

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 106471

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN 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

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está constituida por diez asignaturas de carácter teórico-práctico y específico. En estas asignaturas se trabajará desde el ámbito de los lenguajes para consolidar y dirigir las capacidades de construcción, transformación e interacción; de presentación, representación y acción; de comunicación, procesamiento y tabla- producción. El objetivo es el de consolidar los resultados de aprendizaje en las diferentes fases de un proceso de investigación teórico - práctico, gestionar con plena autonomía las estrategias de creación y realización, y poder utilizar estas estructuras para producir propuestas -como por ejemplo el TFG- donde la formalización y el posicionamiento estén plenamente integrados y tengan plena solvencia.

Asignaturas de la materia:

Laboratorio de Materia, Laboratorio de Acción 1, Laboratorio de Medios, Laboratoris de Construcción, Laboratorio de Materia y Construcción 1, Laboratorio de Acción 2, Laboratorio de Medios 2, Laboratorio de Mateeria y Construcción 2, Laboratorio de Acción 3, Laboratorio de Medios 3.

OBJETIVOS

Adquirir capacidad de experimentación metodológica a la hora de presentar un trabajo. Conocer los recursos, sistemas productivos y de distribución y cómo influyen en el sentido y contenido de la obra. Elegir lenguajes, técnicas y tecnologías, y aplicarlos correctamente.

Adquirir la capacidad de vincular la obra al espacio expositivo, crear escenarios y/o espacios de presentación y representación que hagan posibles nuevas vinculaciones y extensiones del arte. Adquirir la capacidad de usar críticamente la presencialidad en cualquiera de las fases del proceso de producción de la obra. Desarrollar una metodología crítica cuya finalidad sea comunicar -de manera clara y precisa- sus intereses creativos, conceptuales y formales, en un formato físico (portafolio) o virtual (página web o redes sociales).

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura LABORATORIO DE ACCIÓN 3 profundiza en la idea de postproducción desde el ámbito práctico y teórico. Se entiende la postproducción como la última fase creativa después de la preproducción (ideación) y de la producción (materialización). A lo largo del semestre se estudiarán diferentes modelos expositivos del ámbito del arte y del diseño y distintos contextos -públicos y privados- con la idea que los alumnos puedan analizar y entender desde un posicionamiento creativo personal la exposición o el display expositivo, en sus diversas formas materiales y digitales, como un campo de activación crítico y reflexivo. A partir de estos conocimientos, los alumnos realizarán distintos ejercicios o acciones -a partir de sus propios intereses conceptuales y formales- del ámbito de la postproducción.

CONTENIDOS EN RELACIÓN CON LAS SESIONES

La asignatura se organiza a través de tres ejercicios:

Ejercicio I: "Un atlas imaginario" (Ejercicio individual basado en la investigación e interés personal del alumno).

Elaborar un atlas, constelación o museo imaginario a partir de una colección personal de "cosas", obras, imágenes, objetos, etc. Este dispositivo se entiende como una herramienta de investigación personal que busca construir un diálogo propio entre el arte, la memoria y la documentación.

Ejercicio II: "Hacer una exposición en cualquier sitio" (Ejercicio colectivo en relación al display expositivo y al diseño de exposiciones).

Hacer una exposición fuera del "sistema arte" (museo, galería, centro cultural, etc.) con la intención de generar relatos expositivos activos alternativos al formato normativo institucional.

Ejercicio III: "Auto-exponerse" (Ejercicio individual relacionado con la semiótica y la forma expositiva propia).

En relación con el TFG o con un proyecto personal. Planificar, conceptualizar y formalizar las ideas propias. Definir un tema o campo de interés.

Visualización, explicación y promoción de su trabajo. Planificación y gestión económica. Conocimiento del contexto creativo y autocrítica: honestidad, capacidad de trabajo, originalidad y constancia.

SESIONES:

La asignatura se desarrolla durante 16 semanas distribuida en las siguientes sesiones.

Sesión 1: Introducción de la asignatura. Presentación Portfolios de los alumnos (Statement, intereses y posicionamiento)

Sesión 2: Ejercicio I: "Un atlas imaginario"

Sesión 3: Trabajo en el aula y tutorías.

Sesión 4: Presentación-exposición de los alumnos

Sesión 5: Ejercicio II: "Hacer una exposición en cualquier sitio"

Sesión 6-8: Trabajo en el aula y tutorías

Sesión 9: Presentación-exposición de los alumnos.

Sesión 10: Ejercicio III: "Auto-exponerse"

Sesión 11-14: Trabajo en el aula y tutorías.

Sesión 15: Presentación-exposición de los alumnos.

Entrega de un documento recopilatorio (formato libre) con los tres ejercicios.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 16: Comentari i valoraci3 del curs.

Sesió 17: Recuperaci3.

METODOLOGIA

A partir del 20% de activitats dirigides, del 48% de activitats supervisades i del 28% de activitats aut3noma, se presenten diferents metodologies te3rico-pr3ctiques basades en la informaci3, valoraci3 i discusi3 cr3tica amb els alumnes. Seguiment i tutoriaci3 del projecte, especialment en la fase de postproducci3. Presentaci3 p3blica i discusi3 cr3tica col·lectiva a partir de la presentaci3 i exposici3 dels treballs. An3lisis de la comunicaci3 conceptual i formal a trav3s de diverses plataformes de visualizaci3 (portafoli o plataformes virtuals).

