

Código: 104703

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN BÁSICA

Materia: TEORÍA

Curso: SEGUNDO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Lluís Burillo y Joana Hurtado

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 75h

Horas autónomas: 75h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de formación básica y de metodología teórica, entendiendo la teoría como un campo abierto para la conceptualización y problematización. El objetivo general de la materia es trabajar capas y niveles varios y heterogéneos entorno al espacio, el objeto y la imagen que adquieran sentido en el itinerario personal del estudiante como investigador en artes y diseños. En las dos asignaturas que componen la materia, se tratarán y entrecruzarán fundamentos y líneas teóricas históricamente relevantes alrededor de los tres conceptos clave con el objetivo de confrontarlo con prácticas, discursos y teorías actuales; se analizarán los mecanismos a partir de los cuales el espacio, el objeto y la imagen operan y activan su capacidad comunicativa; se trabajará, de forma articulada con la propia práctica del estudiante, la lectura crítico-interpretativa y posicionada de textos teóricos; se ejercitará la escritura, como herramienta de reflexión, en sus diferentes fases de trabajo y recursos.

Asignaturas de la materia:

ESPACIO, OBJETO E IMAGEN: PROCESOS DE SIGNIFICACIÓN

ESPACIO, OBJETO E IMAGEN: VISIONES TRANSVERSALES

ESPACIO, OBJETO E IMAGEN: PROCESOS DE SIGNIFICACIÓN.

Espacio, Objeto e Imagen: procesos de significación forma parte de las asignaturas del Área de Teoría de segundo curso que trabajan los procesos de conceptualización y primeras aproximaciones a la investigación en artes i diseños. Esta asignatura aborda los procesos a través de los cuales se han ido construyendo los significados que, de forma compartida genérica, damos al espacio, el objeto y la imagen. Lo hacemos a través de los principales ámbitos teóricos desde los que han tomado cuerpo estos significados, y entendiendo que estos ámbitos o disciplinas forman parte de un contexto histórico y cultural. Una vez vistos estos significados que hemos heredado, principalmente de la Modernidad, la asignatura plantea qué desplazamientos se han ido produciendo en las últimas décadas, y que han hecho que los conceptos de espacio, objeto e imagen se hayan ido abriendo y transformando en el contexto de una crisis de la Modernidad. Así, el planteamiento interrelaciona espacio, objeto e imagen desde la desconstrucción de perspectivas disciplinarias heredadas. Se tratan de forma relevante las relaciones de saber y de poder que hay en el trasfondo contextual, histórico y situado. El mapa de contenidos de la asignatura se propone como un índice abierto de problemas, así como de formas de abordarlos y resolverlos. La asignatura aborda estas cuestiones desde tres ejes: elaboración conceptual, ejercicios prácticos y trabajo de textos.

OBJETIVOS

Genéricos:

- Conocer y adquirir herramientas y recursos teóricos y conceptuales para iniciar y desarrollar procesos de exploración en el campo de las artes y los diseños.
- Desarrollar una actitud abierta ante los problemas o cuestiones a tratar, así como ejercitar dinámicas colaborativas y participativas en el aula.

Instrumentales:

- Trabajar los textos a partir de la lectura interesada y colaborativa.
- Desarrollar la capacidad para extraer información relevante de los textos y saber elaborarlos en un contexto determinado.
- Adquirir herramientas para la búsqueda de información en función de las necesidades del ejercicio práctico a realizar.
- Aprender a organizar información a partir de recursos escritos y gráficos (mapas conceptuales y otros).
- Consolidar procesos de estructuración de ideas en textos de producción propia.

De contenidos:

- Conocer y comprender los fundamentos teóricos y conceptuales del espacio, el objeto y la imagen.
- Reconocer las líneas teóricas más relevantes en los estudios e investigaciones en torno al espacio, el objeto y la imagen.
- Comprender el carácter dinámico y holístico de los espacios, objetos e imágenes cuando se muestran en contextos prácticos: producción, mediaciones técnicas y tecnológicas, uso y consumo, contextos y condiciones socioculturales.

