

Código: 104705

Créditos: 12

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: CONTEXTO I DESARROLLO

Curso: SEGUNDO

Semestre: ANUAL

Equipo docente: Xavier Arenós, Rosa Ferrer, David H. Falagán, Diego Ramos i Antonio Ortega

Horas de dedicación: 300h

Horas lectivas: 210h

Horas autónomas: 90h

## DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter obligatorio y de metodología teórico-práctica, entendiendo la teoría y la práctica como método en el proceso de comprensión de la experiencia.

El objetivo general de la materia es poner el énfasis en los diversos procesos metodológicos de creación y generación de ideas en el marco de un proyecto propio. En las tres asignaturas que componen la materia, se potenciarán los aspectos conceptuales y creativos necesarios para hacer una correcta lectura de aquello que nos envuelve con el fin de transformarlo; se abordarán temas de procedimientos metodológicos utilizados tanto en el arte como en el diseño; así mismo, se introducirá al estudiante en la relación con el contexto social y profesional.

Asignaturas de la materia:

PROYECTOS: PLANTEAMIENTOS Y RECURSOS METODOLÓGICOS

PROYECTOS: DESARROLLO Y COMUNICACIÓN

PROYECTOS: PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN PÚBLICA

## PROYECTOS: DESARROLLO Y COMUNICACIÓN

### método

1 1 m. Camino que se sigue, forma ordenada de proceder, para llegar a un fin.

### proyecto

1 2 m. Plan propuesto para realizar lo que se piensa llevar a desempeño.

2 1 m. Estudio detallado de alguna cosa a realizar.

2 2 m. Conjunto de planes y de documentos explicativos que dan todos los datos técnicos y todas las vistas de elementos o de conjunto necesarias para que se pueda fabricar una máquina, una instalación, o construir un edificio, un puente, etc., de acuerdo con las instrucciones de quien la encarga o según un programa establecido.

Entenderemos por metodología los métodos, procesos, caminos empleados para llegar a un objetivo; el proyecto será la elaboración gradual de lo que está por desarrollar, para hacerse. El proyecto abarca un número de decisiones que acaban configurando su complejidad. Tener una visión global del proyecto nos permite mantener el control sobre los contenidos y, en consecuencia, sobre la comunicación pública de este. Así, la asignatura hace hincapié en los elementos metodológicos que comprenden desde la formulación del tema, hasta la valoración y crítica de la implementación final. La asignatura se estructura a partir de cuatro enunciados de propuestas de trabajo y cinco grupos de desarrollo de la propuesta a partir de cinco métodos de trabajo. Los alumnos deberán trabajar las cuatro propuestas, cada una con un método diferente. La voluntad pedagógica es mostrar al estudiante que la elección de un método tendrá mucha incidencia en el resultado final del proyecto. En el futuro, la decisión por parte del alumno de trabajar a partir de un método concreto -elegido en previsión de unos resultados deseados- será el primer paso en la definición del proyecto.

## OBJECTIVOS

- Reconocer los pasos de un proceso de creación
- Utilizar recursos racionales, emocionales, intuitivos y creativos para la resolución de un problema o proyecto.
- Practicar el análisis crítico del desarrollo del proyecto.
- Utilizar las herramientas de representación adecuadas al proyecto.
- Utilizar las tecnologías, técnicas y materiales adecuados.
- Desarrollar los aspectos comunicativos de los objetos y del espacio.
- Considerar la ecología y la economía.
- Trabajar los valores simbólicos, metafóricos, poéticos y comunicativos de la forma y los materiales.
- Estudiar la relación de los humanos con los objetos y los espacios.
- Tener la capacidad de elaborar dossier y memorias de proyectos.
- Considerar de manera crítica la cultura material y visual heredada.

## COMPETENCIAS

# ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

E02. Analizar y relacionar teorías, conceptos y saberes de las diversas áreas de conocimiento (sociales, científicas, de las artes y de los diseños).

E04. Analizar el contexto sociocultural contemporáneo, en permanente transformación, e implicarse en él desde el trabajo propio en el campo de las artes y/o los diseños.

