

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200794

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: TEORÍA Y ENTORNO

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Pep Dardanyà

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter optativo y de metodología teórico-práctica. Se entiende la práctica, semillas, como una dimensión articulada con las de teoría, praxis y poiesis, en relación con las situaciones, procesos y contextos que se abordan y en los cuales esta articulación se da. En base a esto, el objetivo general de la materia es posar énfasis en diferentes campos de acción en los cuales el entorno adquiere una especial relevancia y condición para el desarrollo de las artes y los diseños ya sea en su dimensión aplicada, investigadora como en las de gestión, circulación, distribución y exhibición.

En las seis asignaturas que componen la materia se abordarán espacios, lógicas, redes y plataformas tanto de gestión cultural como de difusión de las artes y los diseños; se introducirá a los/las alumnas en la práctica del relato curatorial en su dimensión mediadora, creadora e implicada con el contexto creativo contemporáneo; se reforzará su condición investigadora mediante la ocupación de la anticipación y los principios de los estudios del futuro; se abordarán aperos y metodologías de los campos específicos de la dirección creativa y artística.

COMISARIADO DE EXPOSICIONES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DIRECCIÓN CREATIVA

GESTIÓN CULTURAL

INNOVACIÓN Y ANTICIPACIÓN

PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN

GESTIÓN CULTURAL.

Gestión Cultural, es una asignatura optativa de cuarto que forma parte de la materia TEORÍA Y ENTORNO conjuntamente con las asignaturas obligatorias (OB). Con las asignaturas de la Materia TEORÍA Y CONTEXTO, las asignaturas Estética y Arte y Diseño Contemporáneo y el TFC (Trabajo Final de Grau), completan las competencias para la obtención del título de GRADO en ARTES Y DISEÑO.

OBJECTIVOS

Facilitar recursos de análisis y de interpretación de la sociedad contemporánea y de sus manifestaciones y producciones culturales a partir del conocimiento de las diferentes instituciones y sus modelos de gestión en el ámbito de las artes visuales y el diseño contemporáneo. El objetivo es hacer entender a los estudiantes de arte y de diseño la importancia del conocimiento de las herramientas de gestión para su desarrollo profesional, cara a una mejor comprensión de los procesos que determinan en buena parte el contexto de investigación, de producción y de mercado donde se desarrolla el arte y el diseño

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.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALES

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

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, multidisciplinaria y transdisciplinaria.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (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.

RA2 (E16.28). Utilizar aperos propios de la gestión cultural en el marco de comprensión de los procesos que determinan el contexto de investigación, producción y de mercado en el cual se desarrollan las artes y los diseños.

RA3 (E17.22). Reconocer los principales agentes articuladores del contexto cultural local y global.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como partir del diálogo con otras propuestas o agentes.
- T01.2. Reconocer las calidades del trabajo de los otros como fuente de aprendizaje.
- 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.

CONTENIDO

La asignatura se plantea como un “trabajo de investigación” con el objetivo de analizar diferentes proyectos en el ámbito de la gestión cultural contemporánea, especialmente acotado en el contexto catalán, pero en relación al contexto global. El análisis comprende nuevas estrategias de producción y también nuevos modelos de gestión y de comunicación. La asignatura consta de sesiones teóricas en las cuales se proponen reflexiones generales sobre los conceptos y los modelos de gestión, el diseño y estrategias de producción y sesiones prácticas donde, por equipos de trabajo, se propone realizar una propuesta de diseño, producción y gestión de un proyecto cultural concreto.

METODOLOGIA

La metodología de la asignatura se basa en dos estrategias básicas:

- 1.- Clases teóricas que consisten en la exposición y análisis de los contenidos y en la formulación de cuestiones de orden abierto. Las clases teóricas se complementan con actividades de aprendizaje en forma de ejercicios de comentario de texto en grupos de lectura, presentación oral i debate abierto en clase.
- 2.- Realización de un trabajo práctico de análisis de una institución, asociación o fundación cultural con el objetivo de realizar una propuesta de diseño, producción y gestión de un proyecto cultural concreto que se realiza en grupo. El trabajo práctico se complementa con visitas de profesionales externos y con visitas fuera de la clase a Instituciones y/o eventos culturales en el contexto catalán con el objetivo de analizar sus modelos de gestión y sus programas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

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

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

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 de expertos.

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

Actividad supervisada:

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

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

Actividad autónoma:

Investigación 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.

