

Código: 104712

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: TEORIA Y CONTEXTO

Curso: TERCERO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Laura Benítez, Ester Jordana, Montse Romani

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 y 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 Y DISEÑOS

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 2

PROFESIÓN Y CONTEXTO

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 2.

La finalidad de esta asignatura (continuación de Estudios Críticos y Culturales 1) es la de ofrecer al alumnado las herramientas metodológicas y conceptuales apropiadas para continuar su formación como investigadoras en el campo del arte y el diseño. El título de la asignatura, hace referencia a la diversidad temática y metodológica con la que trabajaremos. Los estudios culturales, desde la defensa de la convivencia de diversas metodologías de análisis, también han presentado una visión crítica y transformadora de la cultura y la sociedad. De esta manera son unos estudios que surgen del contexto contemporáneo y pretenden abordar con renovadas herramientas metodológicas los problemas más importantes del ámbito cultural.

El modelo de producción cultural dominante, generado bajo el régimen del llamado "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 urbana, los mundo digitales y las condiciones del trabajo.

El contexto implica una idea de tejido y al mismo tiempo una idea de texto. En esta asignatura queremos describir y analizar las principales tramas que forman la realidad del contexto y al mismo tiempo queremos leer e interpretar lo que esos contextos nos dicen. Sobre todo en cuanto se refiere a los aspectos relacionados con nuestra experiencia cotidiana y nuestro entorno inmediato. La relación con el arte y el diseño es doble. Por un lado, estas disciplinas han padecido en los últimos años un marcado giro hacia el contexto social y político que queremos analizar, pero por otro las características de estas creaciones contemporáneas están muy influenciadas por el contexto en el que se insertan. Las principales corrientes políticas y sociales de nuestra contemporaneidad serán estudiadas a partir de las consecuencias concretas que producen en la realidad y sobre todo a partir de sus contradicciones: tensiones, desigualdad, desempleo, desahucios, precarización del estado del bienestar, etc. Finalmente, se analizarán las nuevas formas de construcción de alternativas que ya están en marcha en nuestro contexto: desde los nuevos medios de comunicación críticos hasta el cooperativismo ecológico, etc.

Durante el segundo semestre se presentan tres ejes temáticos que nos servirán para centrar el trabajo crítico sobre el contexto contemporáneo. Los contenidos y las metodologías de esta asignatura están en contacto permanente con otras asignaturas para no perder una visión unitaria de la relación entre teoría y práctica del arte y el diseño.

OBJETIVOS

Reflexionar de manera crítica. Analizar de manera racional y sensible. Explorar nuevos aspectos de la realidad.

Imaginar propuestas diferentes a las convencionales. Aprender a formular preguntas e imaginar respuestas. Profundizar en el uso de las herramientas conceptuales para hacer investigación. Llegados a este tercer curso de Grado es muy importante trabajar para que el alumnado sea capaz de desarrollar su autonomía, compromiso y capacidad de investigación individual, que tendrán continuidad en el TFG, Trabajo Final de Grado.

COMPETENCIAS

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...).

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 (E02.29). Demostrar autonomía en la investigación de referentes teóricos propios.

RA2 (E02.30). Comunicar y compartir con los/las compañeros/as materiales teóricos localizados.

RA3 (E02.31). Dimensionar, acotar y matizar las cuestiones o problemas a trabajar.

RA4 (E03.21). Utilizar técnicas de argumentación.

RA5 (E03.22). Emplear herramientas de estructuración textual.

RA6 (E03.23). Utilizar la discusión como motor de un debate.

RA7 (E03.24). Emplear herramientas y recursos para la elaboración de estados de la cuestión de un tema.

RA8 (E05.8). Identificar y establecer relaciones entre conceptos, argumentos y experiencia.

RA9 (E05.9). Comunicar y defender públicamente argumentos teóricos desarrollados por uno mismo.

RA10 (E05.10). Proponer nuevas perspectivas para abordar cuestiones o problemas identificables en el contexto.

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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

Seminario 1. Imaginarios urbanos: poéticas y políticas de la ciudad contemporánea

De la ciudad-fábrica a la ciudad-producto a menudo la realidad urbana ha sido representada por imágenes y relatos que recorren el conjunto de normas y valores instituidos por los poderes hegemónicos. Afortunadamente, más allá de la ciudad construida por la administración biopolítica, emerge de las prácticas sociales una creación imaginaria de lo urbano. Tomando los estudios culturales como herramienta de análisis, rastreamos diversos imaginarios que han participado en la construcción simbólica de la ciudad para reivindicar otros usos y otras formas posibles de habitarla.

