

Código: 106451
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA
Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS
Curso: CUARTO
Semestre: Primero
Equipo docente: Laia Arqueros Claramunt
Horas de dedicación: 150h
Horas lectivas: 75h
Horas autónomas: 75h

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Esta materia está formada por ocho asignaturas optativas de carácter teórico práctico donde se trabajarán procesos y conocimientos como la manipulación del espacio en su vertiente funcional y lúdico; 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; la elaboración de discurso desde la riqueza material y la complejidad del espacio expositivo; la producción de contenidos propios de las prácticas artísticas contemporáneas.

En cualquiera de ellas el alumnado ampliará su conocimiento sobre las herramientas que las caracterizan y desarrollará y profundizará en la configuración de un trabajo personal y riguroso que le permita actuar en el contexto social y profesional.

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.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. PRÁCTICAS DE LA MATERIA 1

La asignatura Prácticas de la Materia 1 es de carácter optativo y forma parte de la materia Contexto y desarrollo en ámbitos específicos del primer semestre de cuarto curso. Se concibe como un taller teórico-práctico de investigación y realización de propuestas vinculadas al ámbito de las Artes Aplicadas y sus prácticas expandidas.

Dentro del recorrido proyectual del último curso, la asignatura funciona como un laboratorio de incubación proyectual orientado a la exploración, la acumulación de referentes y la experimentación material. Esta etapa se centra en la construcción de una base operativa sólida, priorizando el ensayo material y la validación del error como herramientas de conocimiento, desplazando el foco del objeto final hacia la profundidad del proceso.

El objetivo es consolidar un pensamiento crítico y un lenguaje propios, entendiendo los sistemas de producción como generadores de pensamiento. De este modo, se dota al alumnado de las bases conceptuales y procedimentales necesarias para articular una línea de investigación singular y transitar con autonomía hacia las fases de resolución de sus proyectos personales o su Trabajo de Fin de Grado (TFG).

OBJETIVOS

- 1. Redefinir** la práctica creativa desde un posicionamiento ético y transdisciplinar frente a los dilemas contemporáneos, asumiendo la responsabilidad e incidencia social del propio trabajo.
- 2. Integrar** la mirada crítica de género, la inclusión y la ética de los cuidados desde las primeras tomas de contacto y dinámicas de taller.
- 3. Iniciar** la investigación y recolección de saberes para comenzar a construir un marco teórico propio basado en genealogías culturales y la experimentación situada.
- 4. Explorar** relatos críticos que vinculen la tecnología con la cultura material y las prácticas expandidas de las Artes Aplicadas.
- 5. Aplicar** la lógica artesana y el diálogo material, entendidos como métodos de investigación, para la generación de propuestas experimentales y la activación de metodologías de ideación y ensayo.
- 6. Habitar** la deriva y el ensayo, aprendiendo a suspender el juicio prematuro e integrando el error y la resistencia del material como información operativa del proceso.
- 7. Fomentar** dinámicas de lectura compartida y apoyo mutuo para potenciar la escucha activa y el aprendizaje colectivo durante la fase de incubación.
- 8. Iniciar** la búsqueda de un lenguaje propio a través de la experimentación visual, objetual, editorial y el registro sistemático y continuado del proceso.
- 9. Articular** los primeros hallazgos integrando la comunicación oral, material y conceptual, utilizando los recursos de las artes de la materia como herramientas activas para la traducción y el prototipado de ideas.
- 10. Explorar** el uso de materiales y herramientas, activando el trabajo manual para reconocer a la materia como un agente activo y motor del pensamiento proyectual.

CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se despliegan a lo largo de dos grandes bloques metodológicos orientados a la investigación: Bloque 1: Acumular (Explorar) y Bloque 2: Conectar (Proyectar).

A partir de estos dos bloques, la práctica de taller explora la dimensión transdisciplinar de la materia mediante cuatro ejes temáticos: el estudio del giro material y la agencia como motor del pensamiento creativo; la investigación de genealogías y referentes bajo una perspectiva crítica y de género; la confluencia entre sistemas de producción tradicionales y técnicas de registro y multiplicidad; y los discursos de la materia vinculados a la sostenibilidad y la ética de los cuidados.