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...).

E06. Señalar y describir vínculos entre teoría y experiencia en el trabajo propio a partir de la acotación de problemas y evidencias en el contexto sociocultural y de la propuesta de hipótesis.

E11. Trabajar de forma coherente con diferentes metodologías para afrontar situaciones diversas en el desarrollo del proyecto propio

E12. Comunicar ideas, procesos y resultados de las fases del trabajo empleando las técnicas de formalización y recursos expresivos (gráficos, audiovisuales y performativos) en función de la propuesta y del interlocutor.

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.

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.

## 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 (E02.21). Aplicar elementos o aspectos concretos de otras disciplinas al proceso de trabajo y al resultado final.

RA2 (E02.22). Efectuar observaciones y análisis transversales sobre diversas áreas prácticas y teóricas de conocimiento, comprendidas como potenciales modelos de investigación.

RA3 (E04.17). Relacionar, con actitud crítica, referentes y casos de estudio propios de las artes y los diseños contemporáneos.

RA4 (E04.18). Identificar las ventajas de utilizar la empatía como modo de comprometerse con el contexto.

RA5 (E05.4). Valorar críticamente las limitaciones de los resultados.

RA6 (E05.5). Redefinir el itinerario de la metodología de trabajo.

RA7 (E06.6). Estructurar el trabajo contemplando la formulación de hipótesis como método de desarrollo de un proyecto.

RA8 (E11.1). Identificar diferentes recursos metodológicos y utilizar los más adecuados al proyecto personal.

RA9 (E11.2). Aplicar cambios en las metodologías, supeditados al desarrollo del proyecto.

RA10 (E12.9). Aplicar diferentes recursos y registros comunicativos según los criterios de adecuación al contenido y al contexto.

RA11 (E12.10). Desarrollar un proyecto mostrando de forma comprensible tanto su proceso como las diferentes fases de trabajo.

RA12 (E15.4). Ejercer la iniciativa personal como base para la acción creativa.

RA13 (E15.5). Planificar por objetivos parciales y finales las fases del proyecto propio.

RA14 (E16.4). Concebir de manera holística el proyecto a desarrollar.

RA15 (E16.5). Utilizar las estrategias y los recursos creativos según criterios de adecuación al contenido del proyecto personal.

RA16 (E16.6). Utilizar la metodología, los instrumentos técnicos/tecnológicos y materiales concretos según criterios de adecuación a la producción del proyecto personal.

## 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

La asignatura se organiza mediante cuatro bloques principales:

—Bloque 1/ Ocupaciones temporales del espacio

¿Qué significa ocupar un espacio temporalmente? ¿A qué le decimos temporal? ¿A qué le decimos espacio? El ejercicio plantea limitar el tiempo y delimitar el espacio para que alguna cosa pueda suceder. Por eso entendemos que la acción de ocupar es clave tanto por la toma de decisiones, por el compromiso que ello comporta, como por la acción, acto o actividad que allí acontecerá.

—Bloque 2/ Objeto e interacción

Partiendo del significado de objeto como cosa material, manipulada, fabricada o encontrada se propone generar una interacción con nosotros mismos, otras personas, animales, cosas, o medio ambiente. El proyecto debe incorporar además de la relación entre el objeto y el sujeto otros tipos de vínculos de carácter emotivo, científico, poético, funcional, etc.

—Bloque 3/ Exposición itinerante (trabajo en GRUPO)

Se propone el diseño de una exposición que construya un relato. Este deberá tener cualidades divulgativas. Tanto la configuración del espacio, de los materiales como de las informaciones expuestas, serán elocuentes y accesibles para conseguir la comunicación con los/las espectadores/ras. El relato tendrá que ver con alguna cosa, hecho, persona o acontecimiento susceptible de ser expuesto.

—Bloque 4/ Corporeidades

Es un ejercicio que tiene al cuerpo como principal punto de partida y herramienta de trabajo. El cuerpo como contenedor o entidad biológica, cultural o política. El proyecto se podrá enfocar desde la experiencia personal, pero también desde la ajena o universal, así como desde una aproximación micro o macroscópica.

