Código: 104705
Créditos: 12
Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA
Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO
Curso: SEGUNDO
Semestre: ANUAL
Equipo docente: Xavier Arenós,, Rosa Ferrer, Antonio Ortega, Ingrid Picanyol
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

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 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 transmitirlas 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 organiza mediante cuatro bloques principales:

—Bloque 1/ Ocupaciones temporales del espacio
Profesora: Rosa Ferrer

En este bloque se propone una aproximación a la creación y diseño de espacios des de un trabajo vivencial. Este enfoque vivencial y fenomenológico pretende ampliar los distintos niveles de lectura y trabajo proyectual: analítico, sensorial, corporal y intuitivo.

Se realizará un ejercicio principal, Ocupaciones temporales del espacio, y pequeñas actividades o ejercicios complementarios para reforzar el aprendizaje del método fenomenológico y del trabajo con el espacio.

Ejercicio 1: Ocupaciones temporales del espacio

El ejercicio principal del Bloque 1 (Espacio y Experiencia) plantea la ocupación temporal de un espacio real. Dicha ocupación o intervención podrá ser tanto de carácter plástico (instalación, arquitectura efímera, escultura…) como de carácter performático (acción, actuación, performance…) pero en todos los casos se trabajará desde la experiencia y en contacto directo con el lugar: enfoque fenomenológico.

Proyectar desde la experiencia, y a partir de un contacto directo con el lugar, facilitará la vivencia corporal y emocional del espacio, ampliando las herramientas proyectuales a distintos niveles de lectura y trabajo. En este sentido se trabajaran herramientas y métodos propios del Diseño emocional o Diseño de experiencia.

—Bloque 2/ Identidad y comunicación
Profesora: Ingrid Picanyol

En este ejercicio se trata de que el alumno aprenda una tipología proyectual para dar respuesta a un encargo real con una audiencia y cliente concretos. Para ello, el alumno aprenderá a analizar e identificar el perfil de la empresa y su usuario, para proponer estrategias, resolución de conceptos y su aplicación en ideas y materializaciones realizables.

Durante el proceso, el grupo profundizará en temas de identidad visual, innovación, generación de ideas, función, análisis de las tipologías, aplicación de materiales, procesos y desarrollo de propuestas a nivel conceptual y formal, como si de un trabajo de un estudio se tratara. Trabajará la comunicación del proyecto de forma coherente en todas sus fases, según el posicionamiento de cada alumno, y teniendo en cuenta el papel del diseñador en el contexto social y cultural actual.

Este ejercicio acompaña al alumno a comprender la relación existente entre un diseñador/estudio y un cliente: temporalidad, usuario, encargo, formalización, materialización, comunicación y presentación de propuestas de forma oral/visual.

—Bloque 3/ Corporeidades
Profesor: Xavier Arenós

Corporeidades es un bloque que tiene como principal herramienta de trabajo el cuerpo, sea el propio o de otros. El cuerpo entendido como materia, como mapa psíquico, però también como cuerpo social que interactúa o se relaciona de múltiples formas y maneras con otros seres, espacios y cosas. El proyecto se podrá enfocar a una escala tanto micro como macroscópica y se podrá trabajar libremente con varias técnicas plásticas o visuales.

—Bloque 4/ La construcción de relato en las prácticas artísticas / el decálogo personal

Profesor: Antonio Ortega

La propuesta consiste en abordar la noción de relato desde las prácticas artísticas. Se analizarán diversas tentativas para que el alumno/a pueda sentirse interpelado e iniciar un proyecto a partir de sus intereses. La formalización del trabajo responderá a las decisiones tomadas durante el proceso de desarrollo del proyecto.

En este bloque se requiere que el alumno/a experimente una tipología proyectual sobre la propuesta planteada; a la vez que sea capaz de elaborar un decálogo personal desde el ámbito de la creación que le sirva como herramienta y guía.

El alumno/a investigará a partir de casos de estudio el interés y la construcción de relato en el arte contemporáneo. Y a partir de preguntarse sobre intereses, preocupaciones… se centrará en una temática o temáticas determinadas con las cuales iniciar un proceso de desarrollo del proyecto. Historia-discurso se puede equiparar a Relato-proyecto.

Se identificará y se analizará la construcción de relato, las decisiones conceptuales y formales que construyen el Reato-proyecto. Se contrastará el "ser relato" con el "tener relato".

El proceso de ensayar un "Decálogo" personal (un listado de condiciones, un posicionamiento a seguir, un pequeño manifiesto en el ámbito de la creación…) repercutirá en el posicionamiento del proyecto a desarrollar.

Se tendrán en cuenta las distintas fases del desarrollo de un proyecto: Preproducción, Producción, Postproducción, Mediación y Comunicación.

METODOLOGÍA

La asignatura es teórico-práctica y se desarrolla en distintas aulas previamente asignadas. Se pone el énfasis en el seguimiento ordenado del proceso. Para llevar a cabo la asignatura es necesaria una presencia activa y un buen desarrollo procesual del proyecto. Las propuestas se desarrollan siguiendo una organización de cuatro grupos que mantienen un ratio de 15 alumnos. Cada grupo está dirigido por un profesor que guía el desarrollo del proyecto según una metodología concreta. Cada ocho sesiones el alumno cambia de grupo, de manera que recibe las distintas prácticas y aprendizajes metodológicos.

