

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 106471

Créditos: 6

Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA (OT)

Materia: LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Xavier Arenós

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 108h

Horas autónomas: 42h

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA

Aquesta matèria està constituïda per deu assignatures de caràcter teoricopràctic i específic. En aquestes assignatures es treballarà des de l'àmbit dels llenguatges per a consolidar i dirigir les capacitats de construcció, transformació i interacció; de presentació, representació i acció; de comunicació, processament i post-producció. L'objectiu és el de consolidar els resultats d'aprenentatge en les diferents fases d'un procés de recerca teòric - pràctic, gestionar amb plena autonomia les estratègies de creació i realització, i poder utilitzar aquestes estructures per a produir propostes -com per exemple el TFG- on la formalització i el posicionament estiguin plenament integrats i tinguin plena solvència.

Assignatures de la matèria:

Laboratori de Matèria, Laboratori d'Acció 1, Laboratori de Mitjans, Laboratori de Construcció, Laboratori de Matèria i Construcció 1, Laboratori d'Acció 2, Laboratori de Mitjans 2, Laboratori de Matèria i Construcció 2, Laboratori d'Acció 3, Laboratori de Mitjans.

OBJECTIUS

Adquirir capacitat d'experimentació metodològica a l'hora de presentar un treball. Conèixer els recursos, sistemes productius i de distribució i com influeixen en el sentit i contingut de l'obra. Triar llenguatges, tècniques i tecnologies, i aplicar-los correctament.

Adquirir la capacitat de vincular l'obra a l'espai expositiu, crear escenaris i/o espais de presentació i representació que facin possibles noves vinculacions i extensions de l'art. Adquirir la capacitat d'usar críticament la presencialitat en qualsevol de les fases del procés de producció de l'obra. Desenvolupar una metodologia crítica la finalitat de la qual sigui comunicar -de manera clara i precisa- els seus interessos creatius, conceptuals i formals, en un format físic (portafolis) o virtual (pàgina web o xarxes socials).

CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura LABORATORI D'ACCIÓ 3 aprofundeix en la idea de postproducció des de l'àmbit pràctic i teòric. S'entén la postproducció com l'última fase creativa després de la preproducció (ideació) i de la producció (materialització). Al llarg del semestre s'estudiaran diferents models expositius de l'àmbit de l'art i del disseny i diferents contextos -públics i privats- amb la idea que els alumnes puguin analitzar i entendre des d'un posicionament creatiu personal l'exposició o el display expositiu, en les seves diverses formes materials i digitals, com un camp d'activació crític i reflexiu. A partir d'aquests coneixements, els alumnes realitzaran diferents exercicis o accions -a partir dels seus propis interessos conceptuals i formals- de l'àmbit de la postproducció.

CONTINGUTS EN RELACIÓ A LES SESSIONS

L'assignatura s'organitza a través de tres exercicis:

Exercici I: "Un atlas imaginari" (Exercici individual basat en la recerca i interès personal de l'alumne).

Elaborar un atlas, constel·lació o museu imaginari a partir d'una col·lecció personal de "coses", obres, imatges, objectes, etc. Aquest dispositiu s'entén com una eina de recerca personal que busca construir un diàleg propi entre l'art, la memòria i la documentació.

Exercici II: "Fer una exposició en qualsevol lloc" (Exercici col·lectiu en relació al display expositiu i al disseny d'exposicions).

Fer una exposició fora del "sistema art" (museu, galeria, centre cultural, etc.) amb la intenció de generar relats expositius actius alternatius al format normatiu institucional.

Exercici III: "Acte-exposar-se" (Exercici individual relacionat amb la semiòtica i la forma expositiva pròpia).

En relació amb el TFG o amb un projecte personal. Planificar, conceptualitzar i formalitzar les idees pròpies. Definir un tema o camp d'interès.

Visualització, explicació i promoció del seu treball. Planificació i gestió econòmica. Coneixement del context creatiu i autocrítica: honestat, capacitat de treball, originalitat i constància.

SESSIONS:

L'assignatura es desenvolupa al llarg de 16 setmanes, dividides en les sessions següents.

Sessió 1: Introducció al curs. Presentació dels portafolis dels estudiants (declaració, interessos i posicionament)

Sessió 2: Exercici I: «Un atlas imaginari»

Sessió 3: Treball a l'aula i tutories.

Sessió 4: Presentacions i exposicions dels estudiants

Sessió 5: Exercici II: «Fer una exposició a qualsevol lloc»

Sessions 6-8: Treball a l'aula i tutories

Sessió 9: Presentacions i exposicions dels estudiants.

Sessió 10: Exercici III: «Autoexposició»

Sessions 11-14: Treball en classe i tutories.

Sessió 15: Presentacions i exposicions dels estudiants.

Entrega d'un document de recopilació (format lliure) que contingui els tres exercicis.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sessió 16: Debat i avaluació del curs.

Sessió 17: Sessió de recuperació.

METODOLOGIA

A partir del 20% d'activitats dirigides, del 48% d'activitats supervisades i del 28% d'activitats autònomes, es presenten diferents metodologies teoricopràctiques basades en la informació, valoració i discussió crítica amb els alumnes. Seguiment i tutorització del projecte, especialment en la fase de postproducció. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva a partir de la presentació i exposició dels treballs. Anàlisi de la comunicació conceptual i formal a través de diverses plataformes de visualització (portafolis o plataformes virtuals).

