

Código: 200805

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: MEDIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Curso: QUART

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: David Armengol

*Hores de dedicación: *75h

Horas lectivas: *36h

Horas autónomas: *39h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter optativo y de metodología teórico-práctica. El objetivo general de la materia es el de dotar de recursos conceptuales, prácticos y metodológicos para el análisis y diseño de prácticas mediadoras y de construcción en los procesos de trabajo del alumnado. En las cuatro asignaturas que componen la materia, se abordan las tres dimensiones que comprenden las prácticas de mediación que se activan en un proyecto de artes y diseño. Por un lado, la dimensión analítica orientada a identificar campos de producción y difusión, así como exponer vínculos entre el propio trabajo y casos de estudio. En segundo lugar, la dimensión estratégica, implicada al situar, posicionar, diseñar y planificar elementos de difusión, mediación y distribución. En tercer lugar, se aborda la dimensión comunicativa, que permite reflexionar sobre los públicos y establecer parámetros de diálogo con agentes implicados.

Así mismo, se tratan como esos transversales al planteamiento de la materia: la dimensión histórico-genealógica de las prácticas mediadoras y pedagógicas de las artes y el diseño; la dimensión narrativa y de procesos de escritura que afecta tanto al trabajo propio como el análisis y discusión de proyectos ajenos; la dimensión crítica y autocrítica sobre el propio trabajo.

Asignaturas de la materia:

NARRACIÓN Y COMUNICACIÓN ESCRITA

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

DIRECCIÓN CREATIVA

*ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN.

Encarada en los estudios de la recepción, esta asignatura presenta un espacio de análisis y discusión alrededor de la continua circulación de contenidos y su puesta en escena en relación al contexto de creación contemporánea. La distribución, entendimiento como el movimiento de fuerzas de una mercancía desde su lugar de producción hasta su lugar de consumo, es a menudo un espacio-tiempo difuso y opaco parto de una red de intermediarios que afectan al valor de esta mercancía. Aun así, hoy la noción de difusión se define por un incesante circulacionismo que remite al paradigma en que la utopía de internet ha sido sustituida por un mundo inmaterial y líquido de datos, emociones y capital interconectado.

OBJETIVOS

Genéricos:

- Proporcionar herramientas teórico-prácticas que permitan al alumnado una interpretación reflexiva y argumentada del contexto pedagógico en el cual se inscribe.
- Conocer y comprender las aportaciones de los modelos dominantes en la educación y en particular en la enseñanza de las artes y el diseño, así como las de los modelos pedagógicos que les han problematizado con la generación de nuevas imaginaciones, metodologías y prácticas de aprendizaje.
- Ofrecer una genealogía histórica, política y cultural que reconozca la relación entre la educación, la mediación y lo emancipatorio.

Específicos:

- Incentivar el trabajo en grupo y colaborativamente entre el alumnado y este con agentes de la educación.
- Favorecer el diálogo y el intercambio directo de ideas y prácticas con personas y grupos externos en la escuela que están experimentando y desarrollando formas de mediación educativa en contextos concretos.

CONTENIDOS

La asignatura se plantea en la suma de seminarios temáticos (actividad dirigida), la colaboración de profesionales en el ámbito de las artes y los diseños y la realización del trabajo autónomo por parte del alumno. Los seminarios partirán de un marco teórico y se desplegarán a través de una constelación de casos exponenciales. La colaboración profesional se realizará a través de la presentación y el diálogo. El trabajo autónomo por parte del alumno consistirá en una investigación de ámbito personal y específico alrededor de las formas de difusión y distribución de sus propios proyectos.

