

Domestic Data Streamers, *Light Strings*, 2014. Sónar Festival.

Crèdits: 9 ectes

Matèria: Llenguatges i creació

Caràcter: Obligatòria

Curs: Tercer

Semestre: primer

Hores de dedicació: 225 hores

Hores lectives: 108 hores

Hores Autònomes: 117 hores

Coordinador/a:

Equip docent:

Idioma: Català & Castellà

Teoría del Lenguaje

—Descripción

Esta asignatura forma parte del conjunto de asignaturas teóricas de tercer curso que refuerzan la condición investigadora del estudiante. El centro de gravitación es el itinerario propio del estudiante que se constituye en sus inquietudes, intereses y líneas de trabajo.

Siempre desde las posibilidades de apertura, ensayo y discusión que ofrece el terreno teórico, esta asignatura abordará algunos de los problemas y temas más compartidos en las últimas tendencias de las artes y del diseño, en relación a sus particularidades del lenguaje, como un territorio de conceptualización y reflexión sobre sus elementos comunes y sus formas específicas de expresión.

Se analizará una selección de proposiciones y se trabajará en relación, por un lado, de diferentes líneas teóricas contemporáneas, y por el otro, de casos y ejemplos de proyectos del ámbito de las artes y del diseño. Uno de los objetivos transversales es observar y entender el entrecruce constante y la incidencia mutua entre el discurso teórico y las prácticas creativas, en un permanente «hacer pensando» y «pensar haciendo».

Se incidirá de manera especial en la capacidad de autonomía del estudiante a la hora de proponer temas de investigación relacionados con su centro de interés. También, su capacidad para abordar todas las tareas que comprende la investigación: desde la planificación hasta la presentación de los resultados finales bajo diferentes formatos como serán una entrevista en audiovisual, la autoedición de un monográfico y, finalmente, el diseño de un programa pedagógico auto-gestionado por el grupo-clase en el último tercio del curso. El objetivo genérico es que, juntamente con las otras asignaturas teóricas del curso, el estudiante tenga los recursos y las herramientas adecuadas para el tramo final del grado y, en particular, para la elaboración de su Trabajo Final de Grado.

—Contenido

La asignatura estará vertebrada de manera colectiva tanto por parte del equipo docente como de los dos grupos-clase, diferenciándose sólo el foco de trabajo según el ámbito del arte y el del diseño. Dicho esto, los problemas que se plantearán en clase, las lecturas, los invitados y los tipos de proyectos a realizar serán compartidos. Los contenidos de la asignatura se dividirán entre cápsulas técnicas y los contenidos teóricos propiamente.

Cápsulas técnicas e invitados:

1. Cápsula técnica I: La entrevista como recurso de investigación.
2. Cápsula técnica II: Investigación de antecedentes y referencias bibliográficas y creativas (artistas, diseñadores, colectivos).
3. Cápsula técnica III: El formato del PechaKucha
4. Invitados externos: charla y workshop (3 sesiones).

ESCOLA MASSANA
Centre d'Art i Disseny

Adscrit a la **UB**

Consorci d'Educació
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Bloque teórico I: Cuerpo: dimensión social y política

1. Batería de preguntas y mapa conceptual resultante.
2. Fundamentos y discursos teóricos alrededor del cuerpo | Cuerpo e Identidades políticas
3. El cuerpo y la moda | Vasos comunicantes entre el arte y el diseño
4. Workshop con artista invitado
5. Presentación del proyecto final del bloque: Visionado de entrevistas.

Bloque teórico II: Ciencia, tecnología y creación

1. Batería de preguntas y mapa conceptual resultante
2. Lo post-humano: investigaciones tecnológicas e implicaciones éticas | La ciencia ficción como prognosis social
3. Big Data e Internet of Things
4. Workshop con diseñador invitado
5. Presentación del proyecto final del bloque: PechaKuchas de los Monográficos de Investigación.

