

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200771

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: PROFESIÓN Y CONTEXTO

Curso: TERCERO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Montse Romaní y Silvia Rosés

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter obligatorio 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, como en relación al propio contexto pedagógico de aprendizajes y actividades. En base a esto, el objetivo general de la materia es poner énfasis en la relación, implicación y mutua incidencia entre las artes y los diseños y su contexto, interdependiente y circundante.

En las cuatro asignaturas que componen la materia se fortalecerá la disposición investigadora de los/las alumnos/as desde la condición del pensamiento crítico, situado y contextual en, para y a través de las artes y los diseños; se abordarán, de forma amplia y abierta, marcos teóricos, discursos, conceptos y metodologías procedentes de campos de saber tanto de las ciencias sociales como de los estudios científico-técnicos; se incidirá en la reflexión y proyección de las prácticas de los/las alumnos/as en y para el contexto, tanto profesional como académico.

Asignaturas de la materia:

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ARTES Y DISEÑOS

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 2

PROFESIÓN Y CONTEXTO

PROFESIÓN Y CONTEXTO.

Esta asignatura está orientada a proporcionar información, análisis crítico, herramientas y recursos, para profundizar en el contexto laboral y profesional del arte y el diseño contemporáneos. El buen conocimiento de este contexto permitirá una mayor responsabilidad de la profesión del artista y el diseñador hacia la sociedad.

Por una parte, exploraremos los agentes y los espacios que constituyen el ecosistema de las artes y el diseño, los códigos y las relaciones profesionales que se establecen entre ellos. Analizaremos la legislación internacional y estatal que ampara los dos sectores, así como las normativas y condiciones que rigen el estatus laboral, jurídico y fiscal del artista y el diseñador, que les facilitan la integración profesional en el contexto social y productivo.

Conoceremos las leyes de propiedad intelectual y las licencias libres, y pondremos la atención en los derechos de autor y los derechos morales. Los códigos éticos y deontológicos.

Por otra parte, se trazarán las pautas para elaborar óptimamente un proyecto profesional dirigido a obtener un primer contacto con las demandas y condicionantes del entorno laboral: los sistemas de producción y gestión, las fuentes de financiación y los modelos de economía de la cultura.

En definitiva, Profesión y Contexto es una asignatura que pone al alcance los medios para conocer qué y cómo los diversos campos laborales que rodean las artes y el diseño contemporáneos, así como los pasos que nos orientan hacia la profesionalización.

OBJETIVOS

- Conocer y comprender el entorno profesional de las artes visuales, el diseño y la artesanía.
- Explorar su ecosistema y facilitar su inserción profesional.
- Dotar de instrumentos para la profesionalización, permitiendo gestionar de manera más eficiente la creatividad.
- Analizar la actualidad de las legislaciones europeas y españolas que inciden en las condiciones y el desarrollo de este ejercicio profesional.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Tomar conciencia de los derechos y deberes del artista y el diseñador.
- Profundizar en los diferentes modelos de economía y financiación.
- Entender y resolver los aspectos principales que caracterizan el desarrollo profesional.
- Trabajar las herramientas indispensables para la promoción, distribución, comercialización y recepción de la práctica artística y del diseño.
- Conocer el abanico de opciones laborales en las artes y los diseños.

COMPETENCIAS

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.

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.

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 (E15.14). Identificar y evaluar las condiciones del contexto laboral y académico.

RA2 (E15.15). Emplear criterios para diseñar y conducir un itinerario propio en el ámbito de las artes y los diseños.

RA3 (E15.16). Realizar prospecciones de futuro en ámbitos profesionales afines o potencialmente afines al campo de investigación propio.

RA4 (E15.17). Utilizar la autocrítica respecto a las acciones individuales en el proceso de construcción de un recorrido profesional o académico propio.

RA5 (E17.4). Identificar las lógicas sociales y culturales internas y específicas de los diferentes ámbitos de las artes y los diseños.

RA6 (E17.5). Reconocer el contexto del ámbito profesional y académico de las artes y los diseños, tanto a nivel local como internacional.

RA7 (E17.6). Emplear estrategias y apoyos de comunicación para la difusión del trabajo propio en el ámbito profesional.

RA8 (E17.7). Adquirir herramientas y recursos orientados a la aplicación de una candidatura en el ámbito académico.

RA9 (E17.8). Aplicar la creatividad a otras herramientas de autopromoción como el portafolio o el vídeo de presentación.

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.

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Los ecosistemas del arte y el diseño: agentes, espacios, redes y funcionamiento.
- Elaboración de un proyecto profesional.
- Derechos de autor, ley de propiedad intelectual e industrial y licencias libres
- Principales modelos de contratos
- La estructura del mercado del arte y del diseño
- Modelos y vías de financiación
- Cálculo de costes y elaboración de presupuestos
- Códigos de buenas prácticas
- Herramientas para la comunicación y presentación de la trayectoria profesional.