Actividad Dirigida. Seminarios temáticos

1. La cuestión del paradigma. Un mapa de situación.

A partir del caso de la exposición titulada La cuestión del paradigma. Genealogías de la emergencia en el Arte Contemporáneo a *Cata-*lunya y comisariada por Manuel *Segade, presentaremos el contexto del arte contemporáneo desde la perspectiva de su circulación. La cuestión del paradigma resigue la escena catalana a través de exposiciones, convocatorias e iniciativas *diver-*sus tanto públicas como privadas para establecer una serie de mapas relacionales que construyen puentes entre artistas de generaciones diferentes y en consecuencia, marcan caminos preestablecidos para los creadores “emergentes”.

2. El autor como productor. Difusión, mediación y distribución.

El cambio epistémico que marcó el reconocido texto El Autor como productor (1934) se sustenta en una presa de *conscièn-*cia sobre el hecho que la producción y la recepción de imágenes se ve directamente afectada por los procesos de difusión y distribución de las mismas. Aun así, hoy el tiempo y el espacio ya no se entienden como continente sino que se entienden como distribución de singularidades múltiples. A través de la presentación de diferentes videos de la red y del análisis comparado entre la institución *Container Arte *Residency y el film documental *The *Forgotten *Space (*Allan *Sekulla, 2013), la sesión conducirá el debate sobre cómo se distribuye el objeto físico en relación a la capacidad de enunciación y representación contemporánea.

3. *It *is a *river. De Ray Johnson y la *New York *Correspondence *School hasta la actualidad.

Mucho antes de la www, la cuestión de de interconexión en el arte fue explorada por artistas como Ray Johnson, fundador de la *New York *Correspondence *School. La obra de Johnson aconteció fundamental en la mediación experimental que ayudó a establecer los fundamentos del arte en red. El 1926 Edward *Plunkett acuñó la expresión *New York *Correspondence *Scho-*ol en una burla en la Escuela de Nueva York que agrupaba a los artistas del expresionismo abstracto y en las escuelas comerciales de arte que actuaban por correspondencia. De *Duchamp hasta los años sesenta un conjunto de prácticas artísticas han *sub-*vertit los canales tradicionales de difusión y distribución generando nuevas vías de circulación.

4. *Le Centro Georges *Pompidou. Roberto *Rossellini y Pierre *Bourdieu.

El 31 de enero de 1977 se inauguró a Paris el Centro Georges *Pompidou que supuso el derribo de una extensa zona del centro de la ciudad. El 6 de mayo del mismo año Roberto *Rossellini finalizaba su último film centrado en el testigo de las reacciones del público ante la apertura del nuevo museo. Paralelamente, el sociólogo Pierre *Bourdieu llevó a cabo un *estu-*di sobre los “nuevos públicos” por encargo de Claude *Mollard, el mismo secretario general del centro. Se abría pues el debate sobre el efecto democratizador de la cultura como un manifiesto en defensa de un lenguaje demótico y vulgar signo de un nuevo consumo cultural.

5. *Is *the *museum a *factory? Warhol, un modelo de fábrica social.

A partir del texto *Is a *Museum a *Factory? (2009), del artista e investigadora *Hito *Steyerl, conjuntamente con el pensamiento del filósofo Toni *Negri sobre la noción de fabrica social, se llevará a cabo un recorrido por diferentes casos de estudio que *expli-*quen en última instancia el paso de un sistema económico *fordista a uno de post-*fordista y su relación en el ámbito de la crea-*ció.

6. Estimado público. Genealogía sobre el público desde el s.XIX hasta la actualidad.

Como introducción al trabajo en grupo que se llevará a cabo, donde los alumnos expondrán la comprensión de un texto de la compila-*ció *Querido Público. El espectador *ante la *participación: jugadoras, *usuarios, *prosumers *y fans, se pretende trazar una *genea-*logia de la figura del público desde el s.XIX hasta la actualidad. Partiendo del trabajo escénico del dramaturgo Roger Bernat –el autor de la misma compilación–, y de la reflexión de 15 especialistas, desde el neurocientífico hasta el antropólogo, se tratará el terreno de las artes como campo de análisis para definir las características del espectador inmerso en la propia obra.

