

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Codi: 106455

Crèdits: 6

Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA

Matèria: CONTEXT I DESENVOLUPAMENT EN ÀMBITS ESPECÍFICS

Curs: QUART

Semestre: PRIMER

Equip docent: Marcel Pié Barba

Hores de dedicació: 150h

Hores lectives: 72h

Hores autònomes: 78h

CONTINGUTS DE LA MATÈRIA

Aquesta matèria està formada per vuit assignatures optatives de caràcter pràctic. En ella es treballaran processos i coneixements com la manipulació de l'espai en el seu vessant funcional i lúdic; la innovació en el disseny i l'evolució en l'ús dels objectes; la generació de missatges des de la complexitat i transversalitat dels mitjans de comunicació visual contemporanis; la producció d'imatges des de l'extraterritorialitat de la narrativa visual; la creació des de la contemporaneïtat de les tècniques tradicionals i l'elaboració de continguts propis de les pràctiques artístiques contemporànies.

Assignatures de la matèria:

PRÀCTIQUES DE LA MATÈRIA 1.

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES 1.

PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ I NARRACIÓ VISUAL 1.

PRÀCTIQUES DEL DISSENY 1.

PRÀCTIQUES DE LA MATÈRIA 2.

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES 2.

PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ I NARRACIÓ VISUAL 2.

PRÀCTIQUES DEL DISSENY 2

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES 1.

L'assignatura Pràctiques Artístiques 1 és de caràcter optatiu i forma part de la matèria "Context i desenvolupament en àmbits específics" del primer semestre de quart curs. S'entén l'assignatura com un taller teòric-pràctic, d'investigació i realització de propostes personals i/o col·lectives. Serà un espai d'investigació/experimentació formal/material/conceptual orientat a entendre els llenguatges i els sistemes de producció com a elements centrals. Aprendre a estudiar-los, analitzar-los i comprendre'ls per tal d'investigar com es relacionen en la complexitat de les pràctiques i en les metodologies projectuals de l'art. Aquesta assignatura posa l'accent en completar i consolidar els coneixements conceptuals, metodològics, formals i procedimentals necessaris per al desenvolupament d'un pensament crític i d'un llenguatge creatiu personal i rigorós; i de la seva necessària interacció amb el context social i professional de l'àmbit de l'Art. Al llarg de les sessions s'analitzaran perspectives "híbrides" entre el disseny, l'art i l'artesanía, plantejant blocs de breus exercicis i un bloc de recerca de llarg termini per tal que l'alumnat sigui capaç de posar-se en dubte, investigant, experimentant i aprenent de l'experiència per tal de trobar, conèixer i aprofundir en un llenguatge propi i diferenciat. L'assignatura vol generar, produir i transmetre coneixement des de l'ampli ventall que aglutina la recerca, recolzades en les metodologies, les estratègies projectuals i els processos creatius (formal, material, tècnic, especulatiu, social) per tal d'acompanyar a l'estudiant a prendre les decisions necessàries per a formalitzar, presentar i comunicar els seus projectes personals i/o el seu TFG. Les assignatures de Pràctiques artístiques 1 i 2 estan conduïdes per un equip de docents que en la seva pràctica professional aborden projectes vinculats a les arts visuals. L'assignatura es portarà a terme confluint en una aula polivalent i espai-taller, i en funció de les necessitats de l'alumnat en els tallers específics.

OBJECTIUS

- Establir la *transdisciplina com a pràctica habitual amb la finalitat de generar noves experiències i interseccions entre els diferents àmbits.
- Utilitzar el context local i global com un territori de referències permanents i com a punt de partida dels processos d'anàlisi i creació.
- Posar en crisi els principis culturals, morals i ètics establerts amb la finalitat de potenciar el posicionament ètic del creatiu.
- Abordar dilemes teòrics que permeten establir hipòtesis, definir un marc teòric d'inici i formalitzar una proposta.
- Experimentar noves metodologies de recerca i creació.
- Aplicar les tècniques, els procediments i els instruments propis de les arts visuals en funció de les necessitats de cada projecte.
- Desenvolupar els aspectes comunicatius i estètics: llenguatges visuals, objectual i espacial.
- Experimentar, com a mètode de recerca i coneixement de nous llenguatges.

CONTINGUTS

Donat el caràcter teoricopràctic de l'assignatura, es plantegen dinàmiques tant per a contextualitzar com per a introduir a l'alumnat l'àmbit de les arts visuals desde una perspectiva empírica, àmplia i plural. Durant tota l'assignatura hi ha una base teòrica que es va treballant dia a dia a través de presentacions públiques i comentaris.