Bloque teórico III: Libre elección

Este bloque queda abierto con el objetivo de ser escogido y diseñado por los diferentes grupos-clase a partir de su universo de intereses y un consenso de elección. La estructura del bloque, no obstante, se mantendrá y será ejecutado por los estudiantes, con el apoyo y tutorización del equipo docente.

1. Batería de preguntas y mapa conceptual resultante
2. Problema I
3. Problema II
4. Workshop con artista/diseñador/colectivo a elegir
5. Cine-fórum

—Objetivos formativos

Teoría del Lenguaje tiene por objetivo reforzar, en primer lugar, la capacidad del estudiante para formularse preguntas y problematizar; en segundo lugar, sus herramientas y recursos para la lectura crítica, la conceptualización, la argumentación, el debate y, finalmente, para la investigación en artes y diseño. Un horizonte de aprendizaje que se logrará intentando conectar y hacer madurar los conocimientos adquiridos de manera previa en las asignaturas de Teoría del Contexto y Teoría del Objeto, Espacio e Imagen, y en paralelo al curso de la asignatura Monografías en Artes y Diseño.

Desde el punto de vista de la configuración del estudiante, el objetivo primero es trabajar la autonomía, el compromiso y la capacidad de posicionamiento y trabajo. En relación a esto, son objetivos vertebradores: saber poner en situación y contexto herramientas y recursos conceptuales y teóricos; trabajar todos estos elementos con perspectiva histórica y crítica; comprender y relacionar los discursos entre las diferentes áreas artísticas, científicas y sociales; lograr la capacidad de análisis crítico del presente y, mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la documentación, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.

Además de estos objetivos transversales, la asignatura pretende que el estudiante conozca, reconozca, comprenda, relacione y sepa cuestionar algunos de los discursos teóricos dominantes en las prácticas creativas contemporáneas. Del mismo modo, se espera que al final del semestre el estudiante haya consolidado su capacidad para investigar alrededor de aquellos conceptos y discursos teóricos que puedan ser afines –o también opuestos– a su trabajo propositivo en el ámbito de las artes y el diseño.

—Resultados de aprendizaje

RA. 1, RA. 2, RA. 3, RA. 4, RA. 5, RA. 6, RA. 7, RA. 8, RA. 9, RA. 10, RA. 11, RA. 12, RA. 13, RA. 14, RA. 15

—Metodología docente y actividades formativas

El trabajo estará basado en tres focos: el primero será la lectura, comprensión, síntesis y comunicación escrita y oral de una selección de textos afines a los temas planteados en el programa, con sus respectivos debates en el aula. El segundo será el cultivo de las habilidades y recursos para la investigación, con la planificación de diferentes ejercicios que se irán pautando y tutorizando a lo largo del bloque. Finalmente, la participación en tres workshops con agentes invitados, procedentes del ámbito de las artes y el diseño, con el objetivo de hacer confluír todos los contenidos trabajados e investigados previamente.

De manera particular, los alumnos tendrán que leer un total de 12 textos, participar en 6 debates, elaborar una entrevista en grupo, diseñar un monográfico de investigación y, de manera articulada con todo el grupo-clase, preparar un programa de temas, textos con sus debates, workshop y cine-fórum para el Bloque III, libre elección temática.

Actividad dirigida

Sesiones para percibir, comprender, pensar y comunicar. Se potenciará el debate a partir de referentes teóricos y planteamiento aportados tanto por los profesores como por los alumnos.

ECTS: 8%

Horas: 12h

Actividad supervisada

Seguimiento y desarrollo de las propuestas a clase, se valorará la participación y la colaboración. Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y/o en grupo, y se desarrollarán en la clase. 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.

ECTS: 10%

Horas: 15h

Actividad autónoma

Actividad individual complementaría al trabajo del aula. Se valorará la capacidad de relacionar y de investigación. 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.

ECTS: 76%

Horas: 114h

Actividad de evaluación

Evaluación individual o en grupo del resultado general o parciales de la asignatura. Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de esta.

ECTS: 6%

Horas: 9h

—Evaluación

Trabajos a realizar y criterios de evaluación parciales.