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 resultado 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.
Habrá, 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.
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
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 desarrollará durante 8 sesiones y se evaluará según estos porcentajes:

SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA MATERIA

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)
—25% entrega final del proyecto (Valoración del resultado)
—25% 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.
LIDWELL, WILLIAM, HOLDEN, KRISTINA I BUTLER, JILL. *Principios universales de diseño*. Barcelona: Blume, 2011.
SUDJIC, DEYAN. *El lenguaje de las cosas.*, Madrid: Turner, 2009.
RAWSTHORN, ALICE. *El diseño como actitud.* Barcelona: Gustavo Gili, 2021

Específica

— Ocupaciones temporales del espacio

AMAT, FEDERIC. Zoòtrop. Barcelona: Fundació Catalunya La Pedrera, 2017.
DE KLERK, EVA. Make your city. Amsterdam: Trancity-Valiz, 2018.
ITO, TOYO. Escritos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000.
LE CORBUSIER. Una pequeña casa. Buenos Aires: Infinito, 2006.
PEREC, GEORGES. Especies de espacios. Mataró: Montesinos, 2003.
ZUMTHOR, PETER. Atmósferas. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

Filmografía

Marina Abramovic: The Artist is Present. Dirección: Matthew Akers. EUA, 2012.
Le Corbusier. Le cabanon. Dirección: Rax Rinnekangas. Finlandia, 2010.
El hombre de la lado. Mariano Cohn y Gastón Duprat. Argentina, 2009.
Los Blandings ya tienen casa. H.C. Potter. USA, 1948.

— Objeto e interacción

RAWSTHORN, ALICE. El diseño como actitud. Barcelona: Gustavo Gili, 2021.
SUDJIC, DEYAN. B de Bauhaus, Madrid: Turner, 2014.
MILTON, ALEX I RODGERS, PAUL. Métodos de investigación para el diseño de productos. Barcelona: Blume, 2013.
MUNARI, BRUNO. El arte como oficio Barcelona: Gustavo Gili, 202

—Corporeidades

BRAIDOTTI, ROSI. *Lo posthumano*. Barcelona: Gedisa, 2015
DAVIS, ANGELA. *Mujeres, raza y clase*. Madrid: Akal, 2004
SPIVAK, GAYATRI. *¿Pueden hablar los subalternos?* Barcelona: Macba, 2009.
VV.AA. *El arte y el cuerpo*. London: Phaidon, 2016.
O´Reilly, Sally. *The Body in Contemporary Art*. New York: Thames and Hudson, 2009
ESPÓSITO, Roberto. *Personas, cosas, cuerpos*. Madrid: Trotta, 2017.
AHMED, Sara. *Fenomenología Queer*. Barcelona: Bellaterra, 2019
BUTLER, Judith; MALABOU, Catherine. *Sé mi cuerpo*. México: Paradiso editores, 2021.
GETSY, David J. (Edit.). *Documents of Contemporary Art: Queer*. London: Whitechapel Gallery and MIT Press, 2016.

—La construcción de relato en las prácticas artísticas / el decálogo personal

CHATMAN, SEYMOUR. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine. Traducción de María Jesús Fernández Prieto. Barcelona. RBA, 2013.
SÁNCHEZ-NAVARRO, JORDI / LAPAZ CASTILLO, LOLA. ¿Cómo analizar la narración de un relato corto? Barcelona. Editorial UOC, 2015.
HEINICH, NATHALIE. El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística. Traducción de Agustín Temes y Étienne Barr. Madrid. Casimiro, 2017.
THORNTON, SARAH. 33 artistas en 3 actos. Barcelona: Edhasa, 2015
CALLE, SOPHIE. Relatos (catàleg). Barcelona. Fundació "La Caixa", 1997.
FORNS CANAL, ALBERT. Abans de les cinc som a casa. Barcelona. Edicions 62, 2020

PEREC, GEORGES. Tentativa de agotamiento de un lugar parisino.Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 2012
MANEN, MARTÍ. Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado). Bilbao. Consoni, 2012.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se desarrolla anualmente siguiendo la distribución de una sesión por semana y se complementará con visitas a exposiciones, conferencias y otras actividades del centro.

PRIMER SEMESTRE

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

sesión 2-6
Desarrollo del Bloque 1

sesión 7
Defensa Bloque 1

sesión 8
Cometario de notas

sesión 9
Presentación Bloque 2.

sesión 10-14
Desarrollo Bloque 2

sesión 15
Defensa Bloque 2

sesión 16
Comentario de notas

SEGUNDO SEMESTRE

sesión 1
Presentación Bloque 3

sesión 2-6
Desarrollo Bloque 3

sesión 7
Defensa Bloque 3

sesión 8
Cometario de notas

sesión 9
Presentación Bloque 4

sesión 10-14
Desarrollo Bloque 4

sesión 15
Defensa Bloque 4

sesión 16
Entrega del dossier

13 junio
Comentario y valoración del curso

20 junio
Reevaluación

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