COMPETENCIES

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

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.

COMPETENCIES TRANSVERSALS

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.

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

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTS OF LEARNING

RA1 (E02.14). Posicionarse ante los referentes teóricos.

RA2 (E02.15). Reconocer los fundamentos conceptuales y discursivos de las teorías del objeto, el espacio y la imagen.

RA3 (E02.16). Articular y confrontar los procesos de significación del objeto, el espacio y la imagen.

RA4 (E03.15). E03.15. Leer de forma posicionada.

RA5 (E03.16). Practicar registros y metodologías de escritura argumentativa.

RA6 (E06.1). Elaborar preguntas clave.

RA7 (E06.2). Utilizar mapas conceptuales y criterios de organización de la información.

TRANSVERSAL LEARNING RESULTS

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.

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.

CONTENTS

1. Visiones heredadas de la Modernidad y sus formas de entender objeto, espacio e imagen.

–Introducción a la Modernidad, la centralidad del sujeto y los saberes disciplinarios.

–Del ritual a la autoría: las concepciones heredadas sobre visualidad e imagen.

–Las nociones modernas de espacio, desde las ciencias matemáticas y físicas a las artes escénicas y visuales.

–La resignificación del objeto a través de los campos de las ciencias, la economía y el diseño.

2. Nuevas perspectivas contemporáneas: el objeto, el espacio y la imagen en época global.

–Introducción a la Época Global y los efectos de la postmodernidad.

–Las imágenes en la sociedad-cultura de consumo: reproductibilidad y seducción.

–El Spatial Turn y la producción política del espacio.

–Objetologías y neomaterialismos: la biografía del objeto.

–Desconstrucción transdisciplinaria de los objetos de estudio. Factores de interrelación: la dimensión visual de espacios y objetos, la dimensión objetual de espacios e imágenes, la dimensión espacial de imágenes y objetos.

3. Instrumentos de análisis y lectura (contenido transversal).

–Recursos para la organización de la información: cuadro-compendio, sistema de araña, mapas conceptuales, etc.

–Metodologías de análisis. Introducción a la Semiótica.

Results of Learning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

METODOLOGÍA

La asignatura se plantea a partir de tres ejes metodológicos. Un eje conceptual y teórico para consolidar nociones con relación al espacio, el objeto y la imagen. Un eje instrumental basado en la lectura y trabajo de textos significativos, así como en la producción de textos propios. Un eje práctico basado en el análisis de espacios, objetos e imágenes en contextos determinados, donde se pone en acción el aparato conceptual trabajado. Es relevante la disposición del alumno/a a tomar parte activa en la construcción y elaboración de los contenidos de la asignatura.

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:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio, visitas o presentaciones por parte de especialistas.

Metodología de aprendizaje: valoración y discusión crítica colectiva, exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: al inicio de cada sesión el equipo docente plantea las cuestiones a desarrollar, a partir de explicaciones orales, soporte audiovisual y de preguntas al grupo clase.

Resultados de aprendizaje: 1, 2, 3, 6.

Actividad supervisada:

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

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

Descripción: puestas en común de los materiales trabajados; búsqueda, tratamiento y organización de la información en el aula; ejercicios de lectura interesada y colaborativa, de trabajo de los conceptos y argumentos extraídos del material textual; elaboración y discusión de mapas conceptuales; producción de textos en el aula.

Resultados de aprendizaje: 4, 5, 6, 7.

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, lectura comprensiva de textos y de otros elementos formales y matéricos.

Descripción: lectura, trabajo de textos y elaboración de registros de lectura pautados; ejercicios de búsqueda y organización de la información; producción de textos según pautas y orientaciones establecidas.

Resultados de aprendizaje: 3, 4, 5, 7.

