

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200771

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: PROFESIÓN Y CONTEXTO

Curso: TERCERO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Montse Romaní y Silvia Rosés

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

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 Y DISEÑOS

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 2

PROFESIÓN Y CONTEXTO

PROFESIÓN Y CONTEXTO.

Esta asignatura está orientada a proporcionar información, análisis crítico, herramientas y recursos, para profundizar en el contexto laboral y profesional del arte y el diseño contemporáneos. El buen conocimiento de este contexto permitirá una mayor responsabilidad de la profesión del artista y el diseñador hacia la sociedad.

Por una parte, exploraremos los agentes y los espacios que constituyen el ecosistema de las artes y el diseño, los códigos y las relaciones profesionales que se establecen entre ellos. Analizaremos la legislación internacional y estatal que ampara los dos sectores, así como las normativas y condiciones que rigen el estatus laboral, jurídico y fiscal del artista y el diseñador, que les facilitan la integración profesional en el contexto social y productivo.

Conoceremos las leyes de propiedad intelectual y las licencias libres, y pondremos la atención en los derechos de autor y los derechos morales. Los códigos éticos y deontológicos.

Por otra parte, se trazarán las pautas para elaborar óptimamente un proyecto profesional dirigido a obtener un primer contacto con las demandas y condicionantes del entorno laboral: los sistemas de producción y gestión, las fuentes de financiación y los modelos de economía de la cultura.

En definitiva, Profesión y Contexto es una asignatura que pone al alcance los medios para conocer qué y cómo los diversos campos laborales que rodean las artes y el diseño contemporáneos, así como los pasos que nos orientan hacia la profesionalización.

OBJETIVOS

Conocer y comprender el entorno profesional de las artes visuales, el diseño y la artesanía.

Explorar su ecosistema y facilitar su inserción profesional.

Dotar de instrumentos para la profesionalización, permitiendo gestionar de manera más eficiente la creatividad.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Analizar la actualidad de las legislaciones europeas y españolas que inciden en las condiciones y el desarrollo de este ejercicio profesional.

Tomar conciencia de los derechos y deberes del artista y el diseñador.

Profundizar en los diferentes modelos de economía y financiación.

Trabajar las herramientas indispensables para la promoción, distribución, comercialización y recepción de la práctica artística y del diseño.

Conocer el abanico de opciones laborales en las artes y los diseños.

COMPETENCIAS

E15. Planificar y controlar las fases de un proyecto en el campo de las artes y/o los diseños tomando decisiones en función de agentes externos, condicionantes del contexto y las propias limitaciones.

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 (E15.14). Identificar y evaluar las condiciones del contexto laboral y académico.

RA2 (E15.15). Emplear criterios para diseñar y conducir un itinerario propio en el ámbito de las artes y los diseños.

RA3 (E15.16). Realizar prospecciones de futuro en ámbitos profesionales afines o potencialmente afines al campo de investigación propio.

RA4 (E15.17). Utilizar la autocrítica respecto a las acciones individuales en el proceso de construcción de un recorrido profesional o académico propio.

RA5 (E17.4). Identificar las lógicas sociales y culturales internas y específicas de los diferentes ámbitos de las artes y los diseños.

RA6 (E17.5). Reconocer el contexto del ámbito profesional y académico de las artes y los diseños, tanto a nivel local como internacional.

RA7 (E17.6). Emplear estrategias y apoyos de comunicación para la difusión del trabajo propio en el ámbito profesional.

RA8 (E17.7). Adquirir herramientas y recursos orientados a la aplicación de una candidatura en el ámbito académico.

RA9 (E17.8). Aplicar la creatividad a otras herramientas de autopromoción como el portafolio o el vídeo de presentación.

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 transmitirlos 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

- Los ecosistemas del arte y el diseño: agentes, espacios, redes y funcionamiento.
- Elaboración de un proyecto profesional.
- Derechos de autor, ley de propiedad intelectual e industrial y licencias libres
- Principales modelos de contratos
- La estructura del mercado del arte y del diseño
- Modelos y vías de financiación
- Cálculo de costes y elaboración de presupuestos
- Códigos de buenas prácticas
- Herramientas para la comunicación y presentación de la trayectoria profesional.

METODOLOGÍA

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas. Asimismo se refuerza el carácter de evaluación continuada de la asignatura en la que van intercalándose las actividades dirigidas, con las supervisadas y las autónomas.

La metodología de la asignatura se basa en la exposición de cápsulas temáticas que se complementan con actividades de aprendizaje en forma de ejercicios de comentario de texto, análisis de casos prácticos, análisis de documentos visuales, trabajos individuales y en grupo.

Se realizarán visitas a centros de investigación, producción, y promoción de las artes y el diseño, y se propiciarán encuentros con el sector profesional.

