

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 106455

Créditos: 6

Tipo: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Profesor: Marcel Pié Barba

Total de horas: 150h

Horas presenciales: 72h

Horas de estudio autónomo: 78h

CONTENIDO DE LA MATERIA

Esta materia está formada por ocho asignaturas optativas de carácter práctico. En ella se trabajarán procesos y conocimientos como la manipulación del espacio en su vertiente funcional y lúdica; la innovación en el diseño y la evolución en el uso de los objetos; la generación de mensajes desde la complejidad y transversalidad de los medios de comunicación visual contemporáneos; la producción de imágenes desde la extraterritorialidad de la narrativa visual; la creación desde la contemporaneidad de las técnicas tradicionales y la elaboración de contenidos propios de las prácticas artísticas contemporáneas.

Asignaturas de la materia:

PRÁCTICAS DE LA MATERIA 1.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 1.

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y NARRACIÓN VISUAL 1.

PRÁCTICAS DEL DISEÑO 1.

PRÁCTICAS DE LA MATERIA 2.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 2.

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y NARRACIÓN VISUAL 2.

PRÁCTICAS DEL DISEÑO 2.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 2

La asignatura Prácticas Artísticas 1 es de carácter optativo y forma parte de la materia "Contexto y desarrollo en ámbitos específicos" del primer semestre de cuarto curso. Se entiende la asignatura como un taller teórico-práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o colectivas. Será un espacio de investigación/experimentación formal/material/conceptual orientado a entender los lenguajes y sistemas de producción como elementos centrales. Aprender a estudiarlos, analizarlos y comprenderlos para investigar cómo se relacionan en la complejidad de las prácticas y en las metodologías proyectuales del arte. Esta asignatura hace hincapié en completar y consolidar los conocimientos conceptuales, metodológicos, formales y procedimentales necesarios para el desarrollo de un pensamiento crítico y de un lenguaje creativo personal y riguroso; y de su necesaria interacción con el contexto social y profesional del ámbito del Arte. A lo largo de las sesiones se analizarán perspectivas "híbridas" entre el diseño, el arte y la artesanía, planteando blogs de breves ejercicios y un blog de investigación de largo plazo para que el alumnado sea capaz de ponerse en duda, investigando, experimentando y aprendiendo de la experiencia para encontrar, conocer y profundizar en un lenguaje propio y diferenciado. La asignatura quiere generar, producir y transmitir conocimiento desde el amplio abanico que aglutina la investigación, apoyada en las metodologías, estrategias proyectuales y procesos creativos (formal, material, técnico, especulativo, social) para acompañar al estudiante a tomar las decisiones necesarias para formalizar, presentar y comunicar sus proyectos personales y/o su TFG. Las asignaturas de Prácticas artísticas 1 y 2 están conducidas por un equipo de docentes que en su práctica profesional aborda proyectos vinculados a las artes visuales. La asignatura se llevará a cabo confluendo en un aula polivalente y espacio-taller, y en función de las necesidades del alumnado en los talleres específicos.

OBJETIVOS

- Establecer la transdisciplinariedad como una práctica habitual con el objetivo de generar nuevas experiencias e intersecciones entre diferentes campos.
- Utilizar el contexto local y global como un territorio de referencias permanentes y como punto de partida para procesos de análisis y creación.
- Cuestionar los principios culturales, morales y éticos establecidos con el fin de reforzar la postura ética del creador.
- Abordar dilemas teóricos que permitan el establecimiento de hipótesis, la definición de un marco teórico inicial y la formalización de una propuesta.
- Experimentar con nuevas metodologías de investigación y creación.
- Aplicar las técnicas, los procedimientos y los instrumentos propios de las artes visuales en función de las necesidades de cada proyecto.
- Desarrollar aspectos comunicativos y estéticos: lenguajes visuales, objetuales y espaciales.
- Experimentar como método de investigación y para descubrir nuevos lenguajes.

