

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104711

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: TEORÍA Y CONTEXTO

Curso: TERCERO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Albert Lladó, Gisela Carrasco

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter obligatorio y combina de forma integrada teoría y práctica. La práctica no se entiende como mera aplicación de contenidos, sino como un espacio de producción de conocimiento en diálogo con la teoría, la praxis y la poiesis. En este sentido, la asignatura aborda las artes y los diseños como prácticas situadas, atravesadas por condiciones sociales, culturales, económicas, técnicas y políticas específicas.

En base a esto, el objetivo general de la materia es analizar y problematizar la relación entre las artes, los diseños y sus contextos de producción, circulación y recepción, entendiendo dicha relación como dinámica e interdependiente.

A lo largo de las cuatro asignaturas que componen la materia, se fomentará y fortalecerá una actitud investigadora orientada por el pensamiento crítico, situado y contextual. Los y las alumnas trabajarán con marcos teóricos y metodológicos procedentes de las ciencias sociales, las humanidades y de los estudios científico-técnicos, aplicándolos al análisis y desarrollo de sus propias prácticas.

Asimismo, se promoverá la reflexión sobre el posicionamiento profesional y académico de cada estudiante, con el fin de que sus proyectos integren de manera consciente las dimensiones conceptuales, sociales y materiales que los constituyen.

Asignaturas de la materia:

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ARTE Y DISEÑO

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 2 PROFESIÓN Y CONTEXTO

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1.

La asignatura se propone analizar nuestro presente cultural desde una perspectiva crítica y transdisciplinar proporcionando herramientas teórico-prácticas para el análisis del mismo. Superado el debate en torno a la cultura postmoderna -central en los años ochenta y noventa- se analizarán las transformaciones culturales marcadas, en las últimas décadas, por el neoliberalismo entendido como una transformación que va más allá de aquello que Frederic Jameson denominaba "el capitalismo tardío". La asignatura abordará, entre otros temas centrales del pensamiento crítico, los feminismos, la teoría decolonial, la ecología, la subalternidad, o los conceptos de periferia y anonimato. El objetivo de la asignatura es ofrecer un marco general de los estudios críticos y culturales contemporáneos para desplegar, a partir de aquí, un análisis de todos aquellos ámbitos ya sea desde los modelos hegemónicos como desde imaginarios alternativos.

Durante el primer semestre se presentarán cuatro ejes temáticos que servirán para centrar el trabajo crítico sobre el contexto contemporáneo. Los contenidos y las metodologías de esta asignatura estarán en contacto permanente con otras asignaturas para no perder una visión unitaria de la relación entre teoría y práctica del arte y el diseño.

OBJETIVOS

Reflexionar de manera crítica y situada. Analizar de manera racional y sensible. Explorar nuevos aspectos de la realidad. Imaginar propuestas diferentes a las convencionales. Aprender a formular preguntas e imaginar respuestas. Profundizar en el uso de las herramientas conceptuales para hacer investigación. Llegados a este tercer curso de Grado es muy importante trabajar por que el alumnado sea capaz de desarrollar su autonomía, compromiso y capacidad de investigación individual que tendrán continuidad en el *TFG, Trabajo Final de Grado.

CONTENIDOS

El objetivo de esta primera parte de la asignatura será aproximarnos a la crítica del presente como una dimensión en la cual intervienen, a partir de su dimensión material y sensible, las prácticas de artes y diseño contemporáneas. Se tratará de situar el presente como problema y explorar la manera en que constituye un espacio crítico compartido tanto para el pensamiento como para las prácticas artísticas de diseño.

A través de una estructura en seminarios, se abordarán diferentes maneras de aproximarnos al presente desplegando, a partir de este, el vínculo con la manera en que las artes y el diseño efectúan una crítica de este.

Los contenidos de la asignatura se articulan a partir diversas sesiones introductorias, y de dos módulos:

—Introducción a los Estudios Culturales (Albert Lladó y Gisela Carrasco).

—Módulo Periferia y Anonimato (G1: Albert Lladó).

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

—Módulo Feminismos, Mirada Pos/Decolonial y Ecología (G2: Gisela Carrasco).

