

Código: 200787
Créditos: 6
Tipología: FORMACIÓN OPTATIVA
Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
Curso: CUARTO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: CARLA MAÑOSAS / BEATRIZ REGUEIRA PONS
Horas dirigidas: 60 h
Horas supervisadas: 12 h
Horas autónomas: 78 h

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Esta materia es de metodología teórico-práctica. Su objetivo general es articular recursos y metodologías procedentes de los campos de conocimiento de las ciencias sociales y de los ámbitos científico-técnicos con la práctica investigadora en artes y diseños. En las cuatro asignaturas que componen la materia, se aborda una dimensión de análisis teórico, reflexivo y posicionado de los recursos implicados en el propio proceso de trabajo; una dimensión prospectiva y propositiva en relación con el propio proyecto, orientada hacia y desde la autonomía del estudiante; y una dimensión instrumental de la práctica investigadora, con el dominio de recursos y métodos de trabajo adecuados a la singularidad del proyecto propio.

FICCIÓN
ARCHIVO
SUJETO Y COMUNIDAD
ENTORNO Y MATERIA

ENTORNO Y MATERIA

Esta asignatura desea acercarnos a la interseccionalidad de los feminismos, los ecologismos, los movimientos sociales y decoloniales, con el fin de dibujar un saber y un hacer desde las artes, la artesanía y el diseño colectivo, coimplicado y sostenible. El capitalismo patriarcal ha producido un presente de malestar, unas subjetividades zombis esclavas del trabajo y la producción, y una Tierra al borde del colapso; por tanto, es necesario reapropiarnos de nuestra cualidad propositiva y agencial para confiar en los saberes de lo vivo, tanto de la Tierra como de la propia sociedad, y así construir un mundo común y co-sostenedor. Desde esta perspectiva, es muy necesario repensar cuestiones tanto del trabajo productivo como reproductivo, históricamente realizado por personas socializadas con el género femenino, que como proponentes de diversas prácticas artísticas pasan por un importante posicionamiento ético, que va desde la elección y el trato de los materiales hasta las relaciones humanas y no humanas que tejemos durante nuestro proceso creativo.

OBJETIVOS

- Entender la genealogía social, política y ecológica que llevó a la quema de brujas en la Europa medieval como antesala de la sumisión de las mujeres y las disidencias de género a los poderes patriarcales.
- Entender la genealogía pagana europea de los saberes-haceres situados y colectivos de las “conjuradoras” en su contexto como icono del trabajo en red, situado y con materiales locales.
- Entender el enfoque ecofeminista y su relación con la quema de mujeres que continúa en el Sur Global, así como su propuesta tanto en el ámbito local como global, y su impacto en las prácticas artísticas.
- Acercarnos a las disidencias ecológicas y feministas contemporáneas, que trabajan en el ámbito del diseño, la artesanía y el arte tanto en el ámbito local como en el Sur Global.

CONTENIDOS

A partir del estudio de diversas autoras implicadas en la investigación y el activismo interseccional de raza, clase social y género — que, junto con las neurodivergencias, dibujan el mapa de las relaciones de poder que nos han llevado a un presente agotado material y psíquicamente—, comenzaremos explorando cómo dentro del proyecto capitalista industrial europeo era necesario subrogar el trabajo reproductivo, de cuidados humanos y no humanos, a un trabajo invisibilizado y no remunerado, con el fin de que las mujeres y las personas socializadas en el género femenino quedaran ligadas a la institución de la familia, de la Iglesia, del Estado y, finalmente, a la del mercado neoliberal, que lejos de reconocer el trabajo reproductivo como trabajo, lo obvia y se nutre de él para crecer. Las brujas, según la historiadora y activista feminista Silvia Federici, serían esa red de mujeres disidentes que se co-sostenían sin marido, cura, trabajo asalariado ni Estado, a través de prácticas colectivas situadas en el territorio —generación de medicinas, artefactos artísticos, liturgias y tecnologías—, con políticas de ayuda mutua cercanas a aquello que podríamos entender como el corazón ético del anarquismo, visto con un filtro de género. Brujas exterminadas conscientemente por su valor disruptivo ante un proyecto colonizador en estado germinal. Hay muchas brujas en el mundo contemporáneo, no solo en la Europa medieval, también en las disidencias contemporáneas del Norte Global y, sobre todo, con el peso y el dolor de las colonizaciones, en todas las voces de los pueblos del Sur Global que intentan resistir y coordinarse para que el proyecto neoliberal actual entienda que la Tierra es un ente vivo y que “lo que hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos”, comenta la activista y filósofa ecofeminista Vandana Shiva. Desde esta genealogía analizaremos las propuestas principalmente ecológicas y feministas de autoras del Sur y del Norte Global — pero también desde el posthumanismo, los nuevos materialismos o la teoría de los afectos en su vertiente filosófica— con el fin de poder pensar y hacer en colectivo nuestras prácticas artísticas de manera sostenible, tanto material como socialmente.

