

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104711

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: TEORIA Y CONTEXTO

Curso: TERCERO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Laura Benítez, Ester Jordana, Montse Romaní

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 53h

Horas autónomas: 97h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter obligatorio 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, como en relación al propio contexto pedagógico de aprendizajes y actividades. En base a esto, el objetivo general de la materia es poner énfasis en la relación, implicación y mutua incidencia entre las artes y los diseños y su contexto, interdependiente y circundante.

En las cuatro asignaturas que componen la materia se fortalecerá la disposición investigadora de los/las alumnos/as desde la condición del pensamiento crítico, situado y contextual en, para y a través de las artes y los diseños; se abordarán, de forma amplia y abierta, marcos teóricos, discursos, conceptos y metodologías procedentes de campos de saber tanto de las ciencias sociales como de los estudios científico-técnicos; se incidirá en la reflexión y proyección de las prácticas de los/las alumnos/as en y para el contexto, tanto profesional como académico.

Asignaturas de la materia:

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ARTES I DISEÑO

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 2

PROFESIÓN Y CONTEXTO

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1.

La asignatura se propone analizar nuestro presente cultural desde una perspectiva crítica proporcionando herramientas teórico-prácticas para el análisis del mismo. Superado el debate en torno a la cultura postmoderna- central en los años ochenta y noventa- se analizarán las transformaciones culturales marcadas, en las últimas décadas, por el neoliberalismo entendido como una transformación que va más allá de aquello que Frederic Jameson denominaba “el capitalismo tardío”. El modelo de producción cultural dominante, generado bajo el régimen del denominado “capitalismo cognitivo o comunicativo”, se fundamenta en un conjunto de sistemas de valor, formas de organización y actitudes estéticas que se inscriben, en primer lugar, en cambios sustanciales en las instituciones culturales y educativas, pero también en la producción de nuestra subjetividad, las formas de vida urbanas, los mundos digitales y las condiciones del trabajo. El objetivo de la asignatura es ofrecer un marco general del capitalismo y los estudios críticos y culturales contemporáneos para desplegar, a partir de aquí, un análisis de todos aquellos ámbitos ya sea desde los modelos hegemónicos como desde imaginarios alternativos.

OBJETIVOS

Conceptuales:

Proporcionar una genealogía crítica del concepto de cultura y de los estudios culturales.

Conocer e interpretar críticamente los problemas presentes en los debates culturales contemporáneos.

Promover un conocimiento encarnado, reflexivo y crítico.

Explorar nuevas realidades culturales.

Aprender a utilizar e interpretar diferentes fuentes de información y recursos relacionados con los medios de comunicación, la cultura popular, el diseño y las artes visuales.

Metodológicos:

Adquirir la capacidad de analizar de manera rigurosa realidades contextuales complejas desde las diferentes perspectivas que construyen esa realidad.

Desarrollar la capacidad creativa y la de generar y utilizar recursos procesuales y comunicativos.

Desarrollar la capacidad de síntesis para explicar de un modo claro, oral y gráfico, las propuestas.

Desarrollar la capacidad de argumentar una reflexión.

Formular preguntas e imaginar respuestas.

Fomentar en el alumnado una actitud responsable y autónoma en relación al propio aprendizaje.

Consolidar el hábito de lectura y la capacidad de integrar las lecturas en el propio proceso de aprendizaje.

Estimular la participación activa en clase y en los diversos espacios de discusión y aprendizaje que se generen.

Facilitar espacios de puesta en común y fomentar el trabajo colaborativo.

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.

E05. Distinguir, jerarquizar y relacionar críticamente contenidos formales, datos, documentos, conceptos y argumentos implicados en el trabajo propio, empleando recursos apropiados (constelaciones conceptuales, gráficos relacionales, bancos de referencias...).

COMPETENCIES 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.

RESULTS OF LEARNING

RA1(E02.25). Seleccionar referentes teóricos propios: herramientas y recursos para la investigación según palabras clave, buscadores específicos, bases de datos, etc.

RA2(E02.26). Proponer ejes concretos de vinculación entre el universo de intereses propio y la realidad social, así como analizar posibles desarrollos de investigación en dichos ejes.

RA3(E02.27). Posicionarse de forma crítica hacia la realidad social, cultural, ecológica y ensayar alternativas mediante interrogantes que la subvierten.

RA4(E02.28). Distinguir campos teóricos socioculturales y tecnocientíficos diversos.

RA5(E03.18). Escribir de manera situada y (pre)posicional: con, desde, contra, para...

RA6(E03.19). Utilizar las prácticas y recursos de citación de material bibliográfico y documental (fuentes primarias, audiovisuales, internet, etc.)