Esta asignatura trabaja con evaluación continuada y, por lo tanto, no cuenta con la posibilidad de una recuperación a final de curso. Todos los trabajos que no sean entregados durante el proceso, en las fechas indicadas, no podrán ser evaluados.

La asignatura es presencial, se tomará nota de la asistencia. En caso de que el estudiante tenga algún tipo de complicación personal, laboral o académica que lo impida seguir el decurso de la asignatura lo tendrá que comunicar a los profesores, al tutor, o, en última instancia, al Coordinador del Grado, para poder encontrar una solución a tiempo. En ningún caso se aceptarán justificaciones o peticiones de flexibilidad a final de curso.

Para aprobar la asignatura será imprescindible la asistencia en el aula y la participación.

Los criterios son los siguientes:

1. Compromiso y rigor con los trabajos y las actividades que se proponen: adecuación con los enunciados, calidad en el contenido y la presentación material.
2. Corrección en la escritura y rigor académico en el trabajo textual.
3. Implicación y dinámica en el aula.
4. Evolución personal en el proceso de aprendizaje. Esfuerzo y escucha hacia las recomendaciones y orientaciones de los docentes.

Trabajos a realizar

Tanto los contenidos comunes como los específicos de cada bloque confluirán en workshops conjuntos, en el trabajo de lectura, producción de textos y debates en el aula, así como la elaboración de una serie de proyectos finales. El peso y relevancia de los trabajos será el siguiente:

Moderación de un debate: 10%

Entrevista audiovisual: 25%

Diseño de un monográfico de investigación: 25%

Preparación de uno de los apartados del Bloque III: 25%

Asistencia e implicación: 15%

Se entiende que la nota final de cada proyecto comprenderá no sólo el resultado final sino también su proceso de elaboración, mediante las pre-entregas programadas.

—Bibliografía

General

BOURDIEU, Pierre. *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama, 2006.

FOSTER, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal, 2001.

GUASCH, A. M. (ed.). *Los manifiestos del arte postmoderno*. Madrid: Akal, 2000.

HEINICH, Nathalie. Para terminar con la polémica sobre el arte contemporáneo, *Revista de Occidente*, 364, 2011, pp. 61-78.

JAMESON, Fredric. *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Paidós, 1991.

MARGOLIN, Victor. *The politics of the artificial. Essays on design and design studies*. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

Bloc 1

BOURDIEU, Pierre. *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama, 1997 (1994).

–*La Dominación masculina*. Barcelona: Anagrama, 2000 (1998)

*Entrevista a Pierre Bourdieu sobre este libro en:

<https://youtu.be/QALw668Qtbc> [1] i <https://youtu.be/q-1cnpJm7T4> [2]

BUTLER, Judith. *Mecanismos psíquicos del poder*. Madrid: Cátedra, 2010.

ENTWISTLE, Joanne. *El cuerpo y la moda: una visión sociológica*. Barcelona: Paidós, Barcelona, 2002.

FLÜGEL, J. C. *Psicología del vestido*. Tenerife: Melusina, 2015.

GECZY, Adam; KARAMINAS, Vicky. *Fashion and Art*. London, New York: Berg, 2012.

HARAWAY, Donna. *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra, 1995.

*Audio Donna Haraway a *Encuentros entre especies: el feminismo tras los cyborgs* (Macba, 2006) a <http://www.macba.cat/es/conferencia-donna-haraway-when-species-meet>

PRECIADO, Paul B. *Testo Yonqui*. Madrid: Espasa, [2008] 2015.

–*Manifiesto contrasexual*. Madrid: Opera Prima, 2002.

RAMÍREZ, Juan Antonio. *Corpus solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. Barcelona: Ediciones Siruela, 2003.

SALABERT, Pere. *Pintura anémica, cuerpo succulento*. Barcelona: Laertes, 2003.

TORRAS, Meri (ed.). *Cuerpo e identidad. Estudios de género y sexualidad*. Cerdanyola del Vallès: Edicions UAB, 2007.

VENTOSA, Sílvia; BASTARDES, Teresa. *El Cos vestit. Siluetes i moda 1550-2015*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Barcelona Museu del Disseny de Barcelona, 2014.

