

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Codi: 106474

Crèdits: 3

Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA (OT)

Matèria: EINES D'ANÀLISI DEL CONTEXT

Curs: QUART

Semestre: SEGON

Equip docent: Pep Dardanyà

Hores de dedicació: 75h

Hores lectives: 30h

Hores autònomes: 45h

CONTINGUTS DE LA MATÈRIA

Assignatura teòric-pràctica que té com a objectiu abordar recursos conceptuals, pràctics i metodològics dirigits a la comprensió del context en el que es desenvolupa els processos de treball de l'alumne/a. En les quatre assignatures que componen la matèria, s'aborden les tres dimensions que comprenen l'anàlisi del context: recursos pel mapeig, compilació i selecció d'informació, metodologies d'anàlisi i d'integració en el propi procés de treball; estratègies de posicionament del treball propi en relació al context. Com a eixos transversals al plantejament hi ha: dimensió històrico-genealògica de context i de recursos; el caràcter complex de l'arxiu i la detecció i prospecció de tendències.

CONSTRUCCIÓ DE RELACIONS I GESTIÓ DE REFERENTS

Construcció de relacions i gestió de referents, és una assignatura optativa de quart que forma part de la matèria EINES D'ANÀLISI DEL CONTEXT que comparteix amb les assignatures: Anàlisi d'usuari, Innovació i anticipació i Investigació en tendències. L'assignatura planteja una anàlisi dels diferents agents en l'ecosistema de la cultura i l'art contemporanis. En les últimes dècades del segle XX es va produir una implosió de l'estructura institucional de la cultura: es van construir, van renovar i van ampliar museus, centres d'art, centres culturals, galeries, biennals, etc. En aquest context institucional apareixen i es desenvolupen nous agents i amb nous rols que configuren els nous espais i nous contextos institucionals.

OBJECTIUS

Facilitar recursos d'anàlisi i d'interpretació de la societat contemporània i de les seves manifestacions i produccions culturals a partir del coneixement dels DIFERENTS AGENTS I les diferents institucions i els seus models de gestió en l'àmbit de les arts visuals i el disseny contemporani. L'objectiu és fer entendre als estudiants d'art i de disseny la importància del coneixement de les eines de gestió pel seu desenvolupament professional, cara a una millor comprensió dels processos els quals determinen en bona part el context de recerca, de producció i de mercat on es desenvolupa l'art i el disseny.

METODOLOGIA

L'assignatura es planteja com un "treball de recerca" amb l'objectiu d'analitzar el context de la producció cultural contemporània, especialment fitat en el context català però en relació al context global. L'anàlisi comprèn noves estratègies de producció i també nous models de gestió i de comunicació dels projectes culturals. L'assignatura consta de sessions teòriques en les quals es proposen reflexions generals sobre els conceptes i els models de gestió, el disseny i estratègies de producció i sessions pràctiques on es realitza una proposta d'anàlisi del disseny, producció i gestió d'un projecte cultural concret.

La metodologia de l'assignatura es basa en dos estratègies bàsiques:

- 1.- Classes teòriques que consisteixen en l'exposició i anàlisi dels continguts i en la formulació de qüestions d'ordre obert. Les classes teòriques es complementen amb l'anàlisi compartit de les lectures obligatòries en forma d'exercicis de comentari de text en grups de lectura, presentació oral i debat obert a l'aula.
- 2.- Desenvolupament d'un treball pràctic d'anàlisi d'un referent. El treball pràctic es complementa amb visites de professionals externs a l'aula i amb visites externes fora de l'aula a institucions i/o d'esdeveniments culturals del context català, amb l'objectiu d'analitzar els seus models de gestió i les seves programacions.

ACTIVITATS FORMATIVES

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Hores de dedicació: 75h

Hores activitats dirigides: 13,5h (20%)

Hores activitats supervisades: 13,5h (20%)

Hores aprenentatge autònom: 39h (55%)

Hores activitats d'avaluació: 6h (5%)

Activitat dirigida:

Presentació i discussió de continguts teòrics, referències i casos d'estudi i/o visites i/o presentacions d'experts.

Metodologia d'aprenentatge: Valoració i discussió crítica col·lectiva i/o exposició de continguts pràctics i debat.

Activitat supervisada:

Seguiment supervisat pel professor. Discussió y posada en comú de continguts. Realització d'exercicis a l'aula.

Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball propi de l'alumne. Seguiment i tutorització dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva.

Activitat autònoma:

Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic autònom.

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva d'elements formals y matèrics.

Activitat d'avaluació

Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i/o finals.