Actividad de evaluación:

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

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

Descripción: la evaluación consta de tres elementos principales: (1) un trabajo continuo con textos y materiales, tanto desde el trabajo autónomo como en el aula; (2) participación e implicación en las dinámicas del aula; (3) un ejercicio de exploración y producción textual con seguimiento a lo largo de diversas sesiones.

Resultados de aprendizaje: 2, 3, 6, 7.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

En la evaluación se tiene en cuenta: los conocimientos y resultados de aprendizaje mínimos para adquirir las competencias de la asignatura; a partir de estos mínimos, se evalúan los itinerarios individuales y formas de compromiso e implicación en las propuestas realizadas.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje.
Evaluación continua de la exposición y realización de ejercicios y trabajos.
Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y otras actividades colectivas.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Actividad de evaluación 1: trabajo con textos teóricos y registros de lectura. 40%

Se trabajan diversos textos teóricos sobre objeto, espacio e imagen a lo largo de la asignatura. Deben realizarse como mínimo 3 registros de lectura para poder evaluar esta actividad.

Actividad de evaluación 2: prácticas y participación en el aula con ejercicios de análisis y debates. 30%.

Ejercicios individuales y grupales de aula para poner en práctica los recursos conceptuales o teóricos trabajados previamente. Análisis de objetos, espacios e imágenes a partir de diferentes herramientas y métodos. Espacio de coproducción de conocimiento entre todas las alumnas.

Actividad de evaluación 3: prueba de síntesis final; aplicación de los recursos teóricos y conceptuales a un caso de estudio. 30%

Ejercicio final para poner en práctica todos los aprendizajes adquiridos a lo largo del curso.

SISTEMA DE 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

Además de esta bibliografía de referencia, se facilitarán textos a trabajar durante el transcurso de la asignatura.

AHMED, S. Happy Objects. GREGG, M., SEIGWORTH, G. (comp.). The Affect Theory Reader. Durham, NC: Duke UP, 2010.

ALBET, A., BENACH, N. (eds). Doreen Massey: un sentido global del lugar. Barcelona: Icària, 2012.

BAL, M. Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada. Madrid: Akal, 2016.

BAUDRILLARD, J. El sistema de los objetos. Madrid: S. XXI, 2010.6

BOSERMAN, C. et al., La materia contraataca: una tentativa objetológica. Obra digital. 2015, nº 9, pp. 80-97.

BUITRAGO, A. Arquitecturas de la mirada. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2009.

DEBRAY, R. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós, 1994.

DIDI-HUBERMAN, G. Cuando las imágenes tocan lo real. [Recurs electrònic]. Barcelona: Macba, 2008. En línia: goo.gl/DQLCir

FRANCALANCI, E. Estética de los objetos. Madrid: Machado, 2010.

GUARDIOLA, I. El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como interfaz. Barcelona: Arcadia, 2019.

LEFEBVRE, H. La producción del espacio. Madrid, Capitán Swing, 2013.

SILVERMAN, K. El umbral del mundo visible. Madrid: Akal, 2009.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega durante 15 semanas, con una sesión semanal de 4 horas y siguiendo la distribución siguiente.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 1. Sesió conjunta. Presentació de la assignatura. Activitat de aula: lluvia de idees a partir de un cas i elaboració comú del primer mapa conceptual.

Sesiones 2 – 5. Bloque 1. Visiones heredadas de la Modernidad sobre objeto, espacio e imagen.
Trabajo transversal

Trabajo transversal –Bloque 3: Instrumentos de análisis y lectura.

Sesiones 6 – 12. Bloque 2. Nuevas perspectivas contemporáneas: objeto, espacio e imagen en época global.
Trabajo transversal

Trabajo transversal –Bloque 3: Instrumentos de análisis y lectura.

Sesió 13. Sesió conjunta de revisió i reordenació de los conceptos y principales perspectivas teóricas y analíticas trabajadas.

Sesió 14. Ejercicio de síntesis.

Sesió 15 y 16. Retorno evaluativo individual al alumnado.

Sesió 17. Recuperación.

Sesió 18. Cierre de curso. Comunicación de notas y tutorías.