—Realización de un dossier de valoración

## METODOLOGIA

La asignatura es teórica-práctica y se desarrolla en el aula polivalente asignada. Se pone el énfasis en el seguimiento ordenado del proceso. Para llevar a cabo los proyectos es necesario una presencia activa en el aula donde se hará el seguimiento de los progresos y se pondrán en común cuestiones conceptuales, técnicas y procedimentales necesarias para el buen desarrollo.

Las propuestas se desarrollarán siguiendo una organización de cinco grupos. En cada grupo se utilizará un método de trabajo diferente. Cada grupo estará coordinado por un profesor que guiará el desarrollo del proyecto según un método concreto. Cada alumno desarrollará cada una de las cuatro propuestas en espacios metodológicos diferentes.

## POST-ARTESANIA

Docente: Diego Ramos

Metodología basada en la colaboración entre las artes aplicadas y el diseño para relacionar el "saber hacer" con el "saber que, y porque hacer".

Redefinir las técnicas asociadas la materia y aplicarlas siguiendo técnicas de análisis y funcionalidad.

## APROXIMACIÓN A LA PRÁCTICA CREATIVA A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

Docente: Rosa Ferrer Reglà

Entrenaremos la presencia o atención plena en todas las fases del proyecto creativo, poniendo énfasis en los distintos niveles de conciencia: mental, emocional y corporal. Esto nos permitirá aproximarnos al proyecto desde diversas miradas y actitudes: analítica, emocional e intuitiva.

Trabajaremos con la emergencia (concepto derivado de la Fenomenología) como desencadenante y motor del proceso creativo, tomando como referentes la obra de un conjunto de artistas y creadores de ámbitos diversos directamente vinculados a la experiencia: Marina Abramovic, Peter Brook, Jean-Luc Godard, Cristina Núñez, Pina Bausch...

A partir de las propuestas teóricas de distintos autores entraremos también en la discusión sobre el relato autobiográfico: relato lineal versus fragmento.

## POSTPRODUCCIÓN

Docente: Xavier Arenós

# ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La metodología "postproducción" –parte del marco teórico desarrollado por Nicolas Borriaud– se basa en samplear, reprogramar o recodificar acontecimientos, objetos, obras o proyectos ya hechos con el fin de reinterpretarlos o reactivarlos de nuevo en otro contexto. Esta manera de hacer, además de reflexionar críticamente sobre la potencia de un tiempo heterocrónico, contrario a la idea dominante de tiempo histórico o lineal, quiere hacer prevalecer la prefabricación post-moderna sobre la originalidad moderna.

## EL DECÁLOGO

Docente: Antonio Ortega.

El nombre de este método señala a su herramienta inicial: un decálogo, que se ha elegido porque tiene la capacidad de glosar la importancia del posicionamiento previo; sea este ideológico, político o estético.

Al alumnado se le explican diferentes métodos de toma de decisiones y se le presenta el mapa de todas las fases de un proyecto -desde la apropiación del tema hasta la gestión del registro de la propuesta- que deberá implementar desde la asunción de su autoría.

## FICCION ESPECULATIVA

Docente: David H. Falagán

Considerar la especulación y la construcción de ficciones como herramientas catalizadoras de un recorrido creativo originado a partir de un estímulo dado. Proponer futuros alternativos en los que los valores políticos, sociales, económicos o culturales se cuestionan en función de parámetros críticos sobre los que trabajar. Reconocer la capacidad creativa para producir pensamiento crítico a través de obras y objetos diegéticos.

Las fases de trabajo en la asignatura:

- Exposición por parte de los profesores de los temas a trabajar.
- Exposición por parte de los profesores de los diferentes métodos a aplicar.
- Desarrollo de las propuestas.
- Seguimiento individual y por grupos de los resultados parciales.
- Presentaciones y comentario en el aula de los resultados parciales de las propuestas.
- Presentaciones y puesta en común de los resultados finales.
- Elaboración del dossier

## ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 300h

Horas actividades dirigidas: 75h (25%)

Horas actividades supervisadas: 75h (25%)

Horas aprendizaje autónomo: 90h (30%)

Horas actividades de evaluación: 60h (20%)

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: Al inicio del curso los profesores harán la introducción general, así como el planteamiento de cada una de las metodologías con las que desarrollaremos las propuestas del curso.