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicaci3 : 150h

Horas actividades dirigidas: 36h (20%)

Horas actividades supervisadas: 72h (48%)

Horas aprendizaje aut3nomo : 42h (28%)

Horas actividades de evaluaci3 : 6h (4%)

Actividad dirigida:

Presentaci3 i discusi3 de continguts essencialment pr3ctics, pero tamb3 te3rics, refer3ncies i casos d'estudi i/o visites i/o presentacions d'experts.

Metodologia d'aprenentatge: Valoraci3 i discusi3 cr3tica col·lectiva i/o exposici3 de continguts pr3ctics i debat.

Descripci3: Al inici de cada exercici, el professor impartir3 una c3psula tem3tica sobre els continguts de la assignatura. Aix3 ajudar3 al alumnat a construir conceptualment els seus interessos i la proposta personal que ha de desenvolupar durant el curs.

Actividad supervisada:

Seguiment supervisat pel professor. Discusi3 i posada en com3 de continguts. Realizaci3 d'exercicis en l'aula o taller.

Metodologia d'aprenentatge: Asesorament sobre els processos de formalizaci3 del treball del alumne. Seguiment i tutoriaci3 dels processos metodol3gics i resultats parcials del treball del alumne. Presentaci3 p3blica i discusi3 cr3tica col·lectiva.

Descripci3: Els treballs se far3n a terme de forma personal i/o en grup, i se desenvolupar3n en la classe i tallers de l'escola. Se realitzar3 un seguiment directe dels processos de treball per con3cer el nivell alcan3at pel alumnat i poder asesorar de forma individualitzada en cada cas.

Actividad aut3noma:

B3squeda de documentaci3: fonts prim3ries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pr3ctic de taller aut3nom.

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informaci3, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva d'elements formals i mat3rics.

Descripci3: El alumnat realitzar3 els treballs amb els recursos proposats i aquells que ells mateixos troben: B3squeda i recopilaci3 de informaci3, reflexi3, an3lisis, etc. Formalizaci3 dels treballs fent servir si es necessari dels Tallers de Recursos de l'escola. Aix3 mateix realitzar3 un dossier recopilatori de tot el proc3s.

Actividad de evaluaci3:

Presentacions dels exercicis de resultats parcials i/o finals.

Metodologia d'aprenentatge: Comentari i revisi3, individual o en grup, d'exercicis i resultats parcials o finals.

Descripci3: Entrevistes individuals o reflexions en grup del resultat general en les seves diferents fases.

SISTEMA DE EVALUACI3

L'avaluaci3 tindr3 especial cura en analitzar la implementaci3 dels diferents objectius (proc3s de treball i aprenentatge) que determinen el desenvolupament per part del alumne de les diferents parts de la assignatura. Haver mantingut una pres3ncia activa en l'aula, el compromís i inter3 amb la assignatura, el proc3s d'aprenentatge: investigaci3, formalizaci3 i presentaci3-comunicaci3, i l'assist3ncia.

SISTEMA DE EVALUACI3 COM3 EN LA MATERIA

Evaluaci3 continua a trav3s del seguiment del proc3s d'aprenentatge. (40%)

Evaluaci3 continua a trav3s de les exposicions parcials i la final i / o realizaci3 d'exercicis i treballs. (50%)

Evaluaci3 puntual a trav3s de seminaris, debats, visites i / o altres activitats col·lectives. (10%)

ACTIVIDADES DE EVALUACI3 Y CRITERIOS DE EVALUACI3 PARCIALES

Evaluaci3 continua a trav3s del seguiment del proc3s d'investigaci3 (30%).

Evaluaci3 continua a trav3s de la realizaci3 del resultat (50%).

Evaluaci3 continua a trav3s de la presentaci3 p3blica i de la mem3ria final o portafoli (20%).

EVALUACI3 RECUPERACI3.

Tener todos los proyectos presentados.

Tener una nota superior a 4 en todas las propuestas.

Asistencia a clase superior al 80% de las sesiones. Adem3s de computar las faltas de asistencia tamb3n lo har3 la falta de puntualidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA de Titulaci3

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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

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.

ST04. Seleccionar fuentes de información adecuadas sobre arte y diseño integrando dicha información con capacidad de síntesis, análisis de alternativas y debate crítico

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

RRAA de Materia

Conocimientos:

KM45 Identificar líneas de investigación adecuadas a los objetivos e intereses personales para aportar soluciones al contexto actual, integrando la práctica y la teoría sobre la materia (KT05)

Habilidades:

SM39 Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos utilizados en la propia investigación (ST06)

SM40 Uso coherente de los medios de expresión gráfica y de los sistemas de representación bidimensionales y tridimensionales en el propio trabajo (ST05)

Competencias:

CM35 Integrar la experimentación, tanto guiada como autónoma, en la metodología del propio trabajo (CT02)

CM36 Adaptar las ideas, los procesos y los resultados de las fases del trabajo de acuerdo con la propuesta y las necesidades del interlocutor (CT01)

RRAA de Asignatura

KA1 Identificar los contenidos y elementos que son comunes y específicos en los diferentes lenguajes creativos.

SA1 Identificar y utilizar de manera coherente y experimental los medios de expresión y de representación bidimensional y tridimensionales en el trabajo propio.

CA1 Aplicar una metodología de trabajo propia.

BIBLIOGRAFÍA

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 a cuestas?* 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.