METODOLOGÍA

Esta asignatura será impartida por dos docentes en dos partes.

La primera parte trabajará con formato de club de lectura, dinamizado con diversos materiales de apoyo y activadores de debate crítico, así como con la presencia de una invitada, o una salida a su estudio, que trabaje en torno a la investigación y el activismo del arte, la artesanía y el diseño en relación con la ecología y el feminismo. A partir de los saberes trabajados en clase, el alumnado deberá realizar una pequeña investigación aterrizada en su saber-hacer artístico en grupo, para exponerla en clase en forma de seminario y debate.

La segunda parte se desarrollará como una vertiente práctica que englobará procesos y metodologías de la materia y su entorno, tratando conceptos de proximidad, reutilización y sostenibilidad. El alumnado se adentrará en una exploración material que dependerá de la complicidad procesual de hacer y pensar con las manos, entendiendo cómo esta se comporta, reacciona y se manifiesta. A partir de estos encuentros, gestos y acciones materiales, cada estudiante se adentrará en una exploración individual y plural en busca del lenguaje personal y desde unas artes implicadas.

Durante las primeras sesiones de esta vertiente práctica, se propone la exploración de la técnica de la estampación botánica o *ecoprint* como metodología referente, incidiendo en prácticas sostenibles y en una relación más consciente y situada con la materia, a partir de los recursos que ofrece el entorno más cercano. Esta aproximación invita a trabajar desde temporalidades más cíclicas y vinculadas a los ritmos naturales, favoreciendo una actitud de observación, atención y análisis. En este proceso, se pone en valor la recolección de conocimiento a partir de la experiencia directa, a través del reconocimiento, la identificación y la selección de materia vegetal, especialmente la propia del territorio, autóctona y de temporada. Asimismo, se plantea entender la materia como un agente activo y no como un simple recurso, promoviendo la toma de conciencia sobre aquello que se genera, la huella ecológica y el impacto de los procesos creativos.

A partir de esta base, el alumnado desarrollará una propuesta material propia, que puede estar perfectamente vinculada al Trabajo Final de Grado, profundizando en líneas de investigación personales que dependerán del propio proceso de trabajo e interés. En este recorrido, será relevante establecer vínculos con los conceptos teóricos trabajados en clase, como los ecofeminismos, los cuidados, las ecovisiones o el pensamiento decolonial. Al final de la asignatura se deberán presentar los proyectos realizados con una memoria teórica y práctica escrita donde se vea reflejado todo el proceso de aprendizaje.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 17 semanas, es decir, una sesión de cuatro horas por semana (dos teóricas y dos prácticas) siguiendo la siguiente distribución:

Primeras sesiones: marco conceptual y temas importantes de la intersección entre ecología y feminismos. Introducción a una actitud responsable respecto a los materiales y el entorno a través de prácticas que apuestan por procesos sostenibles y de concienciación ambiental, haciendo repensar nuestra relación material. Invitada en el aula o salida a su estudio. Visita y posible colaboración con los Open Labs de la UAB, espacios abiertos de experimentación e investigación, poniendo especial énfasis en el Circulab, espacio dedicado a la economía circular. Trabajo en el aula a partir de presentaciones y debates llevados a cabo por el alumnado.

Trabajo de investigación matérica individual o en grupo.

Puesta en común de los resultados a partir del proyecto realizado y valoración final de la asignatura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150 h

Horas de actividades dirigidas: 60 h

Horas de actividades supervisadas: 12 h

Horas de aprendizaje autónomo: 78 h

Actividad dirigida:

Exposiciones teóricas del profesor en clase con material audiovisual como introducción a cada uno de los temas del programa.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Una parte importante de los temas vendrá dada por las propuestas del alumnado, que facilitarán el debate. Estas propuestas darán pie a que el alumnado, por grupos, lidere la profundización en aquellos temas que, de manera consensuada, queden priorizados.

Actividad supervisada: Debates moderados por el profesor a partir de las lecturas obligatorias y exposiciones de los estudiantes sobre sus propias investigaciones.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de presentación y explicación de los temas. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados propuestos por el alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Las propuestas se llevarán a cabo de manera personal y/o en grupo, y se desarrollarán en clase. 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:

Lectura, estudio, visitas a actividades significativas en el ámbito de la materia y profundización individual de los estudiantes en los temas del programa. Desarrollo de investigación matérica y trabajos propositivos resultantes de esta investigación.

