
- E16.28. Utilizar herramientas propias de la gestión cultural en el marco de comprensión de los procesos que determinan el contexto de investigación, producción y de mercado en el que se desarrollan las artes y los diseños.
- E16.29. Investigar las formas de difusión y distribución de sus propios proyectos desde el marco de su especificidad, función, interés, destinatarios y objetivos.
- E17.19. Construir relatos curatoriales en torno a las artes y los diseños teniendo en cuenta el contexto de exhibición, circulación o recepción de estas mismas.
- E17.20. Integrar el conocimiento del presente comprendido como futuro del pasado materializado, en el marco de trabajo de innovación y anticipación en artes y diseño.
- E17.21. Identificar el contexto de inserción de su proyecto como parte estructural y estructurante de su propuesta.
- E17.22. Reconocer los principales agentes articuladores del contexto cultural local y global.
- E17.23. Reconocer el valor de la difusión, la mediación y la distribución en el contexto socioeconómico y cultural, a la vez que comprende la dimensión sistémica y circular de las redes y plataformas de difusión de las artes y los diseños.
- E17.24. Reflexionar sobre los públicos desde una perspectiva histórica y contextualmente situada.

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.
- 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

La Ecosociología es una "rama de la ecología que incorpora consideraciones sociales y económicas al estudio de la realidad ambiental; o, tal vez, rama de la sociología que adopta la visión sistémica y naturalística para los estudios de los fenómenos sociales y económicos; o ninguna de las dos cosas: más bien, aproximación holística al estudio de la globalidad socioeconómica y ambiental", según Ramón Folch.

Nos aproximaremos a los conceptos de la conciencia de clase y la conciencia de especie. Revisaremos la historia de la vida para formarnos una opinión sobre nuestro papel como especie dominante. Revisaremos los diferentes paradigmas históricos para posicionar nuestro papel como clase social, incorporando la visión de género. Analizaremos los callejones sin salida del momento actual, interrelacionando la crisis endémica del capitalismo con su interacción con la crisis ambiental. Revisaremos los acontecimientos científicos, políticos y sociales que han marcado la conciencia y la lucha contra el cambio climático (Rio 1992, COP 21, Fridays for future, etc.). Pondremos en valor las buenas prácticas sociales y medioambientales, haciendo énfasis en aquellas vinculadas al mundo de las artes, los diseños y las artes aplicadas.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 7.

METODOLOGIA

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La metodològia de esta assignatura se basa tanto en clases dirigidas por el profesor y las lecturas e investigaciones que el alumnado ha de hacer y exponer en clase. Es importante tener en cuenta que las sesiones son de tres horas. Se hará trabajo en grupo, aportaciones audiovisuales con comentario y debate, proponiendo trabajos conjuntos con voluntad materializadora.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 52,5h (35%)

Horas actividades supervisadas: 15h (10%)

Horas aprendizaje autónomo: 75h (50%)

Horas actividades de evaluación: 7,5h (5%)

Actividad dirigida:

Exposiciones teóricas del profesor en clase con material audiovisual como introducción a cada uno de los temas del programa.

Metodol gia de aprendizaje: Valoración, discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Una parte importante de los temas vendrán dados por las propuestas del profesor, que abrirán el debate.

Estas propuestas darán pie a que el alumnado (en grupo) lidere profundizar en aquellos temas que consensuadamente sean priorizados.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 7.

Actividad supervisada:

Debates moderados por el profesor a partir de las lecturas obligatorias y exposiciones de los estudiantes de sus propias investigaciones.

Metodol gia de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de presentación y explicación de los temas. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados propuestos por el alumnado. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Las propuestas se llevaran a cabo de manera personal y/o en grupo, desarrollándose en clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para así captar el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos/aquellas que tengan más dificultades.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 7.

Actividad autónoma:

Lectura, estudio, visitas a actividades significativas en el ámbito de la materia, profundizando el alumnado en los temas del programa.

Metodol gia 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.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 8.

Actividad de evaluación:

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

Metodol gia de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de los ejercicios y resultados parciales o finales.

Descripción: Entrevistas personales, así como comentarios en grupo.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3, 4, 6, 8.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asistencia a clase es obligatoria: mas de un 20% de faltas supondr  una rebaja importante de la nota final. Se valorará de manera muy evidente la participación activa en las actividades planteadas en la clase, en forma de debates o breves exposiciones orales. Se hará un trabajo escrito en forma de diario de la asignatura. Todas estas actividades han de estar aprobadas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN DE LA MATERIA

Asistencia a clase y calidad de la actitud participativa, 30% de la nota.

