

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200805

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓ OPTATIVA

Materia: TEORIA I ENTORN

Curso: QUART

Semestre: SEGON

Equipo docente: Núria Gómez Gabriel

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter optativo y de metodología teórica-práctica. Se entiende la práctica, entonces, 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 que esta articulación se da. En base a esto, el objetivo general de la materia es poner énfasis en diferentes campos de acción en los que el entorno adquiere una especial relevancia y condición para el desarrollo de las artes y los diseños ya sea en su dimensión aplicada, investigativa 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 alumnos/as en la práctica del relato curatorial en su dimensión mediadora, creadora e implicada con el contexto creativo contemporáneo; se reforzará su condición investigadora mediante el empleo de la anticipación y los principios de los estudios del futuro; se abordarán herramientas y metodologías de los campos específicos de la dirección creativa y artística.

COMISARIADO DE EXPOSICIONES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DIRECCIÓN CREATIVA

GESTIÓN CULTURAL

INNOVACIÓN I ANTICIPACIÓN

PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN

PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN.

Encarada a los estudios de la recepción, esta asignatura presenta un espacio de análisis y discusión alrededor de la continua circulación de contenidos y su puesta en escena en relación al contexto de creación contemporánea. La distribución, entendimiento como el movimiento de fuerzas de una mercancía desde su lugar de producción hasta su lugar de consumo, es a menudo un espacio-tiempo difuso y opaco parto de una red de intermediarios que afectan al valor de esta mercancía. Aun así, hoy la noción de difusión se define por un incesante *circulacionismo* que remite al paradigma en que la utopía de internet ha sido sustituida por un mundo inmaterial y líquido de datos, emociones y capital interconectado.

OBJETIVOS

Genéricos:

Conocer el valor de la difusión, mediación y distribución en el contexto socioeconómico actual.

Entender la red de relaciones de las diferentes economías del arte.

Llevar a cabo una aproximación al ámbito de la creación desde una perspectiva sistemática: productores, consumidores, divulgadores, curadores, críticos, museos, fundaciones, otras instituciones.

Identificar cuáles son las plataformas de difusión del contexto local-global en relación al arte/diseño.

Conocer cuáles son los valores del arte en relación a su puesta en circulación.

Aproximar las teorías críticas contemporáneas sobre el contagio y los afectos.

Pensar los públicos desde una perspectiva transhistórica.

Ejercicio 1

Abordar una fórmula de presentación en público de las líneas de trabajo del alumno y fomentar la capacidad expresiva en la definición de sus trabajos.

Potenciar la capacidad del alumno en la presa de contacto con su contexto profesional.

Elaborar una estrategia de difusión y distribución de los trabajos realizados por el alumno.

Ejercicio 2

Comprender las ideas de un ensayo teórico y posarlas en relación con los intereses profesionales del alumno.

Fomentar la discusión y el trabajo en equipo.

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

RA1 (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.

RA2 (E16.29). Investigar las formas de difusión y distribución de sus propios proyectos desde el marco de su especificidad, función, interés, destinatarios y objetivos.

RA3 (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.

RA4 (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.

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 asignatura se plantea en la suma de seminarios temáticos (actividad dirigida), la colaboración de profesionales en el ámbito de las artes y los diseños y la realización del trabajo autónomo por parte del alumno. Los seminarios partirán de un marco teórico y se desplegarán a través de una constelación de casos exponenciales. La colaboración profesional se realizará a través de la presentación y el diálogo. El trabajo autónomo por parte del alumno consistirá en una investigación de ámbito personal y específico alrededor de las formas de difusión y distribución de sus propios proyectos.

Actividad Dirigida. Seminarios temáticos

1. *La cuestión del paradigma*. Un mapa de situación.

A partir del caso de la exposición titulada *La cuestión del paradigma*. Genealogías de la emergencia en el Arte Contemporáneo en Cataluña comisariada por Manuel Segade, presentaremos el contexto del arte contemporáneo desde la perspectiva de su circulación. La cuestión del paradigma resigue la escena catalana a través de exposiciones, convocatorias e iniciativas diversas tanto públicas como privadas para establecer una serie de mapas relacionales que construyen puentes entre artistas de generaciones diferentes y en consecuencia, marcan caminos preestablecidos para los creadores "emergentes".

