

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200782

Créditos: 6

Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA

Materia: TEORIA Y CRÍTICA

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docent: Montse Romaní

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 i poiesis, tanto 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 proponer diferentes campos en los que el pensamiento y el discurso crítico se confronten y se articulen con las prácticas de las artes y los diseños contemporáneos.

En las seis asignaturas que componen la materia se abordarán los fundamentos y prácticas de la crítica del arte y del diseño en su dimensión de apertura de los significados e implicaciones del objeto cultural; se introducirá a los alumnos / as en las herramientas y metodologías de las pedagogías de los siglos XX-XXI y su interacción con las artes y los diseños; abordarán principios y perspectivas tanto éticas y ecosociales en y a través del ámbito de la creación; se facilitarán herramientas para el análisis y proyección de tendencias.

CRÍTICA DEL ARTE

CRÍTICA DEL DISEÑO

DIDÁCTICA Y PEDAGOGIA

ECOSOCIOLOGIA

ÉTICA Y CREACIÓN

INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS

DIDÁCTICA Y PEDAGOGIA.

Frente a los discursos dominantes en la educación -que hoy se manifiestan insuficientes-, encontramos una amplia variedad de modelos, teorías y prácticas pedagógicas que en el cambio de siglo han aportado corrientes innovadoras al contexto educativo actual. Aprovechando este contexto, en esta asignatura combinaremos la relectura de las pedagogías progresistas que han marcado el siglo XX con el trabajo de campo de diferentes propuestas que hoy abordan nuevos horizontes educativos y nuevas formas de enseñar y aprender.

La asignatura hace hincapié en las variadas articulaciones entre arte / diseño y pedagogía que tienen lugar en la educación formal, la no formal y la informal. Y lo hace explorando las metodologías y prácticas que principalmente se dan en el ámbito de la escuela, la institución cultural y la autogestión ciudadana. Estas pedagogías apuntan a restituir los valores de la participación democrática, del sentido comunitario y de la práctica dialógica.

Los contenidos de la materia se organizarán en torno a diferentes estudios de caso situados en el contexto de Barcelona, un territorio altamente abonado en este campo de prácticas, que facilitará conocer en primera persona el qué, cómo, por qué y para quién de la mano de mediadores, educadores y creadores.

OBJETIVOS

- Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas que permitan al alumnado una interpretación reflexiva y argumentada del contexto educativo en el que se inscribe.
- Conocer y comprender las aportaciones de los modelos dominantes en la educación y en particular en la enseñanza de las artes y el diseño, así como las de los modelos pedagógicos que los han problematizado con la generación de nuevos imaginarios, metodologías y prácticas de aprendizaje.
- Proporcionar una genealogía histórica, política y cultural que reconozca la relación entre la educación y la emancipación.
- Ofrecer una visión global y plural del entorno profesional de la pedagogía.
- Trabajar desde un paradigma que supere la división entre teoría y práctica en el campo de la educación sobre las artes y el diseño.
- Incentivar en el aula la producción de saberes como una práctica colectiva.
- Incentivar el trabajo en grupo y colaborativamente entre los alumnos y con otras personas.
- Fomentar en el alumnado una actitud responsable y autónoma con respecto al propio aprendizaje.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Incentivar la capacidad reflexiva y una actitud crítica en el diálogo e intercambio de ideas durante el proceso de aprendizaje.

COMPETENCIAS

E03. Leer, escribir y hablar de forma posicionada y crítica en y desde los entornos de trabajo de las artes y los diseños, y emplear estos recursos como un factor de construcción personal.

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.

E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.

E14. Identificar y aplicar los elementos básicos de un proceso de búsqueda en un campo concreto como fase introductoria a la práctica investigadora en artes y diseño.

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 (E03.25). Demostrar autonomía en la argumentación y en la estructura textual-oral del discurso propio.

RA2 (E03.26). Demostrar autonomía e iniciativa en los procesos de intervención en un debate.

RA3 (E06.14). Plantear y desarrollar discursos y prácticas críticas y problematizadoras a partir del acercamiento e interacción con objetos y praxis de las artes y los diseños contemporáneos.

RA4 (E06.16). Reconocer los ejes históricos y genealógicos de las pedagogías de los siglos XX-XXI, así como su articulación con las artes y los diseños.

RA5 (E09.8). Emplear con sentido crítico conceptos específicos del ámbito práctico y teórico de las artes y los diseños.