METODOLOGÍA

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (28%), supervisadas (28%) y autónomas (28%). Por otro lado, las actividades de evaluación con un 16% de los créditos coge una importancia que va más allá de las calificaciones. Entendemos pues que la evaluación es una actividad formativa más, reforzando el carácter de evaluación continua de la asignatura, intercalándose a lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas.

La metodología de esta asignatura es transdisciplinar y se basa en tres objetivos: en primer lugar, crear un proceso de aprendizaje conceptual y experiencial de carácter teórico-práctico, en segundo lugar, estimular la lectura crítica y ampliar las herramientas para la comprensión, síntesis y comunicación escrita y oral. En tercer lugar, el cultivo de las habilidades y recursos para la investigación. Estos objetivos se formalizarán mediante la combinación de:

Exposiciones teóricas.

Discusión de lecturas y visionado de materiales audiovisuales, algunos obligatorios y otros seleccionados tan por las docentes como por el alumnado.

Visitas de agentes culturales al aula o bien visitas en espacios culturales de la ciudad.

Realización de ejercicios prácticos a través de procesos de investigación individual y en grupo, que se irán *pautando y tutorizando a lo largo del semestre.

Elaboración de un trabajo grupal que haga hincapié en la investigación y la documentación de los procesos de aprendizaje.

En todos los casos, el debate entre alumnado, agentes invitados y docentes será clave para adquirir y poner en práctica los contenidos trabajados e investigados.

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%)

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: Cada docente tendrá asignado un grupo que se intercambiará durante la segunda mitad de semestre. De este modo, los dos grupos que conforman la asignatura tendrán acceso a los mismos contenidos por parte de los dos docentes que la imparten. El primer semestre está formado por 2 bloques conceptuales con sesiones de utilidad teórico-prácticas que faciliten la plena integración de los conocimientos necesarios.

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.

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y/o en grupo valorando especialmente la participación del alumnado en las actividades y su implicación desde la práctica colaborativa. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel logrado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

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 *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. Así mismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

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: Tutorías individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de esta.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente.

FASE 1. TRABAJO INDIVIDUAL:

—Al final de cada módulo deberá entregarse un breve ensayo (Máximo: 5000 caracteres).

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

—El trabajo de cada módulo consistirá en situar tanto el pensamiento contemporáneo como las prácticas de arte y diseño en relación a una crítica del presente.

—El texto tendrá que tener un formato de artículo argumentativo con una introducción, un desarrollo de las cuestiones tratadas y un cierre. Buscamos un ensayo breve dividido en tres partes: síntesis, posicionamiento y propuesta de vínculos.

—El documento deberá ser colgado en su correspondiente carpeta de Teams en Word (cuerpo 12, interlineado sencillo) con el siguiente nombre: Apellido_Nombre. Se enviará copia al docente correspondiente a través de correo electrónico.

FASE 2. TRABAJO EN GRUPO:

El trabajo grupal (grupos de máximo 6 personas) consiste en la realización de una CÁPSULA AUDIOVISUAL (máximo, tres minutos).

El consiste en realizar una cápsula audiovisual que ponga en juego, de forma articulada, un concepto del módulo 1 (periferia y anonimato) y un concepto del Módulo 2 (feminismos, mirada pos/decolonial y ecología):

La cápsula debe poner en juego los conceptos en formato audiovisual y, por tanto, utilizando las estrategias y conocimientos que ha adquirido en las asignaturas de lenguajes.

No se trata de explicar los conceptos, sino de realizar un trabajo audiovisual que los ponga en juego: sea mostrando cómo operan en nuestra cultura, sea desde una perspectiva crítica.

La cápsula será presentada en clase (sin adelantar los módulos escogidos) ante las compañeras y compañeros.

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. RECUPERACIÓN

En caso de no entregar 1 de los ensayos (y la correspondiente participación en el debate) se podrá optar a la recuperación de la asignatura. Sin embargo, si no se entregan ninguno de los 2 ensayos la asignatura quedará suspendida y no será recuperable.

Si uno de los dos trabajos individuales está suspendido con un 4, o más, podrá hacer promedio con el otro. Si la media no llega al aprobado, será necesario recuperar el que esté suspendido (durante el período recuperación).

Si uno de los dos trabajos individuales está suspendido con nota inferior a 4, es necesario recuperarlo (durante el período recuperación).