ACTIVITATS FORMATIVES

Hores de dedicació: 150

Hores d'activitats dirigides: 36 hores (20%)

Hores d'activitats supervisades: 72 hores (48%)

Hores d'aprenentatge autònom: 42 hores (28%)

Hores d'activitats d'avaluació: 6 hores (4%)

Activitat dirigida:

Presentació i discussió de continguts essencialment pràctics, però també 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.

Descripció: A l'inici de cada exercici, el professorat impartirà una càpsula temàtica sobre els continguts de l'assignatura. Això ajudarà l'alumnat a construir conceptualment els seus interessos i la proposta personal que ha de desenvolupar durant el curs.

Activitat supervisada:

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

Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball de l'alumne. Seguiment i tutorització dels processos metodològics i resultats parcials del treball de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva.

Descripció: Els treballs es duren a terme de manera personal i/o en grup, i es desenvoluparan en la classe i tallers de l'escola. Es realitzarà un seguiment directe dels processos de treball per a conèixer el nivell aconseguit per l'alumnat i poder assessorar de manera individualitzada en cada cas.

Activitat autònoma:

Cerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic de taller autònom.

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva d'elements formals i matèrics.

Descripció: L'alumnat farà els treballs amb els recursos proposats i aquells que ells mateixos trobin: Cerca i recopilació d'informació, reflexió, anàlisi, etc. Formalització dels treballs fent ús si és necessari dels Tallers de Recursos de l'escola. Així mateix realitzarà un dossier recopilatori de tot el procés.

Activitat d'avaluació:

Presentacions dels exercicis de 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 en les seves diferents fases.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'avaluació tindrà especial cura a analitzar la implementació dels diferents objectius (procés de treball i aprenentatge) que determinen el desenvolupament per part de l'alumne de les diferents parts de l'assignatura. Haver mantingut una presència activa a l'aula, el compromís i interès amb l'assignatura, el procés d'aprenentatge: recerca, formalització i presentació-comunicació, i l'assistència.

SISTEMA D'AVALUACIÓ COMÚ DE L'ASSIGNATURA

Avaluació continuada mitjançant el seguiment del procés d'aprenentatge. (40%)

Avaluació continuada mitjançant les presentacions parcials i finals i/o la realització d'exercicis i treballs. (50%)

Avaluació única mitjançant seminaris, debats, visites i/o altres activitats en grup. (10%)

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ PARCIAL

Avaluació continuada mitjançant el seguiment del procés de recerca (30%).

Avaluació continuada mitjançant l'elaboració del projecte final (50 %).

Avaluació continuada mitjançant la presentació pública i l'informe final o portafolis (20 %).

EVALUACIÓ RECUPERACIÓ.

Tots els projectes s'han d'haver lliurat.

S'ha d'haver assolit una nota superior a 4 en totes les tasques.

L'assistència a classe ha de ser superior al 80% de les sessions. A més de les absències, també es tindran en compte la falta de puntualitat.

RESULTATS D'APRENENTATGE

RRAA de Titulació

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

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ST04. Seleccionar fonts d'informació adequades sobre art i disseny integrant aquesta informació amb capacitat de síntesi, anàlisi d'alternatives i debat crític.

ST06. Comunicar de manera oral, visual i escrita els resultats d'un projecte propi, les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten d'un mode clar i concís a públics especialitzats o no.

RRAA de Matèria

Coneixements:

KM45 Identificar línies de recerca adequades als propòsits i interessos personals per a aportar solucions al context contemporani, on s'integri la pràctica i la teoria a la temàtica tractada (KT05)

Habilitats:

SM39 Aplicar tant el vocabulari específic com els llenguatges expressius i comunicatius utilitzats en la recerca pròpia (ST06)

SM40 Utilitzar de manera coherent l'ús de mitjans d'expressió gràfica i sistemes de representació bidimensional i tridimensional en el treball propi (ST05)

Competències:

CM35 Integrar l'experimentació, tant guiada com autònoma en la metodologia del treball propi (CT02)

CM36 Adaptar les idees, processos i resultats de les fases de treball en funció de la proposta i les necessitats de l'interlocutor (CT01)

RRAA d'Assignatura

KA1 Identificar els elements comuns i específics i el contingut que es troben en diferents llenguatges creatius.

SA1 Identificar i utilitzar de manera coherent i experimental els mitjans d'expressió i de representació bidimensional i tridimensionals en el treball propi.

CA1 Aplicar una metodologia de treball pròpia.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV. *Espacios fotográficos. Exposiciones de propaganda, de Prensa a The Family of Man, 1928-1955*. Barcelona: Macba, 2009.

BISHOP, Claire. *Museología radical*. Buenos Aires: Libretto, 2018.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Atlas. ¿Cómo llevar un mundo auestas?* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.

GROYS, Boris. *Devenir obra de arte*. Buenos Aires: Caja Negra, 2023.

GROYS, Boris. *La lógica de la colección y otros ensayos*. Barcelona: Arcadia, 2021.

MALRAUX, André. *El Museo Imaginario*. Madrid: Cátedra, 2017.

MANEN, Martí. *Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)*. Bilbao: Consonni, 2012.

MANEN, Martí. *Contarlo todo sin saber cómo*. Madrid: CA2M, 2012.

O'DOHERTY, Brian. *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo*. Murcia: Cendeac, 2011.

PAZ AGRAS, Luz. *Explorar los límites. Arte y Arquitectura en las exposiciones de la Vanguardias*. Buenos Aires: Diseño, 2015.