En els blocs teòrics s'exposaran conceptes i referents relacionats amb l'especificitat de la recerca artística acadèmica contextualitzada en entorns universitaris europeus. Alhora es posarà especial atenció en analitzar contextos on desenvolupar pràctiques artístiques en entorns post universitaris.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Els treballs pràctics permetran a l'alumnat una reflexió pròpia sobre els paràmetres que incideixen a l'hora de concebre un projecte artístic. Aquests exercicis els realitzarà l'alumnat a l'aula i fora d'ella de manera autònoma desenvolupant diferents metodologies pròpies exposades en la classe.

Durant les sessions es realitzaran revisions i anàlisis de l'evolució del treball en curs per a concloure amb la presentació, revisió i la posada en comú de tot el grup, fomentant així l'autocrítica i l'anàlisi de projectes.

Es plantejaran lectures, convidats, visites a exposicions, conferències, presentacions que tinguin relació amb l'assignatura i s'avaluarà la posada en comú de l'aprens en elles.

PROGRAMA

1r BLOC - EXPLOREM

- SESSIÓ 1: Presentació assignatura / PRÀCTICA 1: Manifest del NO
- SESSIÓ 2: Plantejar un projecte / PRÀCTICA 2: Loose Associations
- SESSIÓ 3: Recursos i estratègies / PRÀCTICA 3: La caixa d'eines
- SESSIÓ 4: Creació situada / PRÀCTICA 4: Allò personal i allò polític
- SESSIÓ 5: Revisió propostes del 1r BLOC
- SESSIÓ 6: Presentació propostes 1r BLOC

2n BLOC - PROJECTEM

- SESSIÓ 7: Inici del projecte personal / PRÀCTICA 1: El gest
- SESSIÓ 8, 9, 10, 11 i 13: Desenvolupament del projecte
- SESSIÓ 14: Prelliurament del projecte
- SESSIÓ 15: Lliurament intern
- SESSIÓ 17: Presentació oberta (juntament amb les altres assignatures de la matèria)

TANCAMENT

- SESSIÓ 17: Tancament del curs i avaluació
- SESSIÓ 18: Revaluació

METODOLOGIA

Com que és una assignatura amb una marcada orientació aplicada, el pes metodològic recau en el desenvolupament d'una sèrie de blocs de treball a través dels quals s'aniran introduint diversos temes de debat, així com eines metodològiques de recerca i de creació que acompanyaran l'alumnat en el desenvolupament d'un projecte personal.

ACTIVITATS FORMATIVES

Hores de dedicació: 150h

Hores activitats dirigides: 60h (40%)

Hores activitats supervisades (inclou les hores d'avaluació): 12h (8%)

Hores aprenentatge autònom: 78h (52%)

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.

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

Presentació pública i discussió Les hores de treball a l'aula es realitzaran seguiments del desenvolupament del treball i es guiarà a l'alumne mitjançant tutories per a secundar-lo en el compliment dels requisits exigits per al desenvolupament dels projectes.

Es plantejaran dinàmiques de treball en grup per a proposar qüestions, plantejaments del projecte, generació d'idees, anàlisis de referents.

Activitat supervisada:

Assessorament sobre els processos de formalització de cada projecte, mitjançant el diàleg constant en el procés d'aprenentatge amb els equips docents. Aquest diàleg permet una atenció i seguiment personalitzat dels projectes de l'alumnat i és una garantia de qualitat formativa per a resoldre dubtes en cas de dificultats respecte als continguts de les matèries i realitzar un seguiment molt pròxim del procés d'aprenentatge.

Activitat autònoma:

Cerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic autònom. Tractament de la informació, i / o lectura comprensiva de textos, i / o lectura comprensiva d'elements formals i matèrics.

Descripció: L'alumna haurà de desenvolupar el treball teòric i pràctic proposat en els tallers de manera autònoma, amb la finalitat de completar els temes i projectes proposats en classe. Posteriorment s'avalua mitjançant el seguiment en les activitats tant dirigides com supervisades.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Aquesta és una assignatura d'avaluació contínua, per tant, no compta amb la possibilitat d'un lliurament únic a final de curs. Tots els treballs que no siguin lliurats en la data indicada per l'equip docent, seran penalitzats o directament no podran ser avaluats.

REVALUACIÓ: En cas d'avaluació insuficient, l'alumnat optarà a la revaluació d'un o diversos dels seus treballs sempre que compleixi amb els següents requisits:

- Haver complert amb un 80% d'assistència a classe
- Haver realitzat el seguiment obligatori per part de l'equip docent.
- Haver complert amb el termini de lliurament establert dels treballs.

