

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES Y GESTIÓN DE REFERENTES

Código: 106474

Créditos: 3

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA (OT)

Materia: HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Pep Dardanyà

Horas de dedicación: 75h

Horas lectivas: 30h

Horas autónomas: 45h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Asignatura teórico-práctica que tiene como objetivo abordar recursos conceptuales, prácticos y metodológicos dirigidos a la comprensión del contexto en el que se desarrolla los procesos de trabajo del alumno/a. En las cuatro asignaturas que componen la materia, se abordan las tres dimensiones que comprenden el análisis del contexto: recursos para el mapeo, compilación y selección de información, metodologías de análisis y de integración en el propio proceso de trabajo; estrategias de posicionamiento del trabajo propio en relación al contexto. Como esos transversales al planteamiento hay: dimensión histórico-genealógica de contexto y de recursos; el carácter complejo del archivo y la detección y prospección de tendencias.

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES Y GESTIÓN DE REFERENTES

Construcción de relaciones y gestión de referentes, es una asignatura optativa de cuarto que forma parte de la materia HERRAMIENTAS De ANÁLISIS DEL CONTEXTO que comparte con las asignaturas: Análisis de usuario, Innovación y anticipación e Investigación en tendencias. Conjuntamente con las asignaturas obligatorias (OB). Con las asignaturas de la Materia TEORÍA Y CONTEXTO, las asignaturas Estética y Arte y Diseño Contemporáneo y lo TFC (Trabajo Final de Grado), completan las competencias la obtención del título de GRADO en ARTES Y DISEÑO. La asignatura plantea un análisis de los diferentes agentes en el ecosistema de la cultura y el arte contemporáneos. En las últimas décadas del siglo XX se produjo una implosión de la estructura institucional de la cultura: se construyeron, renovaron y ampliaron museos, centros de arte, centros culturales, galerías, bienales, etc. En este contexto institucional aparecen y se desarrollan nuevos agentes y con nuevos roles que configuran los nuevos espacios y nuevos contextos institucionales.

OBJETIVOS

Facilitar recursos de análisis y de interpretación de la sociedad contemporánea y de sus manifestaciones y producciones culturales a partir del conocimiento de los diferentes agentes y 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 por su desarrollo profesional, cara a una mejor comprensión de los procesos los cuales 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 varias 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.

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 transdisciplinar.

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 herramientas propias 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.

RESULTADOS De APRENDIZAJE TRANSVERSALES

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.

CONTENIDOS

La asignatura se plantea como un "trabajo de investigación" con el objetivo de analizar el contexto de la producción 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 de los proyectos culturales. 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 realiza una propuesta del diseño, producción y gestión de un proyecto cultural concreto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 75h

Horas actividades dirigidas: 13,5h (20%)

Horas actividades supervisadas: 13,5h (20%)

Horas aprendizaje autónomo: 39h (55%)

Horas actividades de evaluación: 6h (5%)

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 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 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.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será la 1/2 ponderada de los 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%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

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

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima mediana de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber sido 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.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega semanalmente durante 15 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Semana I. 21-09-21

Dirigida: Presentación e introducción a la asignatura. Contexto, terminología y conceptos básicos. Mapear el contexto: los principales agentes articuladores. Presentación de las lecturas obligatorias a hacer durante el semestre.

Autónoma: Propuesta de trabajo de campo en equipo. Propuesta de los temas y constitución de los equipos de trabajo por el diseño de un proyecto cultural.

Semana II. 28.09.21

Dirigida: Presentación de estudio caso: Visita al montaje de la exposición de Oscar Holloway Otherly Seers a La Capilla. Con la presencia de David Armengol, Luz Broto y Oscar Holloway. Exposición del 5 de octubre del 2021 al 16 de enero del 2022

Autónoma: Trabajo de campo en equipo

Semana III. 03.10.21

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: Trabajo de campo en equipo.

Semana IV. 19.10.21

Dirigida: Debate sobre la lectura obligatoria. Las nuevas fábricas de la cultura: los lugares de la creación y de la producción en la España contemporánea. Jesús Carrillo.

Autónoma: Trabajo de campo en equipo.

Semana V. 26.10.21

Dirigida: Presentación de estudio caso: visita de Claudio Zulian artista visual, director de cine y director de la productora Acteon.

Autónoma: Trabajo de campo en equipo.

Semana VI. 02.11.21

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

Autónoma: Seguimiento del trabajo de campo en equipo

Semana VII. 09.11.21

Dirigida: Presentación de estudio caso: El gestor cultural como freelance: Montserrat Moliner

Autónoma: Seguimiento del trabajo de campo en equipo

Semana VIII. 16.11.21

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

Autónoma: Trabajo de campo en equipo.

Semana IX. 23.11.21

Dirigida: Presentación de estudio caso: Cristian Alonso. Comisario e investigador. La Capilla

Autónoma: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana X. 30.11.21

Dirigida: Debate sobre la lectura obligatoria. Salir de la exposición (si alguna vez habíamos entrado), de Martí Manen.

Autónoma: Seguimiento del trabajo de campo en equipo

Semana XI. 14.12.21

Dirigida: La exposición un medio de comunicación social. Contenidos, discursos y formas. El diseñador de exposiciones y sus herramientas. Presentación de proyectos específicos de diseño expositivo.

Autónoma: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana XII. 21.12.21

Dirigida: Presentación de proyecto y estudio de caso: El diseñador de exposiciones. Tono Framis. Tat. Espacios para la cultura.

Autónoma: Seguimiento del trabajo de campo en equipo.

Semana XIII. 11.01.22

Presentaciones orales de los trabajos en grupo

Semana XIV. 18.01.22

Recuperaciones

Semana XV. 25.01.22

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

BIBLIOGRAFÍA

Alonso Fernández, Luis. Introducción a la nueva museología. Madrid: Alianza Editorial, 1999.

Bonet y Agustí, Lluís (coord.) La evaluación externa de proyectos culturales. Cuadernos 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.). Nuevos espacios para la cultura a Europa. Barcelona: Campesino editores, 2000.

García Blanco, Ángela. La exposición uno 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.

Manen, Martí, Salir de la exposición (si alguna vez habíamos entrado), Bilbao, Consonni, 2012.

Ribalta, Jorge (ed). Servicio Público. Conversaciones sobre financiación pública y 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 cultural; cultura e imaginario. Barcelona: Gedisa, 2009.

Ulrich Obrist, Hans. Breve historia del comisariado, Exit, 2010.

Yúdice, George. Lo 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.