7. *Happy *Objects. Teoría del contagio y de los afectos.

Podemos ser verdaderamente felices si la felicidad en sí misma nos es impuesta como un consenso social general? Qué *impli-*cació tienen los objetos de consumo en la red de afectos sociales? A partir del estudio *The *Promise *of *Happiness (2010) de Sara Ahmed –donde incluye la intersección de la teoría feminista, la teoría *queer y la teoría crítica al postcolonialismo para explicar el hecho que nos encontramos inmersos en un imaginario social que asume la felicidad como una fuerza conductora común de nuestras vidas– se presentará una geografía afectiva que explique las formas de entender la experiencia personal en relación a la idea de comunidad. *Feminist *Killjoy, *Unhappy *Queer, *Melancholic Migrante, Violento *Revolutionary.

8. Internet y las utopías piratas. Comunidades Temporalmente Autónomas en base al estudio de *Hakim *Bey.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

A través de la idea de "red" descrita por Bruce *Steling a *Islands *in *the limpio (1988) y del estudio de *Hakim *Bey sobre las *TAZ, se llevará a cabo un análisis de comportamientos creativos vinculados a la idea de comunidad 2.0. El concepto de *interzona y de nomadismo psíquico articularán una presentación de prácticas artísticas contemporáneas que habitan en la *liminalitat.

9. El mercado del arte en base al estudio *Dutty *Free Arte de *Hito *Steyerl

El contexto global formado por bases de datos opacas y una distribución de datos incapaz de ser descifrada, inaugura una nueva realidad por el arte contemporáneo. Cuando *Hito *Steyerl se pregunta qué queda de la realidad a la cultura visual actual lo hace a través de la relación entre imagen y texto. En el cruce de su obra como escritora y *videoassaigista, el artista *expo-sano su visión sobre un mundo cada vez más documentado, comentado y compartido. Realidad y simulacro son la base del estudio de las formas de propiedad ilusoria que se esconden detrás de la circulación de la imagen digital.

10. A *brief *history *of *the *future. Pensar el futuro a través del arte.

El 2014 la investigadora y comisaria Sonia Fernández *Pan presenta en el marco de La capilla-Barcelona producción la exposición El futuro no espera. A la muestra, el potencial de pensar el futuro es abordado desde su capacidad al alterar el presente. Paralelamente se publicó A *Brief *History *of *the *Future, un libro que nace de una voluntad discursiva colectiva alrededor de la noción de futuro a través de una serie de conversaciones con *Basel Abbas y *Ruanne *Abou-*Rahme, Iván *Argote y *Pauli-*ne Bastardo, *Lúa *Coderch, Sonia Fernández *Pan, Boris *Groys, Cristina de *Middel, Regina de Miguel, *Raimundas *Malašauskas y *Agnieszka *Polska. A partir de la lectura de estas conversaciones se realizará un ejercicio basado en la idea de ciencia ficción.

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura se basa en clases tóricas que consisten en la exposición magistral de *pràctques entorno a la difusión, mediación y distribución de las artes y los diseños y en debates de casos de estudio localizados por el alumnado. El estudiante tendrá que demostrar su interés en la participación activa en las clases. Se contemplan también actividades de aprendizaje en forma de ejercicios como mapas de comprensión lectora, preparación a las presentaciones de los profesionales invitados al aula, análisis de de acontecimientos sociales y de documentos audiovisuales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: *75h

Horas actividades dirigidas: *18h (24%)

Horas actividades supervisadas: *18h (24%)

Horas aprendizaje autónomo: *35h (46,6%)

Horas actividades de evaluación: *4h (5%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio, visitas y / o presentaciones de personas ex-*ptes en la materia.

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

Resultados de aprendizaje:

Actividad supervisada:

Realización de ejercicios en el aula o taller. Realización y presentación de elementos de comunicación del proceso de trabajo. *Dis-*cussió 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.

