

ESCOLA MASSANA. CENTRO DE ARTE Y DISEÑO.

Código: 106480

Créditos: 3

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: MEDIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Curso: QUART

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: BEATRIZ REGUEIRA PONS

Horas de dedicación: 75h

Horas lectivas: 36h

Horas autónomas: 39h

CONTENIDOS 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 alumno / a.

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.

NARRACIÓN Y COMUNICACIÓN ESCRITA

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

DIRECCIÓN CREATIVA

ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con el llamado giro educativo en el sector artístico y la consolidación institucional de las prácticas colaborativas y las pedagogías críticas, el uso del término mediación

ha adquirido centralidad en cuanto a la interacción de la producción cultural con los públicos desde una perspectiva contextualmente situada.

La asignatura propone una aproximación a la confluencia entre la mediación cultural y la acción educativa, principalmente en contextos como la escuela, la institución cultural, la institución sanitaria, la comunidad y el territorio. Para lo cual tratará algunas de las preocupaciones pero también investigaciones, que han dado forma al concepto de mediación en los últimos años, sin perder de vista las genealogías pedagógicas críticas que lo preceden. Se explorarán también diferentes estrategias de comunicación educativa desde las relaciones entre el lenguaje, el cuerpo y la performatividad, que reconocen en la educación como un agente transformador. Estas maneras de hacer apuntan a restituir los valores de la participación democrática, del sentido comunitario y de la práctica dialógica.

Los contenidos de la materia se organizan, por un lado, por medio de recursos de lectura y audiovisuales y de otra por medio del análisis de prácticas situadas, principalmente ubicadas en el contexto de Barcelona, de la mano de mediadoras, educadoras y creadoras de disciplinas diversas. Así, la asignatura hace hincapié en la experimentación pedagógica favoreciendo cada curso la experiencia directa del alumnado con programas en activo de mediación educativa externos a la Escuela Massana.

OBJETIVOS

- Ofrecer una genealogía histórica, política y cultural que reconozca la relación entre la educación, la mediación y la emancipación desde la óptica de las pedagogías críticas, empezando desde aquello local - la Escuela Moderna y las suyas entonces -, hasta aquello global e interseccional - pedagogías decoloniales y feministas -.
- Ofrecer ejemplos de varias mediaciones educativas y artísticas explicadas en tres niveles diferenciados: dentro del espacio institucional del arte (mediación de exposiciones), entre instituciones, colectivos o personas de varios ámbitos de saberes (proyectos de co-creación) y en la propia institución (psicoterapia institucional).
- Conocer de manera experiencial proyectos de mediación artística y educativa dentro del contexto Barcelonés.
- Crear un proyecto de mediación artística y educativa especulativo por grupos, o comisiones de trabajo.

CONTENIDOS

Los contenidos se dividen en tres bloques interconexiónados:

Bloc 1: CLUB LECTURA PEDAGOGÍAS CRÍTICAS Y LA VOZ PROPIA

Sesiones de co-sostiene del espacio educativo de manera comunal, creando el espacio del Club de Lectura de las pedagogías críticas: disponer el espacio en rotllana, llevar y hacer las infusiones.

Las lecturas empiezan por la “Pedagogía del Oprimido” de Paulo Freire, continúa con prácticas de feminismos negros dentro de la academia de la bello hooks, y continúa con el experència de escuela autogestionada Eliseo Reclús, de Fèlix Carrasquer, hijo de la Escuela Moderna del Ferrer y Guardia.

Práctica de “la voz propia” con activaciones o dinámicas del alumnado a partir de los saberes adquiridos.

Bloc 2: PROYECTOS DE MEDIACIÓN

Mediaciones educativas y artísticas, explicación de las tipologías de las prácticas de mediación a partir del estudio de proyectos propios y ajenos.