2. El autor como productor. Difusión, mediación y distribución.

El cambio epistémico que marcó el reconocido texto *El Autor como productor* (1934) se sustenta en una presa de conciencia sobre el hecho que la producción y la recepción de imágenes se ve directamente afectada por los procesos de difusión y distribución de las mismas. Aun así, hoy el tiempo y el espacio ya no se entienden como continente sino que se entienden como distribución de singularidades múltiples. A través de la presentación de diferentes videos de la red y del análisis comparado entre la institución *Container Art Residency* y el film documental *The Forgotten Space* (Allan Sekulla, 2013), la

sesión conducirá el debate sobre cómo se distribuye el objeto físico en relación a la capacidad de enunciación y representación contemporánea.

3. *It is a river*. De Ray Johnson y la New York Correspondence School hasta la actualidad.

Mucho antes de la www, la cuestión de la interconectividad en el arte fue explorada por artistas como Ray Johnson, fundador de la New York Correspondence School. La obra de Johnson aconteció fundamental en la mediación experimental que ayudó a establecer los cimientos del arte en red. El 1926 Edward Plunkett acuñó la expresión New York Correspondence School en una burla en la Escuela de Nueva York que agrupaba a los artistas del expresionismo abstracto y a las escuelas comerciales de arte que actuaban por correspondencia. De Duchamp hasta los años sesenta un conjunto de prácticas artísticas han subvertido los canales tradicionales de difusión y distribución generando nuevas vías de circulación.

4. *Le Centro Georges Pompidou*. Roberto Rossellini y Pierre Bourdieu.

El 31 de enero de 1977 se inauguró a París el Centro Georges Pompidou que supuso el derribo de una extensa zona del centro de la ciudad. El 6 de mayo del mismo año Roberto Rossellini finalizaba su último film centrado en el testigo de las reacciones del público ante la apertura del nuevo museo. Paralelamente, el sociólogo Pierre Bourdieu llevó a cabo un estudio sobre los “nuevos públicos” por encargo de Claude Mollard, el mismo secretario general del centro. Se abría pues el debate sobre el efecto democratizador de la cultura como un manifiesto en defensa de un lenguaje demótico y vulgar signo de un nuevo consumo cultural.

5. *Is the museum a factory?* Warhol, un modelo de fábrica social.

A partir del texto *Is a Museum a Factory?* (2009), de la artista e investigadora Hito Steyerl, conjuntamente con el pensamiento del filósofo Toni Negri sobre la noción de fábrica social, se llevará a cabo un recorrido por diferentes casos de estudio que explican en última instancia el paso de un sistema económico fordista a uno de post-fordista y su relación en el ámbito de la creación.

6. *Querido Público*. Genealogía sobre el público desde el s.XIX hasta la actualidad.

Como introducción al trabajo en grupo que se llevará a cabo, donde los alumnos expondrán la comprensión de un texto de la compilación *Querido Público. El espectador ante la participación: jugadoras, usuarios, prosumers* y fans*, se pretende trazar una genealogía de la figura del público desde el s.XIX hasta la actualidad. Partiendo del trabajo escénico del dramaturgo Roger Bernat –el autor de la misma compilación–, y de la reflexión de 15 especialistas, desde el neurocientífico hasta el antropólogo, se tratará el terreno de las artes como campo de análisis para definir las características del espectador inmerso en la propia obra.

7. *Happy Objects*. Teoría del contagio y de los afectos.

Podemos ser verdaderamente felices si la felicidad en sí misma nos es impuesta como un consenso social general? Qué implicación tienen los objetos de consumo en la red de afectos sociales? A partir del estudio *The Promise of Happiness* (2010) de Sara Ahmed –donde incluye la intersección de la teoría feminista, la teoría queer y la teoría crítica al*postcolonialisme para explicar el hecho que nos encontramos inmersos en un imaginario social que asume la felicidad como una fuerza conductora común de nuestras vidas– se presentará una geografía afectiva que explique las formas de entender la experiencia personal en relación a la idea de comunidad. *Feminist Killjoy, Unhappy Queer, Melancholic Migrant, Violent Revolutionary...*

8. *Internet y las utopías piratas*. Comunidades Temporalmente Autónomas en base al estudio de Hakim Bey.

A través de la idea de “red” descrita por Bruce Stelling a *Islands in the net* (1988) y del estudio de Hakim Bey sobre las TAZ, se llevará a cabo un análisis de comportamientos creativos vinculados a la idea de comunidad 2.0. El concepto de interzona y de nomadismo psíquico articularán una presentación de prácticas artísticas contemporáneas que habitan en la liminalitat.