METODOLOGÍA

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas. Asimismo se refuerza el carácter de evaluación continuada de la asignatura en la que van intercalándose las actividades dirigidas, con las supervisadas y las autónomas.

La metodología de la asignatura se basa en la exposición de cápsulas temáticas que se complementan con actividades de aprendizaje en forma de ejercicios de comentario de texto, análisis de casos prácticos, análisis de documentos visuales, trabajos individuales y en grupo.

Se realizarán visitas a centros de investigación, producción, y promoción de las artes y el diseño, y se propiciarán encuentros con el sector profesional.

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%)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se distribuye en cinco bloques:

1. Análisis del sector -15% de la nota
2. Lecturas propuestas -15% de la nota
3. Elaboración de herramientas que contribuyen a ordenar, gestionar y documentar el trabajo creativo profesional: modelos de currículum, statement - 30% de la nota
4. Proyecto de empresa / Proyecto artístico profesional - 30% de la nota
5. Participación e implicación en la asignatura -10% de la nota

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.

BIBLIOGRAFIA (selección)

- ADCV (2000). *El valor del diseño (Gráfico e industrial)*. València: Ed. ADCV
- Best, Kathryn (2007). *Management del diseño*. Barcelona: Parramón.
- Clazie, Ian (2012). *Cómo crear un portfolio digital. Guía práctica para mostrar tu Trabajo online*. (1a ed. 2a tirada) Barcelona: GG.
- Cleaver, Phil (2016). *Lo que no te enseñaron en la escuela de diseño*. Barcelona: Promopress.
- De la Torre, Blanca. "El estado de las artes visuales. Un largo, aunque posible, camino a recorrer." *Fundación Alternativas (VV. AA)*, (2019). Informe sobre el estado de la cultura en España 2019. Madrid: Observatorio de Cultura y Comunicación. Pp. 134-148.
- Kleon, Austin (2014). *Aprende a promocionar tu Trabajo. 10 recursos para artistas, diseñadores y creativos*. (1ª ed. 5ª tirada). Barcelona: Gustavo Gili.
- Sádaba, I., Domínguez, M.; Martínez, R., Rowan, J; ZEMOS98 (2013). *La tragedia del copyright. Bien común, propiedad intelectual y crisis de la industria cultural*. Barcelona: Virus Ed.
- Zafra, Remedios. "La expectativa cruel. Ensayo sobre vidas-trabajo, precariedad y cultura". Echaves, M., Gómez Villar, A., Ruido, M. (2019). *Working Dead*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona, La Virreina. Centre de la imatge. pp. 69-98.
- Viladàs, Xènia (2008). *Diseño rentable. Diez temas a debate*. Barcelona: Index Book.
- Waelder, Pau (2016). "El mercado del arte en la era del acceso". *Cultura Inteligente. El impacto de Internet en la Creación Artística*. Anuario AC/E de cultura digital.

RECURSOS ONLINE

La asignatura pone a disposición del alumnado una base de datos muy completa a nivel local, estatal e internacional de directorios, instituciones, centros de investigación y producción, convocatorias de becas y subvenciones, centros de estudios superiores, archivos digitales y centros de documentación, programas de arte y educación, residencias para artistas, etc.

(selección)

Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales. Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (Ed.), 2008. https://aavib.files.wordpress.com/2014/05/manual_buenas_practicas.pdf

Mapa de los espacios de creación artística de Catalunya <https://espaisdecreacio.cat/>

Mapa de equipamientos culturales en Barcelona <http://barcelonadadescultura.bcn.cat/equipaments/>

RES ARTIS: Xarxa internacional de residències per artistes <http://www.resartis.org/es/>

PROGRAMACIÓ

La assignatura se desenvolupa semanalment durant 16 sessions, es a dir, una sessió de tres hores per setmana, seguint la següent distribució:

Sessió 1

Introducció a la matèria: explicació i enfocament dels continguts de la assignatura. Puesta en comú de les aspiracions professionals del alumnat.

Sessió 2

Definició i anàlisi del ecosistema de les arts i del disseny: ¿a què fa referència, ¿quins són els espais i agents principals? ¿com es articula i com nos relacionem?

Posteriorment es combinaran dos modalitats de sessió:

a) Sessió comuna entre els dos grups (art i disseny) que tractaran 4 blocs:

- Introducció a les economies de la cultura.
- Drets i deures del creador. Còdigs de bones pràctiques, l'ètica en la professió del disseny i de les arts.
- eines de professionalització.
- Propietat intel·lectual. Drets d'autor. Patentes. Llicències lliures.
- Futurs professionals.

b) Sessió específica per a cada grup dedicada a la producció d'un projecte professional. El alumne elaborarà un projecte aprenent les condicions, situacions, demandes i problemes principals que se donen en el sector professional.

Sessió 15

recuperació

Sessió 16

Sessió de tancament de la 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.