Metodologia d'aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d'exercicis y resultats parcials o finals.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

La nota final de l'assignatura no serà la ½ ponderada dels treballs, si no que es tindrà en consideració l'evolució en l'aprenentatge de l'estudiant. El contingut de cada treball s'especificarà a l'enunciat corresponent.

SISTEMA D'AVALUACIÓ COMÚ A LA MATÈRIA

Avaluació continua a través del seguiment del procés d'aprenentatge. (30%)

Avaluació continua de l'exposició i/o realització d'exercicis i treballs. (40%)

Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i/o altres activitats col·lectives. (30%)

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ PARCIALS

Avaluació continuada de la participació activa a classe: 40%

Treball pràctic. Presentacions orals a classe: 60%

RECUPERACIÓ

1. La nota mínima mitjana de curs ha d'estar entre 4 i 4,99.

2. L'alumne/a ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues tercers parts de la qualificació total de l'assignatura.

3. L'assistència ha d'haver estat igual o superior al 80% de les hores lectives presencials.

RESULTATS D'APRENTATGE

RRAA de la titulació.

KT01. Identificar els continguts, llenguatges i perspectives fonamentals per a l'anàlisi de la pràctica cultural contemporània en les seves diverses manifestacions.

KT06. Relacionar l'experiència singular de l'estudiant amb la realitat global contemporània en la presa de posició respecte al

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

projecte propi.

ST03. Analitzar la relació entre els processos creatius en art i disseny i els processos de transformació social en entorns nous i contextos canviants i multidisciplinaris.

ST06. Comunicar de manera oral, visual i escrita els resultats d'un projecte propi, les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten d'un mode clar i concís a públics especialitzats o no.

CT04. Examinar on i per què les organitzacions públiques o privades utilitzen la tecnologia contemporània de la informació i la comunicació posant èmfasi en els principis del tractament ètic de la informació.

RRAA de la matèria

Coneixements:

KM46 Identificar els elements bàsics d'un procés d'exploració i anàlisi en un camp concret de les arts i el disseny (KT01)

KM47 Reconèixer vincles entre teoria i experiència en el treball propi a partir de l'acotació de problemes i evidències en el context sociocultural i de la proposta d'hipòtesi (KT06)

KM48 Definir vincles i relacions complexes entre els referents del passat i del present investigats i els recursos propis adquirits (KT04)

Habilitats:

SM41 Aplicar recursos metodològics concrets per al treball d'exploració i anàlisi d'experiències i perfils d'usuari (ST05)

SM42 Desenvolupar una actitud d'anticipació davant el context canviant al qual va dirigit el projecte propi, ja sigui a partir de la previsió o bé mitjançant la detecció de noves necessitats (ST07)

Competències:

CM37 Utilitzar els recursos dels centres de recerca en l'àmbit de les arts i els dissenys tant en espais de documentació (biblioteques, arxius, centres de documentació especialitzada) com a partir de l'arxiu viu (exposicions, pràctiques contemporànies d'arts i disseny, col·lectius, etc.) (CT01)

CM38 Generar de manera autònoma un arxiu de referents plural i heterogeni (bibliografia, videografia, iconografia, etc) en l'àmbit de les arts i els dissenys com a base per a la recerca pròpia. (CT02)

CM39 Prioritzar en el projecte creatiu propi aquells casos d'estudi de l'àmbit de les arts i els dissenys connectats amb els principals problemes de la contemporaneïtat en el nostre entorn (gènere, crisi social, sostenibilitat, descolonització, crisi democràtica, etc.) i indicats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (CT03)

RRAA de l'assignatura

KA Identificar diferents plataformes, estratègies de producció i models de gestió i comunicació en relació a projectes culturals en el camp de les arts i els dissenys.

KA Reconèixer els principals agents articuladores del context cultural local i global.

SA Utilitzar eines pròpies de la gestió cultural en el marc de comprensió dels processos que determinen el context de recerca, producció i de mercat en el qual es desenvolupen les arts i els dissenys.

CA Escoltar activament valorant les aportacions alienes per a la construcció dels propis posicionaments.

CA Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà.

BIBLIOGRAFIA

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

Bonet i Agustí, Lluís (coord.) *L'avaluació externa de projectes culturals*. Quaderns 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.). *Nous espais per a la cultura a Europa*. Barcelona: Pagès editors, 2000.

García Blanco, Ángela. *La exposición un 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 es que alguna vez habíamos entrado)*, Bilbao, Consonni, 2012.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Ribalta, Jorge (ed). Servicio Público. Conversaciones sobre financiación pública i 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. El 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.