WITING, Monique. *El pensamiento heterosexual*. Barcelona: Egales, 2005 (1992).

Otras referencias:

WATERS, John. *Pink Flamingos*. 1972.

ZAFRA, Remedios. Cos, diseg i (ciber)espai, conferencia en CCCB, 18 de enero 2017. URL: <http://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/cos-diseg-i-ciberespai/225731>

ZÎZËK, Slavoj. *En defensa de la intolerancia*. Madrid: Sequitur, 2007.

Bloc 2

ATTALI, Jacques. *Breve historia del futuro*. Barcelona: Paidós, 2007.

BENÍTEZ, Laura. Bioarte. La vida como material, *Disturbis*, 5, 2009.

URL: <http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis567/LBenitez.html>

BRAIDOTTI, Rossi. *Lo Posthumano*. Barcelona: Gedisa, [2013] 2015.

*Conferencia al CCCB:

URL: <http://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/la-condicio-posthumana/222470>

CORTINA, Albert; SERRA, Miquel-Àngel (coord.). *¿Humanos o Post-Humanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento humano*. Barcelona: Fragmenta, 2015.

Design fiction [monogràfic], *Interactions*, 16:3, mayo-junio 2009.

DUNNE, Anthony; RABY, Fiona. *Speculative Everything. Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge: The MIT Press, 2013.

JAMESON, Fredric. *Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción*. Madrid: Akal, 2009.

LÓPEZ DE RINCÓN, Daniel. *Bioarte. Arte y Vida en la era de la biotecnología*. Madrid: Akal, 2015.

MARGOLIN, Victor. Design, the Future and Human Spirit, *Design Issues*, 23:3, 2007, pp. 1-15.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. *Big data. La revolución de los datos masivos*. Madrid: Turner, 2013.

MORIENTE, David (coord.). Memorias del futuro: reflexiones sobre la ciencia ficción contemporánea. *Secuencias. Revista de Historia del Cine*, 36, IV, 2013.

PRADO DE O. Martins, Luiza. Privilege and Oppression: Towards a Feminist Speculative Design, paper presentado en *Design Research Conference* celebrat a Umeå, Sweden, 2014.

STERLING, Bruce. *Shaping things*. London, Cambridge: The MIT Press, 2005.

YELAVICH, Susan; ADAMS, Barbara. *Design as future-making*. London, New York: Bloomsbury, 2014.

Otras referencias:

Designing the Future [sèrie de xerrades], Iowa, University of Iowa, Obermann Center for Advanced Studies, 2013.

*Conversación entre Bruce Sterling i Dan Reed a:

<https://www.youtube.com/watch?v=SyxwnabW23A>

Revistas

Arte y Políticas de Identidad. Revista de Investigación

ArtMargins

Artnodes. Revista de intersecciones entre artes, ciencias y tecnologías

Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento

Carta. Revista de Arte del Museo Reina Sofía

Design Issues

Exit Express

Fashion Theory

International Journal of Art, Culture and Design Technologies (IJACDT)

International Journal of Design

Journal for Artistic Research

Journal of Arts and Design Studies

Journal of Contemporary Art

Journal of Curatorial Studies

Journal of Design Research (JDR)

Journal of Visual Art Practice

Journal of Visual culture

Journal of Performance and Art

Material Thinking

Radar. Revista de Arte y Pensamiento de Musac

Studio Research

Recursos electrónicos

CCCB. Espai multimèdia
<http://www.cccb.org/ca/multimedia>

MACBA
Quaderns portàtils [descarregable]: <http://www.macba.cat/ca/qp>
Textos de publicacions [descarregable]: <http://www.macba.cat/ca/textos-publicacions>

Matadero
<http://www.mataderomadrid.org/recursos-en-red>

—Programación de la asignatura

Bloque I: Cuerpo: dimensión social y política

Semana 1

10 de febrero

Batería de preguntas y mapa conceptual resultante. Introducción al problema.

Semana 2

17 de febrero

Debate I. Cuerpo e identidades políticas. Cápsula técnica I: La entrevista como recurso de investigación.