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: búsqueda y recopilación de información, reflexión, análisis, etc.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asignatura tiene dos partes, una teórica y una práctica, que tienen sus entregas individuales y una común. En cuanto a la parte teórica, se valorará la participación activa en los debates que formarán parte de la dinámica cotidiana de clase, así como la presentación grupal de un seminario basado en las autoras estudiadas. El seminario consistirá en preparar una clase y deberá tener una presentación oral con apoyo audiovisual y un trabajo escrito. En cuanto a la parte práctica, se llevará a cabo una propuesta personal que refleje los conceptos trabajados. La parte común es la entrega de la propuesta personal acompañada de un dossier escrito y una presentación oral, que aplique los conceptos teóricos, así como la memoria procedimental del proyecto. Para superar la asignatura, todas las actividades deberán estar aprobadas.

La asistencia a clase es obligatoria y más de un 20 % de faltas no justificadas supondrá no superar la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asistencia a clase y calidad de la actitud participativa en los debates y demás procedimientos teóricos y prácticos: 20 % de la nota.

Seminario: 20 % de la nota final.

Trabajo práctico: 20 % de la nota.

Propuesta personal (con dossier y presentación): 40 % de la nota.

RECUPERACIÓN

1. La nota media mínima del curso debe estar entre 4 y 4,99.
2. El/la alumno/a debe haber sido previamente evaluado/a en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga, como mínimo, a dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia debe haber sido igual o superior al 80 % de las horas lectivas presenciales.
4. Está establecida la posibilidad de superar la asignatura en segunda convocatoria, a través de una "prueba de síntesis", que se especificará en su momento.

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 manera 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.

CT03. Aplicar, en los proyectos creativos, conceptos de sostenibilidad, de equidad de género, de inclusión y de búsqueda del bien común de acuerdo con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

CT05. Actuar de manera ética y responsable en el proceso de producción artística, considerando el impacto ambiental, social, político y económico del trabajo propio.

RRAA de la materia:

KM15. Adaptar teorías de las ciencias sociales y tecnocientíficas al proyecto propio (KT02).

KM16. Interpretar contextos socioculturales concretos como criterio de búsqueda documental para el proyecto propio (KT05).

SM13. Integrar en el proyecto propio las dimensiones social, económica y medioambiental (ST01).

CM13. Integrar autocritica y autonomía en la toma de decisiones a lo largo de las diferentes fases del proyecto creativo propio (CT03).

CM14. Desarrollar proyectos creativos en equipo de manera coordinada y eficiente (CT02).

RRAA de la asignatura:

KA1. Plantear y desarrollar discursos y prácticas críticas y problematizadoras a partir del acercamiento y la interacción con objetos y praxis de las artes y los diseños contemporáneos.

SA1. Emplear diferentes metodologías y recursos de exploración y análisis propios de las ciencias sociales, del campo científico-técnico y de las artes y los diseños para el estudio y análisis crítico del contexto ecosocial desde una mirada feminista y decolonial.

CA1. Emplear con sentido crítico conceptos específicos del ámbito práctico y teórico de las artes y los diseños.

CA2. Emplear conceptos procedentes de diversos campos de saber (filosofía, ciencias sociales, ciencia y tecnología, pedagogía, etc.) de forma posicionada y según las necesidades del trabajo propio.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

AAVV (2006). *Altres mirades sobre el disseny*. Barcelona: Escola Massana. Centre d'Art i Disseny.

BARAD, K (2007). *Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning*, NC: Duke University Press.

BARAD, K (2003). *Posthumanist Performativity Toward an understanding of how matter becomes matter*. SIGNS. Spring 2003. (Arxiu pdf). Recuperat a: https://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4400/v14/pensumliste/barad_posthumanist-performativity.pdf

BENNET, J (2011). *Vibrant Matter A political ecology of things*, NC: Duke University Press.

BENNET, J (2011). *Artistry an agency in a world of vibrant matter* (en línia). Recuperat l'11 de novembre de 2016 en <https://www.youtube.com/watch?v=q607Ni23QjA>

BRAIDOTTI, R (2015). *Lo Posthumano*. Barcelona: Editorial Gedisa.

BRAIDOTTI, R (2018). *Por una política afirmativa*. Barcelona: Editorial Gedisa.

BREGMAN, R. (2017). *Utopia per a realistes*. Barcelona: Empúries.

BURGESS, R. (2011). *Harvesting color. How to find plants and make natural dyes*. New

York: Artisa.