- 1) propuestas dentro del espacio institucional del arte (activaciones en exposiciones).
- 2) propuestas entre instituciones, colectivos o personas que pertenecen a varios campos de saberes (proyectos de co-creación)
- 3) propuestas de psicoterapia institucional (proyectos de mejora de la propia institución artística, educativa o sanitaria).
- 4) Conocer un proyecto de mediación del contexto barcelonés a partir del convite a artistas educadoras/mediadoras.

Bloc 3: CREACIÓN DE MEDIACIÓN COLECTIVA

Proceso de investigación del archivo de mediación y elaboración de una propuesta de mediación artística y educativa a partir de la “Guía de creación de una mediación”, a partir de unos de los modelos dados a clase.

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura combina 6 modalidades que facilitan la generación de conocimiento crítico:

1. Exposición de marcos teóricos o cápsulas temáticas mediante la lectura compartida de textos, análisis de casos prácticos, visionado y discusión de documentos audiovisuales, elaboración de mapas, producción audiovisual y otros formatos de carácter performativo.
2. Dinámicas de grupo activadas por el propio alumnado a lo largo de la asignatura.
3. Análisis de un estudio de caso a partir de procesos de investigación y trabajo en grupo.

4. Encuentros y colaboraciones con una diversidad de agentes que permitan al alumnado adquirir una formación práctica.
5. Tutorización de los trabajos de investigación y seguimiento sobre los casos de estudio.
6. Elaboración en grupos de una mediación educativa y artística como consecuencia de los aprendizajes adquiridos.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se desarrolla durante una sesión semanal de dos horas. Se combinan cápsulas teóricas con dinámicas prácticas en el aula y encuentros con mediadoras fuera o dentro de la escuela a partir de los siguientes contenidos:

- . Genealogías y principales líneas de renovación pedagógica, siglos XX-XXI. Una aproximación transhistórica, crítica, decolonial y feminista.
- . Consideraciones al llamado "giro educativo" en las instituciones culturales a través de los programas de mediación educativa y artística.
- . Experiencias de mediación artística en el marco de la educación formal y no formal.
- . Pedagogías colectivas y prácticas comunitarias.
- . Trabajo de campo, resultados elaborados en grupo y evaluación conjunta de las mediaciones realizadas por el alumnado.

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 expertas en la materia.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y / o 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 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:

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 comprensiva de elementos formales y matéricos. Trabajo práctico autónomo con diferentes agentes educativos de Barcelona.

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.

SISTEMA De EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se realiza a través del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo al 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 el'exposición oral y documental de la argumentación del trabajo realizado; así mismo la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo al aula teniendo en cuenta 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. La nota final no es aritmética en relación a los trabajos presentados, sino que también depende del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo al aula.

La evaluación contará con una propuesta de coevaluación con el alumnado teniendo en cuenta los criterios enmendados y los siguientes porcentajes:

SISTEMA De EVALUACIÓN DE La ASIGNATURA

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

Evaluación continúa 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%)

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.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 85% de las horas lectivas presenciales.

RESULTADOS De APRENDIZAJE

RRAA de la titulación:

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

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

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.

ST06. Comunicar de manera oral, visual y escrita los resultados de un proyecto propio, sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que les sustentan de un modo claro y conciso a públicos especializados o no.

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

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

RRAA de la materia:

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.

KM50 Distinguir los problemas y necesidades del contexto en el cual interviene el estudiante en el desarrollo de propuestas en el ámbito de las artes y los diseños.

RA4 (E04.34). Articular adecuadamente diferentes recursos de documentación y explicitar sus vínculos con el trabajo propio en el campo de las artes y el diseño.

RA5 (E06.23). Saber comunicar y describir el propio proceso en el campo de las artes y el diseño, desde la propuesta de hipótesis hasta su realización.

RRAA de la asignatura:

- RA 1. Reconocer los ejes históricos y genealógicos de las pedagogías de los siglos XX-XXI, así como su articulación con las artes y los diseños.
- RA 2. Elaborar una reflexión crítica a partir de los recursos docentes proporcionados que combina con la investigación personal sobre prácticas de mediación y educación en contexto.
- RA 3. Saber exponer los vínculos entre el propio trabajo de investigación de referentes y casos de estudio propios de las artes y el diseño.