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%)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se distribuye en cuatro bloques:

- el 40% de la nota valorará el trabajo grupal consistente en la elaboración de un proyecto profesional, que partirá de los ejercicios de clase y que deberá exponerse en el aula.
- el 30% provendrá de la elaboración de un CV creativo.
- el 20% provendrá de la elaboración de diferentes herramientas que ayuden a ordenar, gestionar y documentar el trabajo creativo. De esta manera, el alumno deberá reflexionar sobre su futuro profesional y los pasos tanto formativos como laborales que necesitará para llegar.
- el 10% restante corresponde a cuestiones actitudinales en el aula y en la participación en las diferentes actividades propuestas. Sin embargo se evaluará el rigor y el compromiso del trabajo desarrollado individualmente y en grupo.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RECUPERACIÓ

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

ADCV (2000): *El valor del diseño (Gráfico e industrial)*. Valencia: Ed. ADCV

Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals. Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, 2008. <http://bo-nespractiques.aavc.net/ca>

Calvo Ortega, Rafael; Vérguez, Juan Calvo (2013): *La fiscalidad de los artistas plásticos*. Trama Ed., Colección Arte y Derecho.

Directorio de Fábricas de la Creación en la Unión Europea.

<https://www.consonni.org/sites/default/files/Directorio%20Fabricas%20de%20la%20Creacion%204nov.pdf>

Eraso, Santi (2018): "Artistas en tiempos de precariedad". Blog *Arte, Cultura, Ética, Política*.

<https://santieraso.wordpress.com/2018/02/11/artistas-en-tiempos-de-precariedad/>

Sádaba, I., Domínguez, M.; Martínez, R. (2013): *La tragedia del copyright. Bien común, propiedad intelectual y crisis de la industria cultural*. Virus Ed.

http://www.articaonline.com/wpcontent/uploads/2013/10/la_tragedia_del_copyright-baja.pdf

Jarvis, J. (2010): *Y Google, ¿cómo lo haría?*, Barcelona: Ed. Planeta.

RES ARTIS: Red internacional de residencias para artistas <http://www.resartis.org/es/>

Waelder, Pau (2016): "El mercado del arte en la era del acceso" en *Cultura Inteligente. El impacto de Internet en la Creación Artística*. Anuario AC/E de cultura digital.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 18 sesiones, es decir, una sesión de tres horas por semana, siguiendo la siguiente distribución:

sesión 1

Introducción a la materia: explicación y enfoque de los contenidos de la asignatura.

Puesta en común de las aspiraciones profesionales del alumnado.

sesión 2

La creación y su contexto.

El ecosistema de las artes y del diseño: a que hace referencia, cuáles son los espacios y agentes principales que lo conforman? cómo se articula y cómo nos relacionamos? clientes, usuarios y consumidores.

Actividad dirigida + supervisada + autónoma

sesión 3

Design Thinking y Design Management: metodología, usos y aplicaciones.

supervisada

Lectura de textos y actividad dirigida en torno al tema.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

sesión 4

Proyecto profesional Parte 1
supervisada

Actividad en grupo que consistirá en la creación de un proyecto profesional, en la que se seguirán todos los pasos principales para su elaboración.

sesión 5

Proyecto profesional Parte 2

Conversación en el aula con responsables de convocatorias de subvenciones, premios y concursos.

sesión 6

Proyecto profesional Parte 3
supervisada

sesión 7

Introducción a los derechos fiscales y tributarios. Identidades Jurídicas y nuevas formas de trabajo: cómo entendemos el trabajo de las artes y del diseño cuando nos profesionalizamos?

Autónoma

Elaboración de presupuestos y cálculo de costes según necesidades de los proyectos profesionales creados por el alumnado.

sesión 8

Herramientas de profesionalización del artista: portfolio, *statement*, tipologías de currículos, entrevistas laborales. Introducción a los conceptos, modelos, estrategias y contextos de aplicación.

Actividad dirigida + supervisada + autónoma

sesión 9

Conferencia a cargo del abogado Lluís Brun sobre los siguientes contenidos:

Propiedad Intelectual. Derechos de autor. Patentes. Licencias libres. Entidades de gestión colectiva y asociaciones de profesionales de la cultura que operan en Cataluña y España. Modelos de contratación.

Autónoma

Ampliar los apuntes recogidos.

sesión 10

Futuros profesionales:

entidades, organismos, plataformas y asociaciones en torno a las artes y el diseño. Masters y postgrados. Salidas laborales.

sesión 11

Visita el FAD + Centro de Documentación del Museo del Diseño (Barcelona)

Autónoma

Ampliar los apuntes recogidos.

sesión 12

El mercado de las artes y del diseño.

sesión 13

Visita a HANGAR. Centro de Producción para Artistas Visuales (Barcelona)

Autónoma

Ampliar los apuntes recogidos.

sesión 14

Presentación por parte de los alumnos de sus CV personales y creativos

sesión 15

Códigos de buenas prácticas y reflexiones sobre la ética en la profesión del diseño y de las artes.

Actividad dirigida + supervisada

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

sesión 16

Presentación de los diversos proyectos profesionales y evaluación por parte de una comisión formada por agentes del arte y el diseño.

sesión 17

Recuperación

sesión 18

Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales con el alumnado.