RA7(E03.20). Participar productivamente en un debate: exponer ideas propias.

RA8(E05.6). Contextualizar los materiales teóricos y sus contenidos: perspectivas, conceptos y argumentos.

RA9(E05.7). Elaborar conceptos y argumentos con criterio.

RESULTS OF LEARNING 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.

CONTENTS

The first semester of the subject will be deployed around two main blocks:

Block 1. Cultural and Visual Studies

The appearance after the second world war of Cultural Studies in the context of anglophone culture gave rise to a field of interdisciplinary research that allowed exploring and interpreting cultural phenomena of the contemporary. From this discipline, academically established, we will trace a critical path that introduces us into the significant and theoretical key concepts that have tried to define the word "culture".

Block 2. Critical Studies

Los Estudios Culturales se nutren de todo un conjunto de conceptos y marcos de análisis para abordar la crítica de la cultura. Acompañaremos, pues, estas herramientas conceptuales a partir de sus textos fundamentales, recorriendo así la crítica como herramienta de diagnóstico desde la crítica marxista y la teoría de la cultura, el postestructuralismo, el post-humanismo y el feminismo.

Resultados de aprendizaje (RA): RA.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (28%), supervisadas (28%) y autónomas (28%). Por otro lado, las actividades de evaluación con un 16% de los créditos toman una importancia que va más allá de las calificaciones. Entendemos, pues, que la evaluación es una actividad formativa más, reforzando el carácter de evaluación continua de la asignatura, intercalándose a lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas.

La metodología de esta asignatura se basa en tres objetivos: en primer lugar, crear un proceso de aprendizaje conceptual y experiencial de carácter teórico-práctico, en segundo lugar, estimular la lectura crítica y ampliar las herramientas para la comprensión, síntesis y comunicación escrita y oral. En tercer lugar, el cultivo de las habilidades y recursos para la investigación. Estos objetivos se formalizarán mediante la combinación de:

exposiciones teóricas

Discusión de lecturas y visionado de materiales audiovisuales, algunos obligatorios y otros seleccionados tanto por las docentes como por el alumnado.

Visitas de agentes culturales al aula o bien visitas a espacios culturales de la ciudad.

Realización de ejercicios prácticos a través de procesos de investigación individual y en grupo, que se irán pautando y tutorizando a lo largo del semestre.

Elaboración de un trabajo grupal que ponga el acento en la investigación y la documentación de los procesos de aprendizaje.

En todos los casos, el debate entre alumnado, agentes invitados y docentes será clave para adquirir y poner en práctica los contenidos trabajados e investigados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

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

Horas actividades supervisadas: 30h (20%)

Horas aprendizaje autónomo: 97h (65%)

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

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio. Visitas y/o presentaciones de expertos

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: El equipo docente organizará sesiones individuales i/o colectivas, en grupo entero i/o dividido en base a los dos bloques de contenidos que estructuran el curso.

Actividad supervisada

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos Realización y presentación de elementos de comunicación del proceso de trabajo.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los 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. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal i/o en grupo valorando especialmente la participación del alumnado en las actividades y su implicación desde la práctica colaborativa. Se realizará un seguimiento directo del alumnado en las actividades y su implicación desde la práctica colaborativa. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo con el objetivo de conocer el nivel adquirido 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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, i/o lectura comprensiva de textos, i/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. Así mismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

Actividad de evaluación

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

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

Descripción: Tutorías individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las distintas fases de la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente.

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%

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

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Todos los trabajos que no sean entregados durante el proceso, en las fechas indicadas, no podrán ser evaluados.

La asignatura es presencial, se tomará nota de la asistencia. En caso de que el estudiante tenga algún tipo de complicación personal, laboral o académica que impida seguir el curso de la asignatura lo deberá comunicar a los profesores, al tutor o, en última instancia, al Coordinador del Grado, a fin de poder encontrar una solución a tiempo. En ningún caso se aceptarán justificaciones o peticiones de flexibilidad a final de curso.

Para aprobar la asignatura será imprescindible la asistencia al aula y la participación. Los criterios son los siguientes:

1. Compromiso y rigor con los trabajos y las actividades que se proponen; adecuación a los enunciados, calidad en el contenido y la presentación material.
2. Corrección en la escritura y rigor académico en el trabajo textual.
3. Implicación y dinámica en el aula.
4. Evolución personal en el proceso de aprendizaje. Esfuerzo y escucha hacia las recomendaciones y orientaciones de las docentes.