RA6 (E09.9). Emplear conceptos procedentes de campos de saber diversos (filosofía, ciencias sociales, ciencia y tecnología, pedagogía, etc.) de forma posicionada y según las necesidades del trabajo propio.

RA7 (E14.26). Emplear metodologías de investigación procedentes de las pedagogías críticas.

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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

Los contenidos se dividen en tres bloques interconectados:

Bloque 1: Sesiones temáticas dirigidas a conocer, comprender, y analizar los principales modelos pedagógicos contemporáneos a través de conceptos, métodos, (H)istorias, investigaciones y prácticas en contexto.

Pondremos el acento en las pedagogías culturales asociadas a las líneas de pensamiento crítico (feminismos, queer, decolonialidad, performatividad, giro materialista, giro relacional, etc.).

Bloque 2: Trabajo de investigación y análisis de un estudio de caso.

El alumnado realizará un trabajo de campo en grupo sobre una iniciativa, asociación, institución o entidad que trabaje en el cruce entre las artes y la pedagogía, ya sea en el ámbito de la educación no formal o en colaboración con la educación formal. El trabajo seguirá diferentes fases: de la investigación hasta a la puesta en práctica de una acción.

Estableceremos una relación entre las cápsulas teóricas y los modelos pedagógicos que desarrollan los proyectos a los que nos aproximaremos. Des esta manera los contenidos adquieren una resonancia directa con las prácticas culturales contemporáneas que trabajan sobre el terreno y con la ciudadanía.

Bloque 3: Encuentros con diferentes proyectos pedagógicos que operan en museos, centros de arte, institutos de bachillerato artístico, asociaciones sin ánimo de lucro, programas de acción comunitaria, etc.

Estas visitas, que se extienden a toda el área metropolitana de Barcelona, tienen como objetivo profundizar en las estrategias y modelos de mediación que aquellos llevan a cabo en el contexto, con los públicos y los agentes locales. Se realizarán a partir de una lectura recomendada por los receptores, la activación de una experiencia pedagógica in situ y un debate colectivo a modo de cierre.

Resultados de aprendizaje (RA):

RA.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura combina 6 modalidades que faciliten la generación de conocimientos:

1. Exposición de marcos teóricos o cápsulas temáticas.
2. Dinamización del trabajo y el diálogo en grupo: se llevarán a cabo actividades de aprendizaje mediante la lectura compartida de textos, análisis de casos prácticos, visionado y discusión de documentos audiovisuales, elaboración de mapas y sociogramas y otros formatos performativos.
3. Análisis de un estudio de caso a partir de procesos de investigación y trabajo en grupo.
4. Encuentros y colaboraciones con una diversidad de agentes que permitan al alumnado adquirir una formación práctica con experiencias educativas informales.
5. Tutorización de los trabajos de investigación y seguimiento sobre los estudios de caso.
6. Elaboración en grupos de una acción pedagógica como consecuencia del estudio de caso.

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 por profesionales.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva, exposición de contenidos prácticos, debates y dinámicas interactivas.

Descripción: Se potenciará el debate a partir de referentes teóricos, materiales audiovisuales, y planteamiento aportados por el equipo docente, el alumnado y las colaboraciones externas.

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el equipo docente. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumnado. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Se combinarán trabajos de producción individual y en grupo. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

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 con los recursos propuestos y aquellos procedentes de su búsqueda personal en la investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc.

Actividad de (auto)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: reflexiones individuales y en grupo del resultado general en las diferentes fases de la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

El sistema de evaluación se basa en una evaluación continua en el aula que permita la adquisición gradual de las competencias.

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/o otras actividades colectivas. 30%

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El trabajo desarrollado durante la asignatura se resolverá mediante la entrega regular de ejercicios resultantes del aprendizaje autónomo y las prácticas resultantes del aprendizaje en grupo.
2. Los ejercicios estarán relacionados con las actividades desarrolladas a lo largo de la asignatura, las visitas programadas a diferentes espacios y entidades de la ciudad y las conversaciones con las personas invitadas en el aula. Se deberán ampliar con registros, referencias bibliográficas y otras informaciones que complementen el material elaborado durante el curso. Se presentarán en formato digital, de manera ordenada y legible.
3. El trabajo de campo sobre un estudio de caso se hará en grupos. Los criterios de evaluación tendrán en cuenta: el trabajo colaborativo durante el proceso y resultados de investigación; el uso de las metodologías de investigación tratadas; el intercambio o retorno que aporten los alumnos a los estudios de caso. La presentación del trabajo de campo debe comprender un relato escrito y un dispositivo formal de carácter visual, performativo, poético, etc., como resultado del proceso de observación y seguimiento del estudio de caso.
4. Como consecuencia del trabajo de campo elaborado por grupos, estos diseñarán una acción pedagógica que tendrá lugar en el marco de la Escuela Massana y su entorno principalmente.