Si se suspenden los 2 trabajos individuales (4 o más) se podrán recuperar en la semana de recuperación.

Si se suspenden los 2 trabajos individuales con 3,99 o menos en promedio, no se puede optar a recuperación.

Si se suspende el trabajo grupal, habrá opción a recuperarlo si la nota está entre 4,00 y 4,99

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA de la titulación.

KT01. Identificar los contenidos, lenguajes y perspectivas fundamentales para el análisis de la práctica cultural contemporánea en sus diversas manifestaciones.

KT06. Relacionar la experiencia singular del estudiante con la realidad global contemporánea en la toma de posición respecto al proyecto propio.

ST03. Analizar la relación entre los procesos creativos en arte y diseño y los procesos de transformación social en entornos nuevos y contextos cambiantes y multidisciplinares.

ST06. Comunicar de forma oral, visual y escrita los resultados de un proyecto propio, sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que los sustentan de un modo claro y conciso a públicos especializados o no.

CT04. Examinar dónde y por qué las organizaciones públicas o privadas utilizan la tecnología contemporánea de la información y la comunicación poniendo énfasis en los principios del tratamiento ético de la información.

RR AA de la materia.

KM25 Identificar las lógicas sociales y culturales que influyen en los diferentes ámbitos de las artes y los diseños (KT03)

SM22 Crear ensayos sobre arte y diseño utilizando una escritura situada y considerando preposiciones (con, desde, contra, para, según...) y su impacto en el significado del texto (ST05)

SM24 Demostrar una actitud crítica hacia la realidad social, cultural y medioambiental ensayando alternativas mediante interrogantes que la cuestionen. (ST03)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RRAA de la assignatura.

KA Identificar en el uso propio de cada estudiante de las TIC las características concretas del capitalismo cognitivo.

SA Redactar escritos de carácter crítico tanto de manera individual como colectiva que comuniquen de manera adecuada los argumentos fundamentales de su posicionamiento ante los temas tratados

CA Adaptar los contenidos críticos de la asignatura a la elaboración de los proyectos de arte y diseño.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO para el taller de lectura, el debate y los ensayos:

—Módulo Periferia y Anonimato:

LÓPEZ PETIT, Santiago. «Los espacios del anonimato. Una apuesta por el querer vivir». Barcelona: Espai en Blanc, 2009.

SOLNIT, Rebecca. *Una guía sobre el arte de perderse*. Madrid: Capitán Swing, 2020.

—Módulo Feminismos, Mirada Pos/Decolonial y Ecología:

BUTLER, Judith. *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2007.

HERRERO, Yayo; GAGO, Verónica. *Ecofeminismos: La sostenibilidad de la vida*. Barcelona: Icaria Editorial, 2023.

BIBLIOGRAFÍA complementaria:

AHMED, Sara. *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004

BUTLER, Judit. *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires: Paidós, 2010.

CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri. *Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente*. Traducción de Marta Malo. Madrid: Akal, 2010.

CURRAN, J.; MORLEY, D.; WALKERDINE, Valerie. (Ed.) *Estudios culturales y comunicación*. Barcelona: Paidós, 1998.

FOUCAULT, Michel. *Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, vol. III*. Traducción Ángel Gabilondo. Barcelona: Paidós, 1999.

HALL, Stuart. *Estudios culturales*. Barcelona: Paidós, 2017

HARAWAY, Donna J. "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial", en *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995.

HOOKS, bell. *El feminismo es para todo el mundo: Políticas apasionadas*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2017.

LATOUR, Bruno. *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

MIRZOEFF, Nicholas. *Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2016.

MOHANTY, Chandra Talpade. *Bajo los ojos de Occidente: Academia feminista y discursos coloniales y otros ensayos*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2008

PRECIADO, Paul B. *Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce*. Barcelona: Anagrama, 2019.

PRECIADO, Paul B. *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Anagrama, 2002.

VV.AA. *Capitalismo Cognitivo. Propiedad intelectual y Creación Colectiva*. Madrid: Traficantes de sueños, 2004.

VV.AA. *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Madrid: Traficantes de sueños, 2008.

ZAFRA, Remedios. *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Barcelona: Anagrama, 2017.

ZIZEK, Slavoj (comp.). *Ideología: un mapa de la cuestión*. Buenos Aires: FCE, 2003.