

Nom: LABORATORI DE MATÈRIA I CONSTRUCCIÓ 1
Codi: 106467
Matèria: **LLENGUATGES, DADES, PRODUCCIÓ I POSTPRODUCCIÓ II**
Crèdits: 6
Curs: QUART
Semestre: VUITÈ
Hores de dedicació: 130 h
Hores lectives: 50 h
Hores autònomes: 20 h
Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA
Equip docent: Maria Caballero, Carla Mañosas, Santiago Planella

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA

Aquesta matèria està constituïda per deu assignatures optatives de caràcter teoricopràctic i específiques. En aquestes, es treballarà des de l'àmbit dels llenguatges per consolidar i dirigir les capacitats de construcció, acció i interacció; de presentació, representació i acció; de comunicació, processament i postproducció. L'objectiu és consolidar les competències de l'aprenentatge en les diferents fases d'un procés d'investigació teoricopràctica, gestionar amb plena autonomia les estratègies de creació i realització, i poder utilitzar aquestes estructures per produir propostes —com el TFG— en què la formalització i el posicionament estiguin plenament integrats i tinguin plena solvència.

Cal destacar que els recorreguts per aquestes assignatures són de lliure elecció i els itineraris estan oberts tant a circulacions i interaccions internes, híbrides, com a traçats monogràfics especialitzats, en funció de les necessitats de cada alumne.

Assignatures de la matèria:

ASSIGNATURES

Laboratori de matèria
Laboratori d'acció 1
Laboratori de mitjans 1
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 3

Laboratori de matèria i construcció 1 / PRODUCCIÓ

L'assignatura Laboratori de matèria i construcció aprofundeix en el concepte de producció des del coneixement i la comprensió de l'àmbit cultural, així com dels diferents agents. Al llarg del semestre s'estudiaran i es practicaran diferents models de producció i s'investigarà sobre les característiques dels productes generats, atenent a qualsevol de les seves qualitats, ja sigui la significativa, la simbòlica, la comercial, etc.; es coneixeran i s'adquiriran habilitats en les pràctiques basades en l'autonomia de l'artesania contemporània, tenint en compte la seva relació amb l'art i el disseny. S'observarà i s'analitzarà l'entorn per millorar capacitats i eficàcia en la selecció del model de producció. S'analitzaran referents històrics i conceptuals.

Es planteja com un laboratori de producció on es potenciarà el posicionament de l'alumne, centrat en la investigació, l'experimentació pràctica i la reflexió dels diferents llenguatges (amb especificitat en la hibridació dels llenguatges), per produir propostes —com per exemple el TFG— en què la formalització i el posicionament estiguin plenament integrats i tinguin plena solvència.

L'assignatura es durà a terme en els respectius tallers d'arts aplicades (tèxtil, joieria i ceràmica), confluint puntualment en un espai-taller central (taller de pintura) i, en funció de les necessitats de l'alumnat, per a l'articulació i hibridació amb altres llenguatges de les arts plàstiques i visuals.

OBJECTIUS

- Controlar les eines, els mitjans i les seqüències temporals que estructurin el procés de producció de l'obra, d'acord amb les pràctiques artístiques actuals.
- Conèixer els recursos, sistemes productius i de distribució i com influeixen en el sentit i contingut de l'obra.
- Conèixer les diferents lleis de protecció dels drets d'autor que operen sobre l'obra i com aquestes la defineixen i condicionen.
- Escollir 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'utilitzar críticament la presencialitat en qualsevol de les fases del procés de producció de l'obra.