Se recomienda una asistencia mínima del 75% del horario lectivo así como la participación activa en las diferentes actividades y debates propuestos dentro y fuera del aula. Sin embargo, se evaluará el rigor y el compromiso del trabajo desarrollado individualmente y en grupo.

La nota final se obtendrá siguiendo estos porcentajes:

- 40% Dossier individual. Registro de las visitas/encuentros.
- 50% Trabajo grupal: caso de estudio + acción pedagógica.
- 10% Asistencia, actitud y participación.

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 (selección)

- CARBONELL, J. *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa*. Barcelona: Octaedro, 2015
- ELLSWORTH, E. *Posiciones en la enseñanza. Diferencia, pedagogía y poder de la direccionalidad*. Madrid: Akal, 2005.
- FONTDEVILA, O. *El arte de la mediación*. Bilbao: consonni, 2018.
- MARTÍNEZ, P. (Ed.). *Pedagogies i emancipació*. Barcelona: Arcadia, MACBA, 2020.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- PORRES, A. *Relaciones pedagógicas en torno a la cultura visual de los jóvenes*. Barcelona: Octaedro, 2012.
- RANCIÈRE, J. *El maestro ignorante*. Barcelona: Editorial Laertes, 2003.
- SÁNCHEZ DE SERDIO, A. "Prácticas artísticas colaborativas: comprender, negociar, reconocer, retornar." COLLADOS, A.; RODRIGO, J. (eds.) *Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto*. Granada: Centro de Arte José Guerrero. (39-44), 2015
- VV.AA. *Desacuerdos 6. Educación*. Editores: Arteleku, Centro de Arte José Guerrero, MACBA, Museo Reina Sofía, unia arteypensamiento. 2011
- VV.AA. *Aproximació a l'ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya*. Barcelona: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). 2016
- VV.AA. *Contradecirse una misma. Museos y mediación educativa crítica. Experiencias y reflexiones desde las educadoras de la documenta 12*. Quito: Fundación Museos de la Ciudad, 2013.
- VV.AA. *Ni arte ni educación. Una experiència en la que lo pedagógico vertebró lo artístico*. Madrid: Los libros de la Catarata, 2017.
- VV.AA. *No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas para una educación*. Móstoles: Centro de Arte Dos de Mayo, 2017.

PROGRAMACIÓ

La assignatura se desenvolupa setmanalment durant 18 sessions, es a dir, una sessió de tres hores per setmana:

Sesiones 1 a 16 Se combinen càpsules temàtiques amb dinàmiques pràctiques en el aula i encontres fora de l'escola.

- a. Introducció: explicació i enfocament dels continguts de l'assignatura.
- b. Introducció a les pedagogies del segle XX-XXI. Genealogies i línies de renovació pedagògica. Una aproximació transhistòrica.
- c. Pedagogies culturals associades a les línies de pensament crític.
- d. El artista en l'escola. Experiències en el actual paradigma educatiu.
- e. Pedagogies col·lectives. Educació, art, comunitat i territori.
- f. El gir educatiu en les institucions culturals a través dels programes de mediació.
- g. Estudi de cas: treball de camp, resultats elaborats en grup i avaluació conjunta de les accions.

Sesió 17 Recuperació

Sesió 18 Tancament de l'assignatura mitjançant entrevistes individuals.

ADENDA COVID-19

En previsión de que el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a raíz de un posible rebrote del COVID-19 y que, por lo tanto, la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previsto otros mecanismos y canales de docencia para cumplir en su totalidad las competencias que se detallan en esta Guía Docente, así como los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta excepcional situación.

En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones:

- Alteración de la presencia en espacios concretos según criterios acordados: ratio baja (15-18 personas por espacio) o distancias sociales de precaución sanitaria.
- Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial.
- En el peor caso, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la docencia en línea.

Para lograr estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una conexión a Internet estable y un ordenador para conectarse. En caso de que el alumno/a presente dificultades en este sentido, lo tendrá que comunicar para considerar el caso y encontrar una solución.