La nota de revaluació no serà mai major de 5 (suficient o aprovat)

L'assignatura és presencial i es prendrà nota de l'assistència (80%). En cas que l'alumnat tingui algun tipus de complicació personal, laboral o acadèmica que li impedeixi seguir el transcurs de l'assignatura, haurà de comunicar-lo a l'equip docent, a tutor/a, o, en última instància, a coordinació pedagògica del Grau, per a poder trobar una solució a temps.

En cap cas s'acceptaran justificacions o peticions de flexibilitat a final de curs.

ACTIVITATS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Activitat d'avaluació

Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i / o finals.

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

Descripció: Entrevistes individuals o reflexions en grup del resultat general de l'assignatura en l'última fase d'aquesta. Proves de procés i presentació del treball pràctic realitzat a l'aula i del treball autònom.

Els criteris d'avaluació en cadascun dels projectes realitzats al llarg de l'assignatura tenen com a objectiu avaluar el compromís, la qualitat i l'autonomia de cada alumne i els indicadors utilitzats seran els següents:

- 1.- Coherència amb els objectius plantejats a l'inici, tant generals com específics i el compliment d'ells en la proposta final.
- 2.- Rigor en la planificació de temps i coherència en el seguiment de la planificació. Autonomia.
- 3.- Coherència interna del projecte en les relacions concepte - procés.
- 4.- Claredat, qualitat i coherència en la comunicació i presentació del projecte.

Avaluació contínua a través del seguiment del procés d'aprenentatge. (45%)

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

Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i altres activitats col·lectives. (10%)

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

RESULTATS D'APRENTATGE DEL TÍTOL

Coneixements:

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

KT03 Identificar els elements que són comuns i els específics en els diferents llenguatges creatius.

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

Habilitats:

ST02 Aplicar les metodologies creatives pròpies de la titulació (que es basen en els elements que les diferents disciplines històriques tenen en comú) als projectes en art i disseny.

ST07 Treballar en projectes d'art i disseny de manera cooperativa i integrada en equips de composició heterogènia.

Competències:

CT02 Resoldre encàrrecs concrets externs en l'àmbit creatiu amb coneixements, tècniques i metodologies transdisciplinars.

CT03 Aplicar, en els projectes creatius conceptes de sostenibilitat, d'equitat de gènere, d'inclusió i de cerca del bé comú d'acord amb la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (*ODS).

RESULTATS D'APRENTATGE DE LA MATÈRIA

Coneixements:

KM35 Identificar la metodologia adequada per a la tipologia de projecte en cada àmbit aplicant els diferents mètodes de treball i desenvolupament del projecte (KT01)

KM36 Reconèixer l'àmbit creatiu específic i la seva relació amb l'àmbit professional al llarg dels projectes creatius realitzats en les diferents assignatures optatives. (KT03)

KM37 Seleccionar les eines i recursos per a la comunicació dels àmbits específics en la materialització del projecte propi (KT06)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Habilitats:

SM31 Planificar el desenvolupament de projectes tant en el marc de treball professional autònom com en l'àmbit de l'empresa o institucions públiques (ST02)

SM32 Produir projectes complexos dialogant amb professionals d'altres àmbits gestionant coneixements propis d'altres disciplines de manera resolutiva (ST07)

Competències:

CM28 Aplicar de manera autònoma els diferents mètodes de recerca per al desenvolupament de projectes de disseny o artístics de manera específica o transversal (CT02)

CM29 Relacionar correctament les idees i transmetre-les amb eficàcia i creativitat utilitzant el mitjà adequat a cada situació comunicativa (CT03)

RESULTATS D'APRENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements:

CA- Aplicar en el procés de creació, nous llenguatges i procediments a través l'experimentació. (KM35)

CA- Reconèixer la *transdisciplina com una cosa bàsica i positiu en el futur de la professió. (KM36)

Habilitats

SA- Aplicar les tècniques i les tecnologies adequades a l'àmbit en el qual es desenvolupa un projecte. (SM32)

SA- Planificar les fases d'un projecte, prenent decisions en funció d'agents externs, els condicionants i les pròpies limitacions del context. (SM32)

SA- Aplicar els processos adequats de materialització o proposta de producció de manera autònoma i / o a través de tercers per a la seva producció. (SM31)

SA- Utilitzar recursos tècnics i conceptuals a partir d'una apropiació i transformació personalitzada de les eines materials i dels conceptes. (KM37)

Competències:

CA-Fer propostes específiques en el camp de les arts així com saber formalitzar-les, aplicant estratègies, mètodes, instruments i llenguatges adequats a cada situació i context. (CM28)

CA- Comunicar idees, processos i resultats de les fases del treball, emprant les tècniques de formalització i recursos expressius, en funció de la proposta i de l'interlocutor. (CM29)

BIBLIOGRAFIA

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.