Seminario 2. El gobierno de la vida

Michel Foucault definía la biopolítica como el proceso mediante el cual la vida se convierte en un objeto de gobierno. Analizaremos las transformaciones biopolíticas descritas por el autor y el desplazamiento a problemáticas contemporáneas como el malestar social y la cuestión de los afectos.

Seminario 3. Bio(info)tecnologías

¿Qué posibilidades ofrecen las tecnologías contemporáneas a artistas y diseñadoras? ¿Qué pasa cuando células, proteínas, tejidos y organismos vivos, pueden convertirse en materiales para la creación artística y el diseño? ¿Como contribuyen estas prácticas al debate sobre los límites y las posibilidades de las nuevas tecnologías dedicadas a la creación, modificación y reproducción de la vida? ¿Cómo afectan estas interacciones en los estudios críticos y culturales? Este seminario aborda la relación entre prácticas artísticas, biotecnología, tecnologías de la información y cuestiones éticas, técnicas y estéticas como punto de partida para pensar el contexto contemporáneo.

METODOLOGÍA

La metodología empleada 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 adquiere 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 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.

Debate en torno a lecturas y visionado de materiales audiovisuales, algunos obligatorios y otros seleccionados tanto por las docentes como por el alumnado.

Visitas de agentes culturales en el 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 haga hincapié 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 activitats supervisades: 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 y / o visitas y / o presentaciones de expertos.

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

Descripción: Cada docente tendrá asignado un grupo que se intercambiará durante la segunda mitad de semestre. De este modo, los dos grupos que conforman la asignatura tendrán acceso a los mismos contenidos por parte de los docentes que la imparten. El primer semestre está formado por 2 bloques conceptuales con sesiones de utilidad teórico-prácticas que faciliten la plena integración de los conocimientos necesarios.

Actividad supervisada:

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

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 valorando especialmente la participación del alumnado en las actividades y su implicación desde la práctica colaborativa. 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.

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. Asimismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

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: Tutorías individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes 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%

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

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 le impida seguir el transcurso de la asignatura deberá comunicarlo al equipo docente, al tutor, o, en última instancia, al Coordinador del Grado, para 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 en el aula y la participación. Los criterios son los siguientes:

1. Compromiso y rigor con los trabajos y las actividades que se proponen: adecuación con 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 los docentes.

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

TRABAJO INDIVIDUAL 60%, TRABAJO POR GRUPOS 40%

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

- BERARDI, Franco. *La fábrica de la infelicidad*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2003.
- CERTEAU, Michel de. *La invención de lo cotidiano vol. 1. Artes de hacer*. México: Universidad Iberoamericana e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 1996.
- FOUCAULT, Michel. *El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979)*. Buenos Aires: FCE, 2007.
- HARVEY, David. *Ciudades Rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal, 2013.
- ILLOUZ, Eva. *El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo*. Madrid-Buenos Aires: Katz, 2011.
- LOREY, Isabelle. *Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.
- THACKER, Eugene. *Biomedía*. University of Minnesota Press, 2004.
- VV.AA. *Capitalismo Cognitivo. Propiedad intelectual y Creación Colectiva*. Madrid: Traficantes de sueños, 2004.
- VV.AA. *Tour-ismes. La derrota de la dissensió. Itineraris crítics*. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 2004.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

PROGRAMACIÓ

La assignatura se desenvolupa semanalment durant 18 setmanes, és a dir, una sessió de tres hores per setmana seguint la següent distribució:

Semana 1. Presentació de la assignatura.

Sessió conjunta amb tot el curs i els tres docents per plantejar la dinàmica de la assignatura.

Semana 2 a la 5. Seminari 1 i 2.

La classe es dividirà en dos grups i simultàniament cada grup seguirà un seminari.

Semana 6. Sessió conjunta

Semana 7 a la 10. Seminari 2 i 3

La classe es dividirà en dos grups i simultàniament cada grup seguirà un seminari.

Semana 11. Sessió conjunta

Semana 12 a la 15. Seminari 1 i 3

La classe es dividirà en dos grups i simultàniament cada grup seguirà un seminari.

Semana 16 Sessió conjunta

Semana 17

RECUPERACIÓ

Semana 18

SESIÓ DE TANCAMENT de la assignatura mitjançant reunions individuals amb els alumnes.