CONTINGUTS EN RELACIÓ AMB LES SESSIONS

L'assignatura es desenvolupa setmanalment durant 18 setmanes, és a dir, una sessió per setmana seguint la distribució següent:

Sessió 1	Presentació de l'assignatura / Cartografies del recorregut històric personal
Sessió 2	Tema 01: Desenvolupament pràctic del 1r exercici: Cartografies del recorregut històric personal
Sessió 3	Tema 01: Desenvolupament pràctic del 1r exercici: Cartografies del recorregut històric personal
Sessió 4	Tema 01: Desenvolupament pràctic del 1r exercici: Cartografies del recorregut històric personal

Sessió 5	Visites guiades: <ul style="list-style-type: none"> • Fàbriques de creació i centres de residències artístiques. • Estudis de creació o exposicions d'artesanía contemporània (tèxtil, joieria, ceràmica).
Sessió 6	Tema 01: Presentació dels resultats al taller
Sessió 7	Tema 02: Formalització: posició, direcció, context referencial.
Sessió 8	Aportacions —a càrrec dels alumnes— de processos, temptatives i primeres produccions..
Sessió 9	Aportacions —a càrrec dels alumnes— de processos, temptatives i primeres produccions.
Sessió 10	Aportacions —a càrrec dels alumnes— de processos, temptatives i primeres produccions.
Sessió 11	Tema 02: Presentació dels resultats al taller
Sessió 12	Tema 03: Producció i conclusions formals
Sessió 13	Assajos sobre la presentació i defensa dels resultats. Cada una de les fases s'acompanya de debat i tutories
Sessió 14	Assajos sobre la presentació i defensa dels resultats. Cada una de les fases s'acompanya de debat i tutories
Sessió 15	Assajos sobre la presentació i defensa dels resultats. Cada una de les fases s'acompanya de debat i tutories.
Sessió 16	Tema 03: Presentació dels resultats al taller
Sessió 17	Lliuraments finals / reavaluació
Sessió 18	Comentari de notes a l'aula

METODOLOGIA

La metodologia utilitzada es defineix des de l'equilibri entre les activitats dirigides (10%), supervisades (40%) i autònomes (30%). D'altra banda, les activitats d'avaluació, amb un 20% dels crèdits, adquireixen una importància que va més enllà de les qualificacions. Entenem, doncs, que l'avaluació és una activitat formativa més, reforçant el caràcter d'avaluació contínua de l'assignatura, intercalant al llarg del curs les activitats dirigides, supervisades i autònomes.

ACTIVITATS FORMATIVES

Hores de dedicació: 150 h

Hores activitats dirigides: 15 h (10%)

Hores activitats supervisades: 60 h (40%)

Hores d'aprenentatge autònom: 45 h (30%)

Hores activitats d'avaluació: 30 h (20%)

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.

Descripció: A l'inici de cada treball es fa una presentació de la subàrea i de l'enunciat del treball a realitzar, així com de l'organització de les sessions setmanals.

Activitat supervisada:

Seguiment supervisat pel professorat. 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 propi de l'alumne. Seguiment i tutoria dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva.

Descripció: Els treballs es duran a terme de manera individual i/o en grup, es desenvoluparan i s'exhibiran a classe. Es farà un seguiment directe dels processos de treball per conèixer el nivell assolit per l'alumnat i poder incidir en aquells que presentin més dificultats.

Activitat autònoma:

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

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació i/o lectura comprensiva de textos i/o lectura comprensiva d'elements formals i matèrics. Realització i desenvolupament de la proposta personal.

Descripció: L'estudiant realitzarà els exercicis requerits d'acord amb els requisits proposats a classe.

Activitat d'avaluació:

Presentacions dels exercicis amb resultats parcials i/o finals.

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

Descripció: Visionats en grup i reflexions conjuntes sobre els resultats.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació es duu a terme mitjançant el seguiment del procés de treball realitzat a l'aula i de l'activitat autònoma.

L'avaluació final del procés d'aprenentatge es fa al final del curs a partir dels treballs realitzats, així com de l'exposició oral i documental

de l'argumentació del treball desenvolupat; alhora, la valoració del procés es duu a terme mitjançant el seguiment continu a l'aula. Un requisit indispensable per a l'avaluació és una assistència mínima del 85%. La participació activa a l'aula en el desenvolupament del treball també serà un element determinant en la puntuació final.

Per optar a la reavaluació de l'assignatura:

- La nota mitjana del curs ha d'estar entre 4 i 4,99.
- L'alumne/a ha d'haver estat prèviament avaluat/ada en un conjunt d'activitats de l'assignatura.
- L'assistència ha d'haver estat igual o superior al 80% de les hores lectives presencials.

RESULTATS D'APRENTATGE

RA de la titulació

KM43 Definir les propietats dels materials i els seus processos de transformació com a punt de partida per plantejar el treball creatiu propi dins l'àmbit de l'art i el disseny. (KT03)

KM44 Reconèixer les tècniques i les eines afins als treballs creatius propis. (KT06)

KM45 Identificar línies d'investigació adequades als propòsits i interessos personals per aportar solucions al context contemporani, integrant pràctica i teoria en la temàtica tractada. (KT05)

RA de la matèria

SM38 Generar propostes amb els materials, eines i processos seleccionats en funció de l'aplicació dels recursos tècnics a les necessitats de l'usuari i del context. (ST02)

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

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

RA de l'assignatura

CM34 Actuar amb responsabilitat ètica davant la producció pròpia i el posicionament productiu emprat, tenint en compte el context social, polític, econòmic i d'emergència climàtica actual. (CT03)

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 de les necessitats de l'interlocutor. (CT01)

BIBLIOGRAFIA

Artesania contemporània, postartesanía i nous materialismes:

Barad, K. (2017). *Performativitat de la natura, quanto e queer* [trad. de R. Castiello]. Edizioni ETS.

Bennett, J. (2010). *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Duke University Press. <http://film.ncu.edu.tw/word/Vibrant-Matter.pdf>

Braidotti, R. (2015a). *Lo posthumano* [trad. de J. C. Gentile]. Gedisa.

Ingold, T. (2012). *Ambientes para la vida. Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología*. Trilce.

Merleau-Ponty, M. (1975). *Fenomenología de la percepción* [trad. de J. Cabanes]. Península.

Rowan, J., Boserman, C., i Rocha, J. (2015). *La materia contraataca: una tentativa objetológica*. Obra digital: Revista de comunicació, (9), 80-97. Recuperado de <https://www.raco.cat/index.php/OBRADigital/article/view/301290/390786>

Sennett, R. (2009). *El artesano* [trad. de M. Aurelio i G. Rodríguez]. Anagrama.

Ceràmica:

Morales Güeto, J. (2005). *Tecnología de los materiales cerámicos*. Ed. Díaz de Santos.

Matthes, W. E. (1990). *Vidriados cerámicos: fundamentos, propiedades, recetas, métodos* [trad. I. Trowsky]. Omega.

Lilley, C. (2017). *Vitamin C. Clay + Ceramic in Contemporary Art*. Phaidon Press Limited.

Parcerisas, P. (2004). *Pere Noguera. Terres crues, terres cuites. Del paisatge a l'hàbitat*. Museu de la Ceràmica de Barcelona.

Vázquez, E. (2016). *Claudi Casanovas. Ceràmiques 1975-2015*. Úrsula Llibres.

Tèxtil:

Cooke, L. (Ed.). (2023). *Woven histories: Textiles and modern abstraction*. National Gallery of Art / Yale University Press.

Henderson, P. L. (2021). *Unravelling Women's Art. Creators, Rebels & Innovators in Textile Arts*. Supernova Books.

Holyoke, J. (2013). *Digital jacquard design*. Bloomsbury Academic.

Phaidon Editors. (2019). *Vitamin T. Threads and textiles in contemporary art*. Phaidon Press Limited.

Regensteiner, E. (1970). *The art of weaving*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.

Joieria:

Untracht, Oppi (1985). *Metal Techniques for Craftsmen*. Robert Hale Ltd

Unger, Marjan (2019). *Jewellery in Context: A Multidisciplinary Framework for the Study of Jewellery*. Arnoldsche Art Publishers

Fontane, Tanja (2001). *Vademécum: Teoría y práctica de la joyería*

Codina, C. (2000). *La joyería*. Parramón.

Loosli, F., Merz, H y Schaffner, A. (1984). *Método gradual de práctica joyera*. Ubos/Scriptar.

NOTA: Tanto el profesorado, como la composición de subáreas dentro de la asignatura, es susceptible de cambios a principio de cada curso.