METODOLOGÍA

La asignatura se desarrolla bajo el modelo de investigación basada en la práctica, otorgando centralidad al despliegue del proceso y a la construcción de una metodología de investigación fundamentada, ética y honesta.

Este enfoque se despliega mediante cuatro pilares metodológicos:

Prácticas detonantes: Ejercicios intensivos de corta duración diseñados para activar conceptos teóricos mediante el ensayo material y la experimentación inmediata.

Investigación situada: Acompañamiento y tutorización personalizada para que el alumnado articule una línea de investigación singular con autonomía.

Aprendizaje colectivo y soporte mutuo: Sesiones de análisis grupal y retorno compartido donde se valida el error como información operativa y se fomenta la coevaluación horizontal.

Trazabilidad del proceso: Uso sistemático del Cuaderno de Campo y el ensayo visual como herramientas para el registro, la reflexión crítica y la construcción de conocimiento material.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación total: 150 h

Horas actividades dirigidas: 60 h (40%)

Horas actividades supervisadas: 12 h (8%)

Horas aprendizaje autónomo: 78 h (52%)

Horas actividades de evaluación: (Integradas dentro de las horas lectivas dirigidas y supervisadas)

Actividad dirigida: Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio. *Metodología de aprendizaje:* Valoración y discusión crítica colectiva, exposición de contenidos prácticos y dinámicas de lectura compartida de referentes y materiales. *Descripción:* Al inicio de las sesiones se realizará una exposición oral del marco teórico y conceptual, acompañada de los enunciados y premisas prácticas a desarrollar. Se fomentará la creación de un repositorio colectivo de saberes y referencias.

Actividad supervisada: Seguimiento continuo por parte del equipo docente. Discusión, puesta en común de contenidos y realización de ejercicios en el aula-taller. *Metodología de aprendizaje:* Asesoramiento técnico y metodológico sobre los procesos de investigación y formalización del alumnado. Seguimiento y tutorización individual y colectiva de los resultados parciales. *Descripción:* Durante las horas de trabajo en el aula-taller se guiará al alumnado en su proceso de experimentación material. Se plantearán dinámicas de coevaluación y lectura crítica compartida en grupos reducidos para analizar referentes, proponer planteamientos de proyecto y fomentar la autonomía en la toma de decisiones.

Actividad autónoma: Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Trabajo práctico autónomo y registro continuado del proceso. *Metodología de aprendizaje:* Tratamiento crítico de la información, lectura comprensiva de textos y experimentación autónoma con elementos formales y matéricos. *Descripción:* El alumnado deberá desarrollar el trabajo teórico y práctico propuesto en los talleres de forma autónoma para completar la investigación iniciada en clase. Será fundamental garantizar la absoluta **trazabilidad del proceso** mediante un registro continuado (visual, escrito y/o material) que evidencie el pensamiento en acción, el cual se evaluará posteriormente en las actividades supervisadas.

Actividad de evaluación: Presentación y defensa de los ejercicios, procesos de investigación y resultados parciales y/o finales. *Metodología de aprendizaje:* Comentario, revisión y retorno crítico, individual o en grupo, de los procesos y las formalizaciones. *Descripción:* Dinámicas de exposición pública, dispositivos de lectura compartida y reflexión grupal sobre los resultados del proyecto y el aprendizaje metodológico adquirido a lo largo de las distintas fases de la asignatura.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL TÍTULO

Conocimientos o contenidos (KT)

KT01. Identificar los contenidos, lenguajes y perspectivas fundamentales para el análisis de la práctica cultural contemporánea en sus diversas manifestaciones.

KT02. Describir los indicadores básicos en la evolución de las artes y los diseños contemporáneos en relación con el progreso en la consecución de los objetivos sociales y medioambientales, tales como los recogidos en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

KT03. Identificar los elementos que son comunes y los específicos en los diferentes lenguajes creativos.

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 o destrezas (ST)

ST01. Analizar críticamente las normas y los principios que rigen en la profesión de los creadores/as culturales en arte y diseño teniendo en cuenta criterios de igualdad de género, igualdad distributiva y sostenibilidad medio ambiental.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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.