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

SISTEMA DE AVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será la ½ ponderada de los 3 trabajos, si no que se 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/u otras actividades colectivas. (30%)

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.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Evaluación continuada de la participación activa a clase: 30%
Trabajo práctico en equipo. Presentaciones orales en clase: 40%
Comentarios por escrito y presentaciones sobre las lecturas obligatorias: 30%

BIBLIOGRAFIA

- Alonso Fernández, Luis. Introducción a la nueva museología. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
- Alonso Fernández, Luis; García Fernández, Isabel. Diseño de exposiciones. Concepto instalación i montaje. Madrid: Alianza Editorial. 1999.
- Bonet i Agustí, Lluís (coord.) L'avaluació externa de projectes culturals. Quaderns de cultura. Sant Celoni: DCMC, Bissap Consulting. 2010.
- Bonet, Lluís, Castañer, Xavier, Font, Josep (eds.). Gestión de proyectos culturales. Analisis de casos. Barcelona; Ariel, Patrimonio. 2009.
- Bourdieu, Pierre. Creencia artística y bienes simbólicos. Buenos Aires: Aurelia Rivera, Grupo Editorial, 2003.
- Bourriaud, Nicolas. Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2004.
- Franch, Enric (ed.). Nous espais per a la cultura a Europa. Barcelona: Pagès editors, 2000.
- García Blanco, Ángela. La exposición un medio de comunicación. Barcelona: Ediciones Akal, 2000.
- García Canclini, Néstor (coord.) Conflictos Interculturales. Barcelona: Gedisa Editorial. 2011.
- García Canclini, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa editorial, 2004.
- Ribalta, Jorge (ed). Servicio Público. Conversaciones sobre financiación pública i arte contemporáneo. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1998.
- Roselló Cerezuela, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. De la idea a la acción. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004.
- Rowan, Jaron. Emprendizajes en cultura. Sus discursos, alteraciones y contradicciones en el Estado español. Madrid: Traficantes de sueños, 2010.
- Teixeira Coelho, José. Diccionario critico de política cultura; cultura e imaginario. Barcelona: Gedisa, 2009.
- Yúdice, George. El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa, 2002.
- V.V.A.A. Propiedad Intelectual. Nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura. Puebla: Universidad de las Américas Puebla, 2008.
- Zapata-Barrero, Ricard. Diversidad y política cultural. La ciudad como escenario de innovación y de oportunidades. Barcelona: Icaria Editorial, 2010.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Semana I.

Dirigida: Presentación e introducción a la asignatura. Presentación de las lecturas obligatorias a hacer durante el semestre.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Autónoma/supervisada: Constitución de los equipos de trabajo para el diseño de uno proyecto cultural.

Semana II.

Dirigida: Contexto, terminología y conceptos básicos. Mapear el contexto: los principales agentes articuladores.

Autónoma/supervisada: Visionado y análisis de documento audiovisual. Los medios y los estereotipos: Los oficios de la cultura: El gestor Cultural.TVE2.

Semana III.

Dirigida: Presentación de estudio de estudio de caso: El gestor productor y cultural como freelance.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo

Semana IV.

Dirigida: Creatividad, producción y políticas culturales. Modelos de apoyo y de financiación pública.

Autónoma/supervisada: Debate sobre la lectura obligatoria: El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. George Yúdice.

Semana V.

Dirigida: Nuevas estrategias y nuevos modelos de gestión de las prácticas culturales en el ámbito de las artes visuales y el diseño. Del centro expositivo al espacio de producción o viceversa.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo

Semana VI.

Supervisada: Visionado y análisis de la película El método de Marcelo Piñeyro, 2006.

Autónoma/supervisada: Trabajo de campo en equipo

Semana VII.

Dirigida: Producción en red: ¿Un nuevo modelo de gestión? Identidades jurídicas y nuevas formas de Trabajo en la Ciudad intercultural.

Autónoma/supervisada: Debate sobre la lectura obligatoria: Diversidad y política cultural. La ciudad como escenario de innovación y de oportunidades. Ricard Zapata-Barrero.

Semana VIII.

Dirigida: La exposición un medio de comunicación social. Contenidos, discursos y formas. Gestión, diseño y montaje de exposiciones. Patrimonio y representación.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana IX.

Dirigida: Presentación de proyecto y estudio de caso: la Empresa de gestión cultural.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana X.

Dirigida: Visionado y análisis del documental Fyre de Chris Smith.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana XI.

Dirigida: Presentación de proyecto y estudio de caso: El diseñador de exposiciones. Tono Framis. Tat. Espais per a la cultura.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana XII.

Dirigida: Las artes visuales contemporáneas como un servicio público. Gestión de plataformas de interacción.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana XIII.

Dirigida: Debate sobre la lectura obligatoria. Emprendizajes en cultura. Sus discursos, alteraciones y contradicciones en el Estado español, de Jaron Rowan.

Autónoma/supervisada: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana XIV.

Dirigida: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Autònoma/supervisada: Trabajo en equipo

Semana XV.

Supervisada: Presentaciones orales de los trabajos en grupo

Semana XVI.

Supervisada: Trabajo personal de análisis crítico.

Semana XVII.

Semana de cierre, comentario de notas en el aula o entrevistas individuales.