Habrà, en el desarrollo de cada propuesta, sesiones introductorias a las temáticas propuestas, sean referenciales, teóricas o prácticas a fin de facilitar la plena integración de los conocimientos necesarios para realizarlo.

Resultados de aprendizaje: RA1, 2 3, 4

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesorado. 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: Seguimiento personal supervisado (individual y en grupo) de los proyectos por parte de los profesores. Se combinarán las sesiones de tutoría con el trabajo en el aula y los diversos talleres.

Resultados de aprendizaje: RA5, 6, 7, 16

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, y / o lectura comprensiva de textos, y / 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. Asimismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

Resultados de aprendizaje: RA8, 9, 12, 13

### 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: Después de cada proyecto se prevé una evaluación y comentario en grupo de los resultados obtenidos. Sin embargo, durante el desarrollo del curso, se potenciarán los comentarios críticos y las reflexiones sobre el desarrollo de la asignatura.

Resultados de aprendizaje: RA10, 11, 14, 15

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación tendrá especial cuidado para analizar la implementación de los diferentes objetivos que determinan el desarrollo por parte del alumno de las propuestas de la asignatura.

Evaluación continua: las notas parciales no tendrán una traducción aritmética en la nota final, siendo más importante su capacidad para traducir el nivel del alumno en cada momento concreto del proceso de trabajo y aprendizaje. Los resultados finales de los trabajos presentados por los alumnos serán, de este modo, uno más de los indicadores que pasarán a configurar la nota semestral. Hay que hacer especial incidencia en el hecho de que el alumno, a fin de ser evaluado, deberá haber presentado todos los trabajos en fecha y forma indicada por los profesores, así como haber mantenido una presencia continua, activa en el aula.

Cada bloque se desarrolla durante 8 sesiones y se evalúa según estos porcentajes:

## SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA MATÈRIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (40%)

Evaluación continua a través de las exposiciones parciales y la final y / o realización de ejercicios y trabajos. (50%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y / o otras actividades colectivas. (10%)

## ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

—50% proceso (Valoración del proceso de trabajo continuado y valoración de la coordinación del grupo)

—35% entrega final del proyecto (Valoración del resultado)

—15% presentación pública y dossier (Valoración de la presentación final y los documentos dossier)

## EVALUACIÓN RECUPERACIÓN.

Condiciones para poder optar a recuperar la asignatura:

—Tener todos los proyectos presentados.

—Tener una nota superior a 4 en todas las propuestas.

—Asistencia a clase superior al 75% de las sesiones.

## BIBLIOGRAFÍA

—General

AAVV. *Arte desde 1900*. Madrid: Akal, 2006

AA.VV. *AC|DC. Contemporary Art/Contemporary Design*. JRP| Ringier, 2009.

FOSTER, HAL. *Diseño y Delito*. Madrid: Akal, 2005.

AICHER, OTL. *El mundo como proyecto*. Barcelona: Gustavo Gili, 1994.

BAYLEY, STEPHEN I CONRAN, TERENCE. *Diseño, inteligencia hecha materia*. Barcelona: Blume, 2008.

CAMNITZER, LUIS. *Guía para Maestros*. NY: The Solomon R. Guggenheim, 2014

LIDWELL, WILLIAM, HOLDEN, KRISTINA I BUTLER, JILL. *Principios universales de diseño*. Barcelona: Blume, 2011.

SUDJIC, DEYAN. *El lenguaje de las cosas*. Madrid: Turner, 2009.

# ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

## Específica

— Ocupaciones temporales del espacio

AA.VV. *Constant. Nueva Babilonia*. Madrid: Museo Reina Sofía, 2015.