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.

ST04. Seleccionar fuentes de información adecuadas sobre arte y diseño integrando dicha información con capacidad de síntesis, análisis de alternativas y debate crítico.

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.

ST07. Trabajar en proyectos de arte y diseño de manera cooperativa e integrada en equipos de composición heterogénea.

Competencias (CT)

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 transdisciplinares.

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).

CT04. Examinar dónde y por qué las organizaciones públicas o privadas utilizan la tecnología contemporánea de la información y la comunicación poniendo énfasis en los principios del tratamiento ético de la información.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA

Conocimientos (KM)

KM35: Identificar la metodología adecuada para la tipología de proyecto en cada ámbito aplicando los diferentes métodos de trabajo y desarrollo del proyecto.

KM36: Reconocer el ámbito creativo específico y su relación con el ámbito profesional a lo largo de los proyectos creativos realizados en las diferentes asignaturas optativas.

KM37: Seleccionar las herramientas y recursos para la comunicación de los ámbitos específicos en la materialización del proyecto propio.

Habilidades (SM)

SM31: Planificar el desarrollo de proyectos tanto en el marco de trabajo profesional autónomo como en el ámbito de la empresa o instituciones públicas.

SM32: Producir proyectos complejos dialogando con profesionales de otros ámbitos gestionando conocimientos propios de otras disciplinas de manera resolutiva.

Competencias (CM)

CM28: Aplicar de manera autónoma los diferentes métodos de investigación para el desarrollo de proyectos de diseño o artísticos de manera específica o transversal.

CM29: Relacionar correctamente las ideas y transmitir las con eficacia y creatividad utilizando el medio adecuado a cada situación comunicativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

KA (KM35): Identificar la metodología adecuada para la tipología de proyecto en cada ámbito aplicando los diferentes métodos de trabajo y desarrollo del proyecto.

KA (KM36): Reconocer el ámbito creativo específico y su relación con el ámbito profesional a lo largo de los proyectos creativos realizados.

KA (KM37): Seleccionar las herramientas y recursos para la comunicación de los ámbitos específicos en la materialización del proyecto propio.

SA (SM31): Planificar el desarrollo de proyectos tanto en el marco de trabajo profesional autónomo como en el ámbito de la empresa o instituciones públicas.

SA (SM32): Producir proyectos complejos dialogando con profesionales de otros ámbitos gestionando conocimientos propios de otras disciplinas de manera resolutiva.

CA (CM28): Aplicar de manera autónoma los diferentes métodos de investigación para el desarrollo de proyectos de diseño o artísticos de manera específica o transversal.

CA (CM29): Relacionar correctamente las ideas y transmitir las con eficacia y creatividad utilizando el medio adecuado a cada situación comunicativa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Esta es una asignatura de evaluación continua, por lo tanto, no cuenta con la posibilidad de una entrega única a final de curso. Todos los trabajos que no sean entregados en la fecha indicada por el equipo docente serán penalizados o directamente no podrán ser evaluados. Para optar a la evaluación continua es obligatorio cumplir con un mínimo del 80% de asistencia.

Los criterios de evaluación en cada uno de los trabajos realizados a lo largo de la asignatura tienen como objetivo evaluar el compromiso, la calidad y la autonomía del alumnado y los indicadores utilizados serán los siguientes:

- 1.- Coherencia con los objetivos planteados al inicio, tanto generales como específicos y el cumplimiento de ellos en la propuesta final.
- 2.- Rigor en la planificación de tiempo y coherencia en el seguimiento de la planificación. Autonomía.
- 3.- Coherencia interna del proyecto en las relaciones concepto - proceso.
- 4.- Claridad, calidad y coherencia en la comunicación y presentación del proyecto.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

30% - BLOQUE 1: Acumular/Explorar. Evaluación de la fase inicial del proyecto orientada a la investigación y experimentación. El porcentaje se desglosa en: Investigación y análisis (20%), Lanzamiento de ideas (30%), Formalización de la propuesta (30%) y Comunicación del proyecto (20%). (*Resultados de aprendizaje evaluados: KM35, KM37, SM31*)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