Material: Elección del entrevistado/da, y una persona de reserva.

Semana 3

24 de febrero

Debate II. El cuerpo y la moda I Vasos comunicantes entre el arte y el diseño

Material: Corrección del cuestionario de la entrevista + Bibliografía comentada con que se ha preparado la entrevista.

Semana 4

3 de marzo

Workshop con invitado.

Semana 5

10 de marzo

Visionado de las entrevistas elaboradas por los estudiantes.

Bloque II: Ciencia, tecnología y creación

Semana 6

17 de marzo

Batería de preguntas y mapa conceptual resultante. Primeras aproximaciones teóricas. Preparación del Bloque III: Nube de palabras del grupo-clase.

Semana 7

24 de marzo

Debate III. Aquello puesto-humano: investigaciones tecnológicas e implicaciones éticas I La Ciencia ficción como prognosis social. Cápsula técnica II: Investigación de antecedentes y referencias bibliográficas y creativas (artistas, diseñadores, colectivos). Información sobre el Guion del Monográfico de Investigación.

Material: Notificación roles Bloc III + Notificación tema del Monográfico.

Semana 8

31 de marzo

Debate IV. Big Data e Internet of Things. Cápsula técnica III: El formato del Pecha-Kucha.

Material: Entrega de referencias de artistas o diseñadores y primeras referencias bibliográficas.

Semana 9
7 de abril
Workshop con invitado.

Semana 10
21 de abril
PechaKuchas de los Monográficos de Investigación.
Material: Entrega de los Monográficos de Investigación autoeditados (b/n).

Bloque III: [Tema elección grupo-clase]

Semana 11
28 de abril
Batería de preguntas y mapa conceptual resultante.

Semana 12
5 de mayo
Debate V. Clase sobre Problema Y, auto-gestionada por el grupo responsable.

Semana 13
12 de mayo
Debate VI. Clase sobre Problema II, auto-gestionada por el grupo responsable.

Semana 14
19 de mayo
Workshop con invitado.

Semana 15
26 de mayo
Cine-fòórum.

Semana 16
Fiesta

Semana 17
Valoraciones grupales del curso. Reflexión del proceso pedagógico.

Semana XVIII
13 de junio
Semana de cierre, comentario de notas al aula o entrevistas individuales.

—Competencias y resultados de aprendizaje.

Competencias específicas

CE02- Demostrar que conoce, comprende y relaciona los conceptos y las informaciones entre las diferentes áreas artísticas, científicas y sociales.

CE07 - Demostrar que conoce, comprende e interpreta la historia del arte, de la arquitectura y el diseño y su contextualización social, económica y cultural.

CE08 - Demostrar que conoce e interpreta los referentes teóricos establecidos a partir de la experiencia, la interpretación, la reflexión y la comprensión. Conocer, comprender e interpretar los referentes teóricos establecidos tanto desde los ámbitos de las artes, las artes aplicadas y el diseño como desde otras disciplinas asociadas.

CE18 - Comprender y ser sensible en relación a los diversos parámetros históricos y culturales de la idea de belleza.

CE21 - Entender la trasgresión como motor de la creatividad, de forma responsable.

CE22 - Valorar el rol dinámico de la cultura, la ciencia, la economía y la ecología en relación a los valores morales de la sociedad.

Competencias transversales

CT04 - Desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para participar en trabajos de equipo y/o multidisciplinares, enriqueciendo el trabajo de un proyecto común a través de la interacción con los otros valorando sus aportaciones y sus puntos de vista.

CT06 - Comunicar eficazmente. Expresarse de forma adecuada y eficaz teniendo en cuenta el destinatario, el medio y las diferentes situaciones formales.

CT07 - Utilizar de forma responsable los sistemas de comunicación e información de Internet.

CT08 - Ser responsables de los propios posicionamientos éticos y morales considerando, valorando y respetando los de los demás.

CT12 - Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la documentación, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.

CT13 - Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para una correcta expresión y formalización de aquello que se quiera transmitir.