Resultados de aprendizaje:

Actividad autónoma:

Investigación de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y / o lectura comprensiva de textos, y / o lectura compran-*siva de elementos formales y matéricos. Trabajo práctico autónomo con diferentes agentes educativos de Barcelona.

Resultados de aprendizaje:

Actividad de evaluación

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

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

Resultados de aprendizaje:

SISTEMA De EVALUACIÓN

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La nota final de la asignatura no será la ½ ponderada de los 2 trabajos, si no que se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente.

SISTEMA De EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (35%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (35%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas. (30%)

ACTIVIDADES De EVALUACIÓN Y CRITERIOS De EVALUACIÓN PARCIALES

Se llevarán a cabo dos trabajos. El primero es una investigación personal en tres entregas y el segundo un trabajo de *compresnió de texto y exposición oral en grupo.

1.1- Presentación de *steatment y bio. Máximo 200 caracteres.

A partir del estudio en el aula de diferentes modelos, el alumno tendrá que presentar por escrito y oralmente su *steatment y biografía profesional de acuerdo con su práctica y el contexto donde se sitúa.

1.2- Investigación de plataformas de difusión en relación al trabajo del alumno.

A partir de su declaración de intenciones formales y conceptuales (primera fase del trabajo), el alumno tendrá que investigar cuáles son las plataformas (en línea y offline) que pueden hacer visible su trabajo. Se tendrá que entregar una lista argumentada con un mínimo de 10 plataformas.

1.3- Mapa de futuro.

Una vez localizadas las plataformas, es procederá a elaborar una "hoja de ruta" donde el alumno tendrá que ponerse en contacto con un mínimo de 5 plataformas de las listadas a la segunda fase del trabajo para abrir la posibilidad a esta-*blir algún tipo de colaboración profesional (concurso, publicación, muestra, exposición, acontecimiento, acción, etc.). No se tendrá en cuenta por la evaluación el éxito obtenido por parte de las plataformas sino la capacidad del alumno al llevar a cabo una estrategia de difusión y distribución coherente con su práctica.

2. Seminario: Capitalismo de Plataformas. Trabajo en grupo.

A través de un trabajo de comprensión lectora en grupo (4/*5alumnos) se dedicará una sesión completa en la presentación oral de las ideas extraídas del texto de Nick *Srnicek propuesto ejemplificadas en casos concretos localizados de manera autónoma.

Los criterios de evaluación de la asignatura son:

Distinguir las maneras en que los fenómenos culturales y artísticos pueden ser difundidos; identificar la incidencia de la actividad pro-*fessional en el contexto social, económico, ecológico y cultural actuante de manera responsable en los diferentes ámbitos *relacio-natos. Detectar los mecanismos particulares en que cada disciplina artística puede llegar al público

Valorar el íntimo sentido de crear en relación con las estrategias de difusión global,

Describir las interfaces de la comunicación, los medios y las plataformas de las artes y los diseños.

Adquirir la capacidad de análisis y síntesis de los discursos técnicos y teóricos y los posicionamientos éticos de los mismos.

Trabajo 1/ Investigación personal

*Steatment (20%)

Investigación de plataformas (30%)

Mapa de futuro (30%)

Dossier final (20%)

Trabajo 2/ Seminario

Comprensión de texto y (30%)

Idea- traducción. (20%)

Composición material (20%)

Exposición oral (30%)

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media 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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1

Presentación de la asignatura. *Statement

Sesión 2

La cuestión del paradigma. Trabajo en red.

Sesión 3

Presentación de la *statement y comentario.

El autor como productor. Difusión, mediación y distribución.

Sesión 4

*It *is a *river. De Ray Johnson y la *New York *Correspondence *School hasta la actualidad.

Sesión 5

Los nuevos públicos. *Le Centre Georges *Pompidou. Roberto *Rossellini y Pierre *Bourdieu.