CONTENIDOS

Dada la naturaleza teórico-práctica del módulo, se proponen actividades tanto para contextualizar como para introducir a los estudiantes en el ámbito de las artes visuales desde una perspectiva empírica, amplia y plural. A lo largo del módulo, existe una base teórica que se trabaja día a día a través de presentaciones públicas y debates.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

En los módulos teóricos se presentarán conceptos y referencias relacionados con la especificidad de la investigación artística académica, contextualizados en el ámbito universitario europeo. Al mismo tiempo, se prestará especial atención al análisis de los contextos para el desarrollo de prácticas artísticas en entornos postuniversitarios.

El trabajo práctico permitirá a los estudiantes reflexionar sobre los parámetros que influyen en la concepción de un proyecto artístico. Los estudiantes realizarán estos ejercicios de forma autónoma, tanto dentro como fuera del aula, desarrollando las diversas metodologías personales presentadas en clase.

Durante las sesiones se llevarán a cabo revisiones y análisis del avance de los trabajos en curso, que culminarán con la presentación, revisión y puesta en común de los resultados con todo el grupo, fomentando así la autocrítica y el análisis del proyecto.

Se organizarán lecturas, charlas de ponentes invitados, visitas a exposiciones, conferencias y presentaciones relacionadas con el módulo, y se evaluará el intercambio de lo aprendido en ellas.

PROGRAMA

1er BLOQUE - EXPLORAMOS

- SESIÓN 1: Presentación asignatura / PRÁCTICA 1: Manifiesto del NO
- SESIÓN 2: Plantear un proyecto / PRÁCTICA 2: Loose Associations
- SESIÓN 3: Recursos y estrategias / PRÁCTICA 3: La caja de herramientas
- SESIÓN 4: Creación situada / PRÁCTICA 4: Lo personal y lo político
- SESIÓN 5: Revisión propuestas del 1er BLOQUE
- SESIÓN 6: Presentación propuestas 1er BLOQUE

2º BLOQUE - PROYECTAMOS

- SESIÓN 7: Inicio del proyecto personal / PRÁCTICA 1: El gesto
- SESIÓN 8, 9, 10, 11 y 13: Desarrollo del proyecto
- SESIÓN 14: Preentrega del proyecto
- SESIÓN 15: Entrega interna
- SESIÓN 17: Presentación abierta (junto con las demás asignaturas de la materia)

CIERRE

- SESIÓN 17: Cierre del curso y evaluación
- SESIÓN 18: Reevaluación

METODOLOGÍA

Al ser una asignatura con una marcada orientación aplicada, el peso metodológico recae en el desarrollo de una serie de blogs de trabajo a través de los cuales se irán introduciendo diversos temas de debate, así como herramientas metodológicas de investigación y de creación que acompañarán al alumnado en el desarrollo de un proyecto personal.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150 h

Horas de actividades dirigidas: 60 h (40 %)

Horas de actividades supervisadas (incluidas las horas de evaluación): 12 h (8 %)

Horas de aprendizaje autónomo: 78 h (52 %)

Actividad guiada:

Presentación y debate de contenidos teóricos, referencias y casos prácticos y/o visitas y/o ponencias de expertos.

Metodología de aprendizaje: Evaluación crítica y debate en grupo y/o presentación de contenidos prácticos y debate.

Supervisado por el tutor. Debate y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula o taller.

Presentación pública y debate. Durante las horas lectivas, se supervisará el progreso y se orientará a los alumnos mediante tutorías para ayudarles a cumplir los requisitos para el desarrollo del proyecto.

Se organizarán actividades de trabajo en grupo para plantear preguntas, enfoques de proyectos, generar ideas y analizar casos prácticos.