AA.VV. *Living in Motion. Design and Architecture for Flexible Dwelling*. Berlin: Vitra Design Museum, 2013.

BACHELARD, GASTON. *La poética del espacio*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1993.

PERAN, MARTÍ. *Post-it City. Ciudades ocasionales*. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2008.

SCOTT, FELICITY. *Ant Farm*. Barcelona: Actar, 2008.

PEREC, GEORGES. *Especies de espacios*. Mataró: Montesinos, 2003.

— Objeto e interacción

MILTON, ALEX I RODGERS, PAUL. *Métodos de investigación para el diseño de productos*. Barcelona: Blume, 2013.

MUNARI, BRUNO. *¿Cómo nacen los objetos?* Barcelona: Gustavo Gili, 1983.

NORMAN, DONALD A. *El diseño emocional*. Porque nos gustan (o no) los objetos cotidianos. Barcelona: Paidós, 2005.

NORMAN, DONALD. *El diseño de los objetos del futuro*. Barcelona: Paidós, 2010.

—Exposición itinerante

ALONSO, LUIS I GARCIA, ISABEL. *Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje*. Madrid: Alianza, 2010.

BOURDIEU, PIERRE. *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. México DF: Siglo XXI editores, 2012. (Capítol 2n: *Los Museos y su público*)

HUGUES, PHILIP. *Diseño de exposiciones*. Barcelona: Promopres, 2015.

MANEN, MARTÍ. *Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)*. Bilbao: Consonni, 2012.

MARZO, JORGE LUIS ED. *No tocar por favor. El Museo como Incidente*. Vitoria: Artium, 2013.

THOMSON, GARRY. *El museo y su entorno*. Madrid: Akal, 1998.

—Corporeidades

BRAIDOTTI, ROSI. *Lo posthumano*. Barcelona: Gedisa, 2015

PERAN, MARTÍ. *Indisposición general. Ensayo sobre la fatiga*. Hondarribia: Hiru, 2016.

DAVIS, ANGELA. *Mujeres, raza y clase*. Madrid: Akal, 2004

HARAWAY, DONNA J. *Manifiesto para cyborgs*. Buenos Aires: Puente Aéreo, 2016

PRECIADO, POL BEATRIZ. *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Ed. Anagrama, 2011.

SPIVAK, GAYATRI. *¿Pueden hablar los subalternos?* Barcelona: Macba, 2009.

## PROGRAMACIÓ

La asignatura se desarrolla anualmente siguiendo la distribución de una sesión por semana, que se complementará con visitas a exposiciones y conferencias y con invitados en el aula.

La tercera sesión de cada bloque, todos los grupos la destinarán a seguimiento individual, de manera que los alumnos tengan un espacio de puesta en común entre ellos y que sea posible el seguimiento de diferentes profesores.

### PRIMER SEMESTRE

sesión 1  
18 de septiembre

Presentación del curso. Presentación de las metodologías y las propuestas de trabajo. Inicio Bloque 1

sesión 2-7  
Desarrollo del Bloque 1

## ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

sesión 8  
06 de noviembre  
Defensa Bloque 1

sesión 9  
13 de noviembre  
Cometario de notas (15:00 a 18:00)  
Presentación Bloque 2.

sesión 10-15  
Desarrollo Bloque 2

sesión 16  
15 de enero  
Defensa Bloque 2

sesión 17-18  
Cápsulas específicas sobre el dossier  
(Asistencia libre)

### SEGUNDO SEMESTRE

sesión 1  
12 de febrero

Cometario de notas (15:00 a 18:00)  
Presentación Bloque 3

sesión 2-7  
Desarrollo Bloque 3

sesión 8  
01 de abril  
Defensa Bloque 4

sesión 9  
15 de abril  
Cometario de notas (15:00 a 18:00)  
Presentación Bloque 4

sesión 10-15  
Desarrollo Bloque 4

sesión 16  
Defensa Bloque 4

10 de junio  
recuperación asignatura

27 de junio  
Comentario y valoración del curso

Más información sobre el calendario escolar a  
<http://www.escolamassana.cat/>