9. El mercado del arte en base al estudio *Dutty Free Arte* de Hito Steyerl

El contexto global formado por bases de datos opacas y una distribución de datos incapaz de ser descifrada, inaugura una nueva realidad por el arte contemporáneo. Cuando Hito Steyerl se pregunta qué queda de la realidad a la cultura visual actual lo hace a través de la relación entre imagen y texto. En el cruce de su obra como escritora y artista, expone su visión sobre un mundo cada vez más documentado, comentado y compartido. Realidad y simulacro son la base del estudio de las formas de propiedad ilusoria que se esconden detrás de la circulación de la imagen digital.

10. *A brief history of the future*. Pensar el futuro a través del arte.

El 2014 la investigadora y comisaria Sonia Fernández Pan presenta en el marco de La capilla-Barcelona producción la exposición El futuro no espera. A la muestra, el potencial de pensar el futuro es abordado desde su capacidad al alterar el presente. Paralelamente se publicó *A Brief History of the Future*, un libro que nace de una voluntad discursiva colectiva alrededor de la noción de futuro a través de una serie de conversaciones con Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, Iván

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Argote y Pauline Bastardo, Lúa Coderch, Boris Groys, Cristina de Middel, Regina de Miguel, Raimundas Malašauskas y Agnieszka Polska. A partir de la lectura de estas conversaciones se realizará un ejercicio basado en la idea de ciencia ficción.

METODOLOGIA

La metodología de la asignatura se basa en clases teóricas que consisten en la exposición magistral de prácticas en torno a la difusión, mediación y distribución de las artes y los diseños y en debates de casos de estudio localizados por el alumnado. El estudiante tendrá que demostrar su interés en la participación activa en las clases. Se contemplan también actividades de aprendizaje en forma de ejercicios como mapas de comprensión lectora, preparación a las presentaciones de los profesionales invitados al aula, análisis de acontecimientos sociales y de documentos audiovisuales.

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.

Descripción: Se desarrollarán en el aula genealogías basadas en casos de estudio que ayuden a comprender el paradigma contemporáneo de la *difusión de las artes y los diseños. La metodología empleada en las clases magistrales será la exposición oral y el análisis de materiales como exposiciones, artículos, plataformas online, revistas, etc.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3 y *RA.4.

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. Seguimiento de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Cada alumno realizará una investigación individual en base a la difusión y distribución de su trabajo que será supervisada en mesas de trabajo y discusión común.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3 y *RA.4.

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 y matéricos.

Descripción: El alumnado tendrá que llevar a cabo una investigación personal y transversal a lo largo de la asignatura que será recogida en un dossier (de formato libre) y presentada mediante una entrevista individual.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3 y *RA.4.

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: Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de esta.

Resultados de aprendizaje: RA.1, 2, 3 y *RA.4.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será la ½ ponderada de los 2 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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Se realizarán dos trabajos. El primero es una investigación personal en tres entregas y el segundo un trabajo de comprensión de texto y exposición oral en grupo.

- 1.1- Presentación de *statement* y bio. Máximo 200 caracteres.
A partir del estudio en el aula de diferentes modelos, el alumno tendrá que presentar por escrito y oralmente su *statement* y biografía profesional de acuerdo con su práctica y el contexto donde se sitúa.
- 1.2- Investigación de plataformas de difusión en relación al trabajo del alumno.
A partir de su declaración de intenciones formales y conceptuales (primera fase del trabajo), el alumno tendrá que investigar cuáles son las plataformas (online y offline) que podan *visibilizar su trabajo. Se tendrá que entregar una lista argumentada con un mínimo de 10 plataformas.
- 1.3- Mapa de futuro.
Una vez localizadas las plataformas, se procederá a elaborar una "hoja de ruta" donde el alumno tendrá que posarse en contacto con un mínimo de 5 plataformas de las listadas a la segunda fase del trabajo para abrir la posibilidad a establecer algún tipo de colaboración profesional (concurso, publicación, muestra, exposición, acontecimiento, acción, etc.). No se tendrá en cuenta por la evaluación el éxito obtenido por parte de las plataformas sino la capacidad del alumno al llevar a cabo una estrategia de difusión y distribución coherente con su práctica.

2- Seminario: *Capitalismo de Plataformas*. Trabajo en grupo.