Actividad supervisada:

Orientación sobre los procesos de formalización de cada proyecto, a través de un diálogo constante con los equipos docentes durante el proceso de aprendizaje. Este diálogo permite una atención personalizada y un seguimiento de los proyectos de los estudiantes, y es una garantía de calidad formativa para resolver dudas en caso de dificultades con los contenidos de la asignatura y para realizar un seguimiento cercano del proceso de aprendizaje.

Trabajo autónomo:

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos prácticos y referencias. Lectura de textos. Trabajos prácticos autónomos.

Tratamiento de la información y/o comprensión lectora de textos, y/o comprensión lectora de elementos formales y materiales.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Descripció: Se exigirà al estudiant que desenvolpe de forma autònoma els treballs teòrics i pràctics proposats en els tallers, amb el fi de completar els temes i projectes establerts en classe. Posteriorment, això es avaluarà mitjançant el seguiment durant les activitats dirigides i supervisades.

SISTEMA DE EVALUACIÓ

Això és un curs amb avaluació contínua; per tant, no hi ha opció de entregar un únic treball al final del curs. Tots els treballs que no es entreguen a la data indicada pel professorat seran penalitzats o podrien no ser avaluats.

REEVALUACIÓ: En cas d'obtenir una qualificació insuficient, els estudiants podran optar per la reevaluació d'un o diversos dels seus treballs, sempre que compleixin els següents requisits:

- Haver assolit un 80 % d'assistència a classe
- Haver completat el seguiment obligatori per part del professorat.
- Haver complert els terminis establerts per a la entrega de treballs.

La nota de la reevaluació nunca serà superior a 5 (aprobat).

El curs és presencial i es controlarà l'assistència (80 %). En cas que un estudiant es enfronti a dificultats personals, laborals o acadèmiques que li impedeixin seguir el ritme del curs, haurà de informar al personal docent, al seu tutor o, com a últim recurs, al coordinador acadèmic del grau, amb el fi de trobar una solució oportuna.

Sota cap circumstància s'acceptaran justificacions o sol·licituds de flexibilitat al finalitzar el curs.

ACTIVITATS I CRITERIS D'EVALUACIÓ

Activitat d'avaluació

Presentació d'exercicis per a l'obtenció de resultats parcials i/o finals.

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

Descripció: Entrevistes individuals o reflexions en grup sobre el resultat global del mòdul en la seva fase final. Proves de procés i presentació dels treballs pràctics realitzats en classe i del treball independent.

Els criteris d'avaluació de cada un dels projectes realitzats al llarg del curs tenen per objecte valorar el compromís, la qualitat i l'autonomia de cada alumne, i els indicadors que s'utilitzaran seran els següents:

- 1.- Coherència amb els objectius establerts al principi, tant generals com específics, i el seu compliment a la proposta final.
- 2.- Rigor en la planificació temporal i coherència en el seguiment del pla. Autonomia.
- 3.- Coherència interna del projecte en la relació entre concepte i procés.
- 4.- Claritat, qualitat i coherència en la comunicació i presentació del projecte.

Avaluació contínua mitjançant el seguiment del procés d'aprenentatge. (45 %)

Avaluació de la presentació i realització d'exercicis i tasques. (40 %)

Avaluació formativa a través de seminaris, debats, visites i altres activitats en grup. (10 %)

Actitud, participació i compromís amb el grup i la classe (5 % de la nota final)

RESULTATS D'APRENENTAJE DEL TÍTOL

Conocimientos:

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

KT03 Identificar els elements comuns i específics dels diferents llenguajes creatius.

KT06 Relacionar la experiència única de l'estudiant amb la realitat global contemporània a l'hora de posicionar-se respecte a la seua pròpia obra.

Habilidades:

ST02 Aplicar les metodologies creatives específiques del programa d'estudis (basades en els elements comuns a les diverses disciplines històriques) a projectes d'art i disseny.

ST07 Treballar en projectes d'art i disseny de forma cooperativa i integrada en equips heterogenis.