60% - BLOQUE 2: Conectar/Proyectar. Evaluación de la fase de síntesis y autonomía metodológica. El porcentaje se desglosa en: Investigación y análisis (20%), Lanzamiento de ideas (30%), Formalización de la propuesta (30%) y Comunicación del proyecto (20%). *(Resultados de aprendizaje evaluados: CM28, CM29, SM32, KM35)*

10% - Habitar el aula (comunidad de aprendizaje). Actitud, participación y compromiso transversal. Se evaluará la implicación activa en el aula-taller, la calidad de la escucha en las dinámicas de lectura compartida, el cuidado de los espacios comunes y la corresponsabilidad en el fomento del apoyo mutuo. *(Resultados de aprendizaje evaluados: KM36, SM32)*

REEVALUACIÓN

En caso de evaluación insuficiente, el alumnado optará a la reevaluación de uno o varios de sus trabajos siempre que cumpla estrictamente con los siguientes requisitos:

- Haber cumplido con un 80% de asistencia a clase.
- Haber realizado el seguimiento continuo obligatorio por parte del equipo docente.
- Haber cumplido con los plazos de entrega establecidos de los trabajos. La nota de reevaluación no será nunca mayor de 5 (Suficiente o aprobado).

En caso de que el alumnado tenga algún tipo de complicación personal, laboral o académica que le impida seguir el transcurso de la asignatura, tendrá que comunicarlo al equipo docente, a tutor/a, o, en última instancia, a coordinación pedagógica del Grado, para poder encontrar una solución a tiempo. En ningún caso se aceptarán justificaciones o peticiones de flexibilidad a final de curso.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega inicialmente durante 16 sesiones de 4h presenciales siguiendo la siguiente distribución:

SESIÓN 1

Presentación de la asignatura.
Introducción Bloque 1: Acumular/explorar.
Ejercicios detonantes 00 y 01.

SESIÓN 2

BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO: Acumular/Explorar
Ejercicio detonante 02

SESIÓN 3

BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO: Acumular/Explorar
Ejercicio detonante 03

SESIÓN 4

BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO: Acumular/Explorar
Ejercicio detonante 04

SESIÓN 5

BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO: Acumular/Explorar
ENTREGA PRIMER BLOQUE

SESIÓN 6 – SESIÓN 14

BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO: Conectar/Proyectar
Trabajo en el aula taller y tutorías.

SESIÓN 15

Entrega final

SESIÓN 16

Cierre conjunto en el aula/ REEVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA*

- Arias, B. (2025). Blandito blandito: ¿Qué le hacemos les feministas al arte? Cielo Santo2.
Barad, K. (2023). Cuestión de materia. Holobionte2.
Boserman, C. (2021). Dibujo en contexto: Otros laboratorios, pequeñas cocinas y un rebaño (Tesis doctoral). Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya / BAU2.
Espejo Ayca, E. (2022). Yanak uywaña: La crianza mutua de las artes. PCP4.
Halberstam, J. (2018). El arte queer del fracaso. Egales4.
Heijnen, E., & Bremmer, M. (Eds.). (2020). Wicked arts assignments: Practising creativity in contemporary arts education. Valiz4.
hooks, b. (2021). Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad. Capitán Swing4.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- hooks, b. (2022). Enseñar pensamiento crítico (V. Sabaté, Trad.). Rayo Verde4.
- Kent, C., & Steward, J. (2019). Observar, conectar, celebrar: Las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita. Gustavo Gili4.
- Le Guin, U. K. (2018). Contar es escuchar: Sobre la escritura, la lectura, la imaginación. Círculo de Tiza. ISBN 978-84-947707-0-8.
- Rasch, M., Gijzen, J., & Staal, H. (Eds.). (2024). Hands on research for artists, designers & educators. Set Margins' Publications5.
- Vis, D. (2021). Research for people who (think they) would rather create. Onomatopee5.
- Munari, Bruno. Como nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili. 1983

**Querido alumnado, la bibliografía la completáis vosotras/os*