A través de un trabajo de comprensión lectora en grupo (4/5 alumnos) se dedicará una sesión completa en la presentación oral de las ideas extraídas del texto de Nick *Srnicek propuesto ejemplificadas en casos concretos localizados de manera autónoma.

Los criterios de evaluación de la asignatura son:

Distinguir las maneras en que los fenómenos culturales y artísticos pueden ser difundidos; identificar la incidencia de la actividad profesional en el contexto social, económico, ecológico y cultural actuante de manera responsable en los diferentes ámbitos relacionados.

Detectar los mecanismos particulares en que cada disciplina artística puede llegar al público

Valorar el íntimo sentido de crear en relación con las estrategias de difusión global,

Describir las interfaces de la comunicación, los medios y las plataformas de las artes y los diseños.

Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de los discursos técnicos y teóricos y los posicionamientos éticos de los mismos.

Trabajo 1/ Investigación personal

Statement (20%)

Investigación de plataformas (30%)

Mapa de futuro (30%)

Dossier final (20%)

Trabajo 2/ Seminario

Comprensión de texto y (30%)

Idea- traducción. (20%)

Composición material (20%)

Exposición oral (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.

BIBLIOGRAFÍA

- AGAMBEN, Giorgio (2010): *"Notas sobre el gesto", Medios sin fin*. Valencia, Pre-Textos.
- AGUIRRE, Peyo (2014): *La línea de Producción crítica*. Bilbao, Consonni.
- AHMED, Sara (2010): *"Happy Objects", The promise of happiness*. Londres, Duke University Press.
- AIKENS Nick, LANGE Thomas, SEIJDEL Jorinde [etc.] ed.(2016): *What's the Use? Constellations of Art, History and Knowledge: A Critical Reader*. Amsterdam, Valiz.
- CRARY, Jonathan (2013): *24/7 Late capitalism and the end of sleep*. New York City, Verso Books.
- DUARTE, Ignasi y BERNAT, Roger (2009): *Querido Público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans*. Murcia, Cendeac.
- FERNÁNDEZ, Sonia (2014): *A Brief History Of the future*. Barcelona, La Capella.
- CANTZ, Hatje, ed. (2002): *Documenta 11 catalogue*. Stuttgart, Documenta.
- HEBERT, Stine y SZEFER, Anne (eds.) (2009): *"Institucional experiments between aesthetics and activism"* (JonasEkeberg), *"The inner and outer form of self-organization"* (Maibritt Borgen) *SELF-ORGANIZATION*. Londres, Open Editions.
- SEGADE, Manuel (2011). *La Qüestió del Paradigma. Genealogies de l'Emergència en l'Art Contemporani a Catalunya*. Barcelona, La Capella.
- STEYERL, Hito (2014): *"Una cosa como tú y como yo", Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, La Caja Negra Editora.
- PVW *Training For Exploitation? Politicising Employability and Reclaiming Education*. Journal of Aesthetics & Protest

PROGRAMACIÓ

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

Sesión 1 Presentación de la asignatura. <i>Steatment</i>	Sesión 10 Colaboración 2. Infraestructura, viralidad y contaminación.
Sesión 2 La cuestión del paradigma. Trabajo en red.	Sesión 11 Presentación en el aula de la investigación de plataformas de difusión en relación al trabajo del alumno.
Sesión 3 Presentación de la <i>steatment</i> y comentario. El autor como productor. Difusión, mediación y distribución.	Sesión 12 Internet y las utopías piratas. Comunidades Temporalmente Autónomas en base al estudio de Hakim Bey.
Sesión 4 <i>It is a river</i> . De Ray Johnson y la New York Correspondence School hasta la actualidad.	Sesión 13 El mercado del arte en base al estudio Dutty Free Arte de Hito Steyerl.
Sesión 5 Los nuevos públicos. Le Centro Georges Pompidou. Roberto Rossellini y Pierre Bourdieu.	Sesión 14 Colaboración 3. ADN y distribución.
Sesión 6 <i>Querido Público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans</i>	Sesión 15 <i>A brief history of the future</i> . Pensar el futuro a través del arte.
Sesión 7 Seminario en grupo <i>Capitalismo de Plataformas</i> .	Sesión 16 Presentación. Mapas de futuro.
Sesión 8 Colaboración 1. La precariedad como medio de gobierno.	Sesión 17 SESIÓN DE CIERRE: Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales.
Sesión 9 <i>Is the museum a factory?</i> Warhol, un modelo de fábrica social.	Sesión 18 RECUPERACIONES

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.