Competencias:

CT02 Resoldre encàrgs externs específics en l'àmbit creatiu utilitzant coneixements, tècniques i metodologies transdisciplinàries.

CT03 Aplicar, en projectes creatius, conceptes de sostenibilitat, igualtat de gènere, inclusió i la cerca del bé comú, en consonància amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS).

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA MATERIA

Conocimientos:

KM35 Identificar la metodología adecuada para el tipo de proyecto en cada ámbito, aplicando los diferentes métodos de trabajo y desarrollo de proyectos (KT01)

KM36 Reconocer el ámbito creativo específico y su relación con el ámbito profesional a lo largo de los proyectos creativos llevados a cabo en el diferentes módulos optativos. (KT03)

KM37 Seleccionar las herramientas y recursos para la comunicación en ámbitos específicos a la hora de materializar el propio proyecto (KT06)

Habilidades:

SM31 Planificar el desarrollo de proyectos tanto en el marco de la práctica profesional por cuenta propia como en el contexto de una empresa o de instituciones públicas (ST02)

SM32 Realizar proyectos complejos colaborando con profesionales de otros campos y gestionando conocimientos específicos de otras disciplinas. de manera decisiva (ST07)

Competencias:

CM28 Aplicar de forma autónoma diferentes métodos de investigación para el desarrollo de proyectos de diseño o artísticos de manera específica o interdisciplinaria (CT02)

CM29 Relacionar ideas correctamente y transmitir las de forma eficaz y creativa utilizando el medio adecuado para cada situación comunicativa (CT03)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos:

CA- Aplicar nuevos lenguajes y procedimientos en el proceso creativo a través de la experimentación. (KM35)

CA- Reconocer la transdisciplinariedad como un elemento básico y positivo para el futuro de la profesión. (KM36)

Competencias

SA- Aplicar las técnicas y tecnologías adecuadas al ámbito en el que se desarrolla un proyecto. (SM32)

SA- Planificar las fases de un proyecto, tomando decisiones basadas en los agentes externos, las restricciones y las limitaciones del contexto. (SM32)

SA- Aplicar los procesos adecuados para la materialización o propuesta de producción, ya sea de forma autónoma y/o a través de terceros para su producción. (SM31)

SA- Utilizar recursos técnicos y conceptuales mediante una apropiación y transformación personalizadas de herramientas materiales y conceptos. (KM37)

Competencias:

CA- Formular propuestas concretas en el ámbito de las artes y ser capaz de plasmarlas, aplicando estrategias, métodos, herramientas y lenguajes adecuados a cada situación y contexto. (CM28)

CA- Comunicar ideas, procesos y resultados de las fases del trabajo, utilizando técnicas de formalización y recursos expresivos, en función de la propuesta y del interlocutor. (CM29)

CALENDARIO

El módulo consta de aproximadamente 15 sesiones lectivas y 2 sesiones para entregas y evaluación.

BIBLIOGRAFÍA

MUNTADAS, Antoni. *Reflexiones sobre la metodología del proyecto*. Barcelona: La Escocesa, 2019.

GANDER, Ryan. *Loose Associations*. Paris: Ryan Gander, 2007.

FLUSSER, Vilém. *Los Gestos*. Barcelona: Empresa Editorial Herder, 1994.

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

SÁNCHEZ, Yvette. *Batman entre las mariposas. Arte coleccionista o el riesgo de transgredir el orden. Carlos Pazos-No me digas nada Ausstellungskatalog*, 2007.

STEYERL, Hito. *Los condenados a la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

BORGES, Jorge Luis. *Funes el memorioso. Ficciones*. Buenos Aires: Emecé Editores, 1944.

BORGES, Jorge Luis. *El idioma analítico de John Wilkins. Otras inquisiciones*. Buenos Aires: Sur, 1952.

POE, Edgar Allan. *Ensayos y críticas (1844-1849)*. Madrid: Alianza Editorial, 1981.