BIBLIOGRAFÍA

- AMECUM. *Rehacer y expandir la mediación cultural. Nuevas prácticas para un nuevo marco cultural*. Madrid: 2021
https://culturacomunitaria.es/wiki/Rehacer_y_Expandir_la_Mediacion_Cultural_-_AMECUM
- CARBONELL, J. *Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa*. Barcelona: Octaedro, 2015
- CARRASQUER, F. *Una experiencia de educación autogestionada c/Vallespir 184, Barcelona*. Barcelona: Deskontrol, 2015.
- FLORES, V. *ensayos de poética artista. escritura, política, pedagogía*. Neuquén, Argentina:La mondongadark, 2013.
- FONTDEVILA, O. *El arte de la mediación*. Bilbao: consonni, 2018.
- FREIRE, P. *Pedagogía del Oprimido*. Madrid: Siglo XXI, 2007.
- GARCÉS, M. *Escola d'aprenents*. Barcelona. Galaxia Gutenberg, 2020.
- GUATTARI, F. *De Leros a La Borde. Prácticas analíticas y prácticas sociales*. Madrid:Ediciones Casus Belli, 2012.
- hooks, bell. *Enseñar a transgredir. La educación como práctica de la libertad*. Madrid: Capitán Swing, 2021.
- hooks, bell. *Enseñar pensamiento crítico*. Barcelona: Rayo Verde Editorial, 2021.
- MARTÍNEZ, P. (Ed.). *Pedagogies i emancipació*. Barcelona: Arcadia, MACBA, 2020.
- MASÓ, J. *Tosquelles. Curar les institucions*. Barcelona: Arcàdia, 2021.
- SÁNCHEZ DE SERDIO, A. *Una educación imperfecta. Apuntes críticos sobre pedagogías del arte*. Madrid: Exit Publicaciones, 2021.
- SÁNCHEZ DE SERDIO, A. *Prácticas artísticas colaborativas: comprender, negociar, reconocer, retornar*. En: A. Collados y J. Rodrigo (eds.) *Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto*. Granada: Centro José Guerrero. Diputación de Granada. (39-44) , 2015. <https://aidasanchezdeserdio.wordpress.com/textos-texts/>
- PEDAGOGÍAS INVISIBLES. *Foto-fija. Sobre la situación de la mediación cultural en el Estado español 2018-2019*. Valencia: Fundación Daniel y Nina Carasso, 2019.
- PELTA, R. *El diseño colaborativo en los orígenes del co-diseño*. Arxiu 1. València. Universitat de València. Consultado en:
<https://turia.uv.es//index.php/arxiu/article/view/25333>
- PORRES, A. *Relaciones pedagógicas en torno a la cultura visual de los jóvenes*. Barcelona: Octaedro, 2012.
- ROLNIK, S. *¿El arte cura?* Barcelona: Quaderns portàtils, MACBA.
- ROLNIK, S. *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Edición Tinta de limón. Colección nociones comunes.

- VV AA. *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013.
- STERNFELD, N. *Aprender desaprender*. Errata, Revista de artes visuales, nº 16, 2016.
- VV.AA. *Desacuerdos 6. Educación*. Editores: Arteleku, Centro de Arte José Guerrero, MACBA, Museo Reina Sofía, unia arte y pensamiento. 2011
- VV.AA. *Aproximació a l'ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya*. Barcelona: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). 2016
- VV.AA. *Contradecirse una misma. Museos y mediación educativa crítica*. Experiencias y reflexiones desde las educadoras de la documenta 12. Quito: Fundación Museos de la Ciudad, 2013.
- VV.AA. *No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas para una educación*. Móstoles: Centro de Arte Dos de Mayo, 2017.