Tanto los contenidos comunes como los específicos de cada bloque confluirán en el trabajo de lectura, la producción de textos y otros ejercicios propuestos, debates en el aula, así como la elaboración de un conjunto de proyectos finales. Se entiende que la nota final de cada proyecto comprenderá no solo el resultado final sino también su proceso de elaboración mediante las pre-entregas programadas.

TRABAJO INDIVIDUAL 60%, TRABAJO POR GRUPOS 40%

Criterios para poder optar a las pruebas de recuperación del mes de julio:

1. Tener una nota final de la asignatura de entre 4,00 y 4,99 (queda excluida la voluntad de subir nota)
2. Haber entregado el 100% de los ejercicios y de los trabajos durante el periodo lectivo y evaluativo de la asignatura
3. Haber asistido a la asignatura en un 75%

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

Bloque 1

- BHABHA, Homi K. *El lugar de la cultura*. Buenos Aires: Manantial, 2002
- CURRAN, J.; MORLEY, D.; WALKERDINE, Valerie. (Ed.) *Estudios culturales y comunicación*. Barcelona: Paidós, 1998.
- EVANS, Jessica; HALLI, Stuart. *Visual Culture: The Reader*. London: Sage Publications, 1999.
- HARAWAY, Donna J. "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial", en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995.
- MIRZOEFF, Nicholas. *Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2016.
- YÚDICE, George. *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Barcelona: Gedisa, 2009.

Bloque 2

- ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. *Dialéctica de la ilustración: fragmentos filosóficos*. Traducció de Joaquín Chamorro. Madrid: Akal, 2007.
- BUTLER, Judit. *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires: Paidós, 2010.
- CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri. *Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente*. Traducción de Marta Malo. Madrid: Akal, 2010.
- FOUCAULT, Michel. *Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, vol. III*. Traducció d'Àngel Gabilondo. Barcelona: Paidós, 1999.
- JAMESON, Fredric. *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el postmodernismo 1983-1998*. Traducció de Horacio Pons. Buenos Aires: Manantial, 2002. Marx, K.; Engels, F. *Manifiesto comunista*. Madrid: Akal, 2004.
- ZIZEK, Slavoj (comp.). *Ideología: un mapa de la cuestión*. Buenos Aires: FCE, 2003.
- VV.AA. *Capitalismo Cognitivo. Propiedad intelectual y Creación Colectiva*. Madrid: Traficantes de sueños, 2004.
- VV.AA. *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Madrid: Traficantes de sueños, 2008.
- VV.AA. *The Constituent Museum. Constellations of Knowledge, Politics and Mediation*. Amsterdam: Valiz ed. 2018.
- VV.AA. *What's the Use. Constellations of Art, History and Knowledge. A Critical Reader*. Amsterdam: Valiz ed. 2016.
- ZAFRA, Remedios. *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Barcelona: Anagrama, 2017.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, en una sesión por semana. Estará dividida en dos bloques que se desarrollarán a partir de la aportación individual y colectiva del equipo docente. Habrá sesiones conjuntas y sesiones en que el grupo clase se dividirá en dos.

Sesión 1

SESIÓN CONJUNTA DE INICIO. Presentación de la asignatura. Actividad en el aula.

Sesión 2 (Bloque 1)

Introducción a los Estudios Culturales y Visuales I
Actividad dirigida/Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesión 3 (Bloque 1)

Introducción a los Estudios Culturales y Visuales II
Actividad dirigida/Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesión 4 (Bloque 1)

Introducción a los Estudios Culturales y Visuales III
Actividad dirigida/Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesión 5 (Bloque 1)

Introducción a los Estudios Culturales y Visuales IV
Actividad dirigida/Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesión 6 (Bloque 1)

Introducción a los Estudios Culturales y Visuales V
Actividad dirigida/Actividad supervisada/Trabajo grupal

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 7 (Bloque 1)

Introducció a los Estudios Culturales y Visuales VI

Actividad dirigida/Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesió 8

Agente invitado. Grupo grande. Actividad conjunta.

Sesió 9

Estudios críticos I

Actividad dirigida/ Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesió 10

Estudios críticos II

Actividad dirigida/ Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesió 11

Estudios críticos III

Actividad dirigida/ Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesió 12

Estudios críticos IV

Actividad dirigida/ Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesió 13

Estudios críticos V

Actividad dirigida/ Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesió 14

Estudios críticos VI

Actividad dirigida/ Actividad supervisada/Trabajo grupal

Sesió 15

Seguimiento y tutorización. Sesió conjunta

Sesió 16

Seguimiento y tutorización. Sesió conjunta.

Sesió 17

RECUPERACIÓ

Sesió 18

SESSIÓ DE CIERRE: Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales.