

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 106459
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA
Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
Curso: CUARTO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: MARCEL PIE Y CLARA IRIS RAMOS
Horas de dedicación: 150h
Horas lectivas: 72h
Horas autónomas: 78h

CONTENIDOS DE LA MATERIA:

Esta materia es de metodología teórico-práctica. Su objetivo general es el de articular recursos y metodologías procedentes de los campos de saber 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 proceso propio de trabajo; una dimensión prospectiva y propositiva en relación con el propio proyecto, orientada hacia y desde la autonomía del estudiante; una dimensión instrumental de la práctica investigadora con el dominio de recursos y métodos de trabajo adecuados a la singularidad del proyecto propio.

Asignaturas de la materia:

Ficción
Archivo
Entorno y materia

FICCION

La ficción es todo aquel relato que nos ayuda a aproximarnos a la lectura de la realidad y a sus posibles, ya sea a partir de abstracciones que representan al mundo, como a la lectura que hacemos de éste, y abarca narrativas imaginarias expresadas en cualquier medio (novela, cuento, teatro, videojuego, cómic, animación, instalación, performance, etcétera). Toda producción que promueve un significado se ve implicada en la ficción, en nuestra forma de realizar una traducción de la vida. Asimismo, ésta configura nuestros imaginarios, nuestras realidades sociales y políticas y nuestras relaciones humanas. Lo que se propone en esta asignatura es aproximar la ficción como método de investigación, a fin de investigar en las diferentes posibilidades narrativas que reflexionen sobre los efectos de la vida humana y no humana, como en la forma de transferir, simular, especular o hacer un retorno de ésta hacia los demás sobre la realidad que nos rodea. A través de diferentes metodologías, se propone recorrer narraciones de tipo ficcional y factual, aquellas aparentemente están confrontadas u opuestas (ficciones o hechos reales/documentales), pero con las que de una forma entrelazada construimos de forma crítica nuestros mundos imaginarios, identidades, marcos culturales y realidades sociopolíticas.

OBJETIVOS

Genéricos:

Formular proyectos o situaciones a través de las cuales creamos espacios de relación intermedios, de contacto, de fricción o de contagio con y entre los diferentes agentes, comunidades, públicos y redes de las artes y los diseños.

Poner en juego cuestiones vinculadas con la cultura, el pensamiento y la creación contemporánea, entendiéndolas como herramientas que nos permiten construir un posicionamiento crítico y una manera de hacer propositiva hacia la realidad actual.

Específicos:

Conocer y emplear metodologías de investigación y estrategias de creación/comunicación vinculadas a la ficción, la ciencia ficción, la teoría ficción en el marco de la investigación en artes y diseños.

Identificar públicos y comunidades vinculadas y vinculantes al trabajo del alumno.

CONTENIDOS

La asignatura de Ficción se configura a través de cuatro bloques que se despliegan desde una aproximación teórico-práctica en torno a las diversas prácticas de las artes y los diseños

Bloque 1. Autoficciones y mitologías

La autoficción es un género literario que se diferencia de la autobiografía porque, en el caso de esta segunda, los hechos han ocurrido realmente de forma testimonial, mientras que en la autoficción lo que se narra puede partir de una realidad parcial y modificada. En este sentido, la autoficción se define entre la autobiografía y el relato inventado, es un vaivén que alterna datos, personajes, tiempo o espacios reales y ficticios. De esta forma, la persona que escribe no tiene que decir necesariamente la verdad, aunque la voz que narra hable de sí misma. Una autoficción es siempre una historia que cumple dos requisitos: el/la autor/a empírico/a narra el relato, y los hechos ficcionados, pueden ser a partir de sucesos reales o no. Este género ha servido a diversidad de autoras y autores para aterrizar o hacer preguntas a temas tan diversos como las subjetividades individuales y colectivas, las mitologías familiares, las anécdotas pequeñas que se estiran hasta ser historias más largas para ampliar escala de observación o las ficciones que exploran el contexto de la vida real al servicio de la investigación narrativa y especulativa en un marco humano global, entre otras muchas.

Bloque 2. La SF. Ciencia ficción y ficción especulativa.

La sigla SF es utilizada normalmente para denominar a la Science Fiction, género derivado de la literatura de ficción, la literatura fantástica y la narrativa de terror, como gran parte de la ficción utópica, distópica, apocalíptica y la ucronía. Muchas autoras han visto en la ciencia ficción un terreno fértil para imaginar muchos presentes posibles, formular preguntas al futuro y especular sobre lo que puede convertirse en nuestro mundo. La ciencia

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ficció se caracteriza por narrar situacions hipotètiques i amb freqüència explora les possibles conseqüències de les innovacions científiques, socials i tecnològiques. Per Donna Haraway, SF és la abreviatura de science fiction, però també de speculative fabulation, string figures, speculative feminism i scientific fact. Atravesant alguns camps de la narrativa en les arts i el disseny, se presenten algunes metodologies d'investigació de la SF que entrelacen les pràctiques narratives de escritura acadèmica amb les formes més quotidianes de relats, per analitzar i fabular sobre la creació de escenaris futurs i "imaginariis polítics" alternatius, en la mesura en que poden oferir models concrets per altres formes de vida en el present.

Bloque 3. Narratologia. Narrativa visual

La narració és la principal eina de creació de ficcions. En aquest blog se analitzaran els elements constitutius de la narració: el narrador/a, els personatges, la estructura i el temps i l'espai. Toda narració és un discurs que se desplega en el temps i l'espai. La narració és el procés mitjançant el qual l'espectador construeix la història en curs a partir de l'organització del relat. El relat se desenvolupa en un món fictici (el món diegètic) en el qual les situacions i esdeveniments narrats tenen lloc, i on els personatges se mostren i descobreixen a partir de se comportament i accions. El joc amb el temps, l'espai i el punt de vista és el que configura la forma en la qual se constitueix el relat. La naturalesa temporal de aquestes construccions nos permet analitzar-les i classificar-les en forma de estructures lineals i no lineals.

Desplegue de la assignatura per sessions:

Sesió 1 - 4

T1: Autoficcions i mitologies

Sesió 5 - 7

T2: SF. Ciència ficció i ficció especulativa.

Sesió 8 - 14

T3: Narratologia. Narració Visual

Sesió 15

Cierre de assignatura

METODOLOGIA

Les tres blocs que configuren la assignatura hibriden càpsules magistrals on se presenten diversos marcs conceptuals i eines metodològiques entorn a les estratègies de ficció contemporània, conjuntament amb un espai dedicat al aula taller on se activaran procediments performatius de comprensió de les mateixes eines i on l'alumne aplicarà els coneixements al desenvolupament de se projecte personal.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 60 h (40%)

Horas actividades supervisadas: 12h (8%)

Horas aprendizaje autónomo: 78h (52%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio. Visitas y/o presentaciones de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva. Exposición de contenidos prácticos y debate.

Actividad supervisada:

Realización de ejercicios en el aula o taller. Realización y presentación de elementos de comunicación del proceso de trabajo. Discusión y puesta en común de contenidos.

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.

Actividad autónoma:

Busca de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información. Lectura comprensiva de textos. Lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Actividad de evaluación:

Presentaciones de los ejercicios y de los resultados parciales o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se realiza a través del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo en el aula y de la actividad autónoma. La evaluación final del proceso de aprendizaje se realiza al final del proceso a partir de los trabajos relacionados y de la exposición oral y documental de la argumentación del trabajo realizado; asimismo la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula teniendo en cuenta

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

que son trabajos relacionados y requieren tener continuidad. La participación activa en el aula en el desarrollo del trabajo también será un elemento que determinará la puntuación final. En caso de ser evaluado por segunda convocatoria, se realizará una prueba de síntesis.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (40%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de procesos de investigación. (50%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas.(10%)

REEVALUACIÓN

1. La nota mínima mediana de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber sido 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 sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA DEL TÍTULO

Conocimientos

KT04. Describir los elementos fundamentales de un proyecto de diseño, artístico o de artes aplicadas en relación con la inclusión social.

KT05. Identificar los estereotipos y los roles de género y su posible incidencia en la producción cultural.

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

Habilidades

ST02. Aplicar las metodologías creativas propias de la titulación (que se basan en los elementos que las diferentes disciplinas históricas tienen en común) a los proyectos en arte y diseño.

ST05. Crear un proyecto artístico o de diseño que aplique enfoques y metodologías transdisciplinarios basados en una investigación previa.

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.

Competencias

CT01. Identificar oportunidades en el entorno público / privado para desarrollar un proyecto artístico o de diseño utilizando los conocimientos y metodologías propios de la titulación.

CT02. Resolver encargos concretos externos en el ámbito creativo con conocimientos, técnicas y metodologías transdisciplinarias.

CT03. Aplicar, en los proyectos creativos conceptos de sostenibilidad, de equidad de género, de inclusión y de búsqueda del bien común en consonancia con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

RRAA DE LA MATERIA

Conocimientos

KM38 Identificar las diferentes formas de investigación (ficción, archivo, sujeto y comunidad, entorno y contexto) en la propuesta de proyectos propios (KT02)

KM39 Señalar las metodologías de las diferentes áreas de conocimiento en el análisis de casos concretos de la realidad (KT03)

KM40 Definir el contexto específico en el que se inserta el proyecto personal de investigación (KT06)

Habilidades

SM33 Construir el proyecto propio de manera situada y (pre)posicional (con, desde, contra, por...) (ST05)

SM34 Aplicar las herramientas e instrumentos de investigación adecuados en función de la metodología empleada en el desarrollo de propuestas creativas concretas (ST06)

SM35 Elaborar de manera autónoma propuestas creativas personales identificando temas de interés propio. (ST07)

Competencias

CM30 Relacionar de manera crítica y posicionada los vínculos teóricos e instrumentos de la investigación con el trabajo propio (CT02)

CM31 Adaptar los roles personales en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según y las disciplinas implicadas (CT05)

RRAA DE LA ASIGNATURA

Conocimientos (KA)

KA1. Identificar las diferencias conceptuales y formales entre la autobiografía, la autoficción y la narrativa de ficción en el marco de las prácticas artísticas contemporáneas.

KA2. Reconocer los elementos constitutivos de la narrativa (narrador, personajes, estructura, tiempo y espacio) y sus configuraciones en estructuras lineales y no lineales.

KA3. Describir los marcos teóricos de la ciencia ficción (CF) y la ficción especulativa como metodologías de investigación para la creación de imaginarios políticos alternativos.

Habilidades (SA)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- SA1. Aplicar recursos de la narrativa y la ficción especulativa para formular escenarios futuros o realidades modificadas en el proyecto personal.
- SA2. Integrar y experimentar con los elementos constitutivos de la ficción —tanto en su dimensión narrativa como material (paratexto, índices o encuadernación)— para articular el significado y la forma del propio proyecto.
- SA3. Desarrollar procedimientos performativos y retóricos que permitan la narración situada y original de los resultados de una investigación creativa.

Competencias (CA)

- CA1. Construir una postura crítica frente a la realidad actual mediante la creación de situaciones ficticias que funcionen como herramientas propositivas.
- CA2. Crear espacios de relación, contacto o fricción con comunidades y públicos específicos a través de la práctica de la ficción y la narración visual.
- CA3. Actuar de forma autónoma en la hibridación de lenguajes para adquirir un discurso personal que integre de manera inseparable la reflexión teórica y la práctica experimental.

BIBLIOGRAFÍA

- Barthes, Roland (1999). *Mitologías*. Siglo xxi.
- Campbell, Joseph (1959). *El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Haraway, D. J. (2011). *SF: Science Fiction, Speculative Fabulation, String Figures, So Far*. *Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology*
- Despret, Vivianne (2022). *Autobiografía de un pulpo*. Bilbao: Consonni
- Pince, Gerald (2003). *A dictionary of narratology*. U of Nebraska Press.
- Eco, Umberto; MIRALLES, Helena Lozano (1996). *Seis paseos por los bosques narrativos*. Barcelona: Lumen.
- Gaudreault, André; JOST, François (1995). *El relato cinematográfico*. Buenos Aires: Paidós.
- Van Der Oever, Annie; Christie, Ian (2018). *Stories: Screen Narrative in the Digital Era*. Amsterdam University Press.