Sesión 6

*Querido Público. El espectador *ante la *participación: jugadoras, *usuarios, *prosumers *y fans

Sesión 7

Seminario en grupo Capitalismo de Plataformas

Sesión 8

Colaboración 1. La precariedad como medio de gobierno.

Sesión 9

*Is *the *museum a *factory? Los ecos de Warhol, modelos de fábrica social.

Sesión 10

Colaboración 2. Infraestructura, viralidad y contaminación

Sesión 11

Presentación en el aula de la investigación de plataformas de difusión en relación al trabajo del alumno.

Sesión 12

Internet y las utopías piratas. Comunidades Temporalmente Autónomas en base al estudio de *Hakim *Bey.

Sesión 13

El mercado del arte en base al estudio *Dutty *Free Arte de *Hito *Steyerl.

Sesión 14

Colaboración 3. ADN y distribución.

Sesión 15

A *brief *history *of *the *future. Pensar el futuro a través del arte.

Sesión 16

Presentación. Mapas de futuro.

Sesión 17

RECUPERACIÓN

RESULTADOS De APRENDIZAJE.

*RRAA Titulación

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

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.

CT02. Resolver encargos concretos externos en el ámbito creativo con conocimientos, técnicas y metodologías *transdiscipli-*nars.

*RRAA Materia

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

KM49 Identificar los campos de producción y difusión de las artes y el diseño tanto desde una perspectiva histórica y genealógica como contextual y geográfica (KT03)

SM44 Diseñar una forma original de distribución y difusión del proyecto propio en arte y/o diseño (ST06)

CM43 Actuar con responsabilidad en la comunicación con los agentes implicados en un proceso de mediación, atendiendo sus necesidades específicas. (CT05)

*RRAA Asignatura

*KA Conocer y emplear recursos y centros de investigación tanto en espacios de documentación (bibliotecas, archivos digitales, *cen-tres de documentación especializada) como partir del archivo vivo (exposiciones, prácticas contemporáneas de artes y diseño, colectivos, etc.)

SA Detectar cuestiones problemáticas (o *problematitzables) y posibilidades de investigación en relación a la experiencia de usuario en un ámbito *acotat.

CA Saber identificar y delimitar con una mirada holística el contexto sociocultural en el que se enmarca el proyecto personal

BIBLIOGRAFIA

AGAMBEN, Giorgio (2010): "Notas sobre el gesto", *Medios sin fin*. Valencia, Pre-Textos.

AGUIRRE, Peio (2014): *La línea de Producción crítica*. Bilbao, Consonni.

AHMED, Sara (2010): "*Happy Objects*", *The promise of happiness*. Londres, Duke University Press.

AIKENS Nick, LANGE Thomas, SEIJDEL Jorinde [etc.] ed.(2016): *What's the Use? Constellations of Art, History and Knowledge: A Critical Reader*. Amsterdam, Valiz.

CRARY, Jonathan (2013): *24/7 Late capitalism and the end of sleep*. New York City, Verso Books.

DUARTE, Ignasi y BERNAT, Roger (2009): *Querido Público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans*. Murcia, Cendeac.

FERNÁNDEZ, Sonia (2014): *A Brief History of the future*. Barcelona, La Capella.

CANTZ, Hatje, ed. (2002): *Documenta 11 catalogue*. Stuttgart, Documenta.

HEBERT, Stine y SZEFER, Anne (eds.) (2009): "Institucional experiments between aesthetics and activism" (JonasEkeberg), "The inner and outer form of self-organization" (Maibritt Borgen) *SELF-ORGANIZATION*. Londres, Open Editions.

SEGADE, Manuel (2011). *La Qüestió del Paradigma. Genealogies de l'Emergència en l'Art Contemporani a Catalunya*. Barcelona, La Capella.

STEYERL, Hito (2014): "Una cosa como tú y como yo", *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, La Caja Negra Editora.

PVW *Training For Exploitation? Politicising Employability and Reclaiming Education*. Journal of Aesthetics & Protest