BUTLER, J. (2004). *Lenguaje, poder e identidad*. Barcelona: Síntesis.

BUTLER (2001). *Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción*. Madrid: Ediciones Cátedra.

DEMOS, T.J. (2020). *Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y políticas de la ecología*. Madrid: Akal.

FEDERICI, S. (2010). *Calibán y la bruja Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S. (2013). *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S. (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S. (2020). *Reencantar el mundo. Feminismo y política de los comunes*. Madrid: Traficantes de sueños.

FEDERICI, S. (2021). *Brujas, caza de brujas y mujeres*. Madrid: Traficantes de sueños.

GARCÉS, M. (2013). *Un mundo común*. Barcelona: Edicions Bellaterra.

GARCÉS, M. (2015). *Filosofía inacabada*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

GARCÉS, M. (2015). Merleau-Ponty leído por Marina Garcés en el curso "Biblioteca Abierta" (en línea). Recuperat el 14 de febrer 2017 a: <https://www.youtube.com/watch?v=ZUnM6l4hJ20>

GARCÉS, M. (2017). *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Anagrama.

GUATTARI, F. (2015). *¿Qué es la ecosofía?* Buenos Aires: Cactus.

GUAYABERO, O. (2021). *El diseño para el día antes. Propuestas para antes del colapso y cómo es posible evitarlo o, al menos, intentarlo*. Madrid: Experimenta.

HARAWAY, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra.

HARAWAY, D. J. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Edición consonni*.

HARAWAY, D. (2020). *Cuentos para la supervivencia terrenal* (documental en línea). Recuperat el 20 de maig de 2020 en: <https://lalulula.tv/cine/100076/donna-haraway-cuentos-para-la-supervivencia-terrenal>

HERRERO, Y; PASCUAL, M; GONZÁLEZ REYES, M. *La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas*. Madrid: Traficantes de sueños.

HERRERO, Y; GAGO, V. (2023). *Ecofeminismos. La sostenibilidad de la vida*. Barcelona: Ed Icaria.

HERRERO, Y. (2022). *Educación para la sostenibilidad de la vida. Una mirada ecofeminista a la educación*. Madrid: Ed. Octaedro.

HERRERO, Y. (2021). *Los cinco elementos. Una cartilla de alfabetización ecológica*. Barcelona. Ed: Arcàdia.

KOSOFSKY, E. (2003). *Touching feeling Affect, pedagogy, performativity*. Durham/London: Duke University Press.

MANCUSO, S., VIOLA, A. (2015). *Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal*. Galaxia Gutenberg, S.L.

MANCUSO, S. (2020). *La nación de las plantas*. Galaxia Gutenberg, S.L.

MARGULIS, L. (2019). *Symbiotic Earth: How Lynn Margulis rocket the boat and started the scientific revolution*. Veure a: <https://vimeo.com/ondemand/symbioticearthhv>

MANZINI, E. (2015). *Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social*. Madrid: Experimenta.

MASSUMI, B. (2015). *Politics of Affect*. Cambridge: Polity Press.

MERLEAU-PONTY, M. (1945). *Fenomenología de la percepción*, París: Gallimard.

MERLEAU-PONTY, M. (1986). *El ojo y el espíritu*. Buenos Aires: Paidós.

MIES, M; SHIVA, V. (2016). *Ecofeminismo, teoría, crítica y perspectivas*. Barcelona: Ed Icaria Antarzit. Mujeres, voces y propuestas.

PELTA, R. (2022). *El diseño participativo en los orígenes del co-diseño*. Arxiu. Revista de l'arxiu valencià del disseny (article en línea). Recuperat a <https://ojs.uv.es/index.php/arxiu/article/view/25333/21422>

ROLNIK, S. (2019). *Esfemas de la insurrección Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Edición Tinta de limón, Colección nociones comunes.

SEGATO, R. (2015). *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo Editorial.

SEMPERE, J. (2009). *Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica*. Barcelona: Crítica.

SENNETT, R. (2006). *La cultura del nuevo capitalismo*. Barcelona: Anagrama.

SHIVA, V. (2019). *El planeta es de todos*. Madrid: Editorial Popular.

SHIVA, V. (2001). *Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y del conocimiento*. Barcelona: Ed Icaria.

SHIVA, V. (2024). *Terra viva. Mi vida en una biodiversidad de movimientos*. Iruña: Ed. Con tinta me tienes.

SPINOZA, B. (2011). *Obras completas*. Madrid: Gredos.

TSING, A. (2022). *La seta del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas*. Madrid: Capitan Swing.

VEJAR, K. (2015). *The modern natural dyer*. New York: Abrams.