Diario: su contenido ha de ilustrar la evolución del aprendizaje del alumne/a durante el semestre, tanto respecto a los contenidos dados en el aula, como los adquiridos y trabajados autónomamente, 40% de la nota final.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Presentaciones de los temas de debate en la clase, 30% de la nota final.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Asistencia a clase y calidad de la actitud participativa, 30% de la nota.

Diario: su contenido ha de ilustrar la evolución del aprendizaje del alumno/a durante el semestre, tanto respecto a los contenidos dados en el aula, como los adquiridos y trabajados autónomamente, 40% de la nota final.

Presentaciones de los temas de debate en la clase, 30% de la nota final.

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.

BIBLIOGRAFIA

- Altres mirades sobre el disseny* (2006). Barcelona: Escola Massana. Centre d'Art i Disseny.
- BECK, U. (2002). *La Sociedad del riesgo global*. Madrid: Siglo XXI.
- BREGMAN, R. (2017). *Utopia per a realistes*. Barcelona: Empuries.
- BROWN, L. R. (2004). *Salvar el planeta*. Barcelona: Paidós.
- CAMPBELL, B. (1994). *Ecología humana*. Barcelona: Salvat.
- FOLCH, R. (1999). *Diccionario de socioecología*. Barcelona: Planeta, 1999.
- . (2011). *La quimera de créixer*. Barcelona: La Magrana.
- FRANCISCO (2015). *Carta Encíclica Laudato Si' del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común*. Ciutat del Vaticà.
- GARCÍA, E. (2004). *Medio ambiente y Sociedad*. Madrid: Alianza.
- HARICH, W. (1978). *¿Comunismo sin crecimiento?*. Barcelona: Materiales.
- KLEIN, N. (2007). *La doctrina del xoc*. Barcelona: Empuries.
- . (2015). *Això ho canvia tot*. Barcelona: Empuries.
- MANZINI, E. (2015). *Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social*. Madrid: Experimenta.
- MCNEILL, J. R. (2000). *Algo nuevo bajo el sol*. Madrid: Alianza.
- PONTING, C. (1992). *Historia verde del Mundo*. Barcelona: Paidós.
- SEMPERE, J.; RIECHMANN, J. (2000). *Sociología y medio ambiente*. Madrid: Síntesis
- SENNETT, R. (2006) *La cultura del nuevo capitalismo*. Barcelona: Anagrama.
- THACKARA, J. (2016). *Cómo prosperar en la economía sostenible. Diseñar hoy el mundo del mañana*. Madrid: Experimenta.
- TIEZZI, E. (1990). *Tiempos históricos, tiempos biológicos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- VERDÚ, V. (2003). *El estilo del mundo*. Barcelona: Anagrama.

PROGRAMACIÓ

Sesión 1 Presentación del curs: ¿Ecosociología o socioecología?	De sedentarios a seminómadas.
Sesión 2 De los orígenes: conciencia de especie. (I)	Sesión 6 Capitalismo de producción, capitalismo de consumo, capitalismo de ficción, capitalismo impaciente.
Sesión 3 De los orígenes: conciencia de especie. (II)	Sesión 7 Género o gèneros.
Sesión 4 De nómadas a sedentarios.	Sesión 8 Actividad exterior (por definir)
Sesión 5	Sesión 9 Una verdad incómoda.

Sesió 10

Hª y evolución de la conciencia climática. Las conferencias medioambientales.

Sesió 11

Los límites del crecimiento. Superpoblación y huella ecológica. Decrecimiento y km 0.

Sesió 12

El capitalismo contra el clima.

Sesió 13

¿Qué hacer? El arte y el diseño en frente a la crisis. (I)

Sesió 14

¿Qué hacer? El arte y el diseño en frente a la crisis. (II)

Sesió 15

Buenas prácticas. Referentes y corrientes posibles. (I)

Sesió 16

Buenas prácticas. Referentes y corrientes posibles (II).
Entrega del diario.

Sesió 17

Resumen final. Propuestas para la acción futura.

Sesió 18

Debate y valoración crítica de los diferentes aspectos del curso.