

Código: 106458?

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Laia Arqueros Claramunt

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 72h

Horas autónomas: 78h

Contenidos de la materia

Esta materia está formada por ocho asignaturas optativas de carácter práctico. En ella se trabajarán procesos y conocimientos como la manipulación del espacio en su vertiente funcional y lúdica; la innovación en el diseño y la evolución en el uso de los objetos; la generación de mensajes desde la complejidad y transversalidad de los medios de comunicación visual contemporáneos; la producción de imágenes desde la extraterritorialidad de la narrativa visual; la creación desde la contemporaneidad de las técnicas tradicionales y la elaboración de contenidos propios de las prácticas artísticas contemporáneas.

Asignaturas de la materia:

PRÁCTICAS DE LA MATERIA 1.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 1.

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y NARRACIÓN VISUAL 1.

PRÁCTICAS DEL DISEÑO 1.

PRÁCTICAS DE LA MATERIA 2.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 2.

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y NARRACIÓN VISUAL 2.

PRÁCTICAS DEL DISEÑO 2.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE LA MATÈRIA 2

La asignatura Prácticas de la Materia 2 es de carácter optativo y forma parte de la materia Contexto y desarrollo en ámbitos específicos del segundo semestre de cuarto curso. Se concibe como el espacio de profundización y cuidado para la maduración del recorrido proyectual, donde se completan y consolidan los conocimientos conceptuales, metodológicos, formales y procedimentales necesarios para el desarrollo de un pensamiento crítico y de un lenguaje creativo personal y consciente, fundamentales para sostener y acompañar la práctica.

Se entiende la asignatura como un espacio de investigación y ensayo de propuestas individuales o colectivas vinculadas al ámbito de las Artes Aplicadas y sus confluencias con otras prácticas expandidas. Se aborda el trabajo entendiendo la creación como un proceso de mediación y diálogo agencial. El objetivo es entender los lenguajes y las formas de hacer como elementos centrales del pensamiento material.

Dentro de la complejidad de las prácticas contemporáneas, el taller fomenta el cruce de disciplinas. Así, los procesos materiales propios del oficio (textil, joyería, cerámica y vidrio) confluyen de manera natural con las perspectivas y procedimientos híbridos del arte, la narración visual y los diseños. Todas estas prácticas se ejercen y dialogan bajo una misma inteligencia material y atención técnica.

La finalidad de la asignatura es acompañar al alumnado para que aplique esta madurez en una concreción formal cuidadosa y sensible a la materia, preparando sus propuestas para ser compartidas y socializadas, y respetando los procesos y los tiempos propios del oficio.

OBJETIVOS

1. **Consolidar** un posicionamiento ético y transdisciplinar firme para fundamentar y sostener la resolución de la práctica creativa frente a los dilemas contemporáneos.
2. **Aplicar** la mirada crítica de género, la inclusión y los criterios de sostenibilidad (tanto en la gestión consciente de los recursos materiales como en la ética de los cuidados) en la producción intensiva en el taller y la materialización del conocimiento.
3. **Estructurar** y aplicar un marco teórico y referencial sólido, estableciendo la investigación de genealogías culturales como pilar fundamental para argumentar la resolución del proyecto.
4. **Articular** relatos críticos maduros que vinculen la tecnología con la cultura material y las prácticas expandidas de las Artes Aplicadas.
5. **Aplicar** la lógica artesana y el diálogo material, entendidos como métodos de investigación, para la maduración y concreción formal del proyecto.
6. **Desarrollar** la autonomía en la toma de decisiones materiales y formales para alcanzar una resolución madura y comprometida del proyecto.
7. **Mantener** y potenciar dinámicas de apoyo mutuo y coevaluación durante la fase de producción intensiva en el taller, favoreciendo el aprendizaje colectivo y la autonomía.
8. **Consolidar** un lenguaje propio y maduro a través de la formalización visual, objetual, editorial y la escritura crítica.
9. **Articular** la propuesta proyectual integrando la comunicación oral, material y conceptual, aplicando los recursos propios de las artes de la materia y sus prácticas expandidas como herramientas activas para la traducción, la materialización resolutoria y la mediación compartida del proceso.
10. **Alcanzar** un alto grado de atención técnica y cuidado en el uso de materiales y herramientas, reconociendo a la materia como un agente activo fundamental para una resolución formal acurada y sensible.

CONTENIDOS

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, esta se estructura en forma de bloques para la realización de un ejercicio de INVESTIGACIÓN práctica transversal, vinculado a los intereses personales del alumnado (esté relacionado o no con el TFG), donde los contenidos teóricos y referenciales se vinculan orgánicamente con el desarrollo de una propuesta proyectual situada. El programa se divide en cuatro bloques o ejes temáticos que articulan las fases de preproducción y producción de este proceso. En estos bloques se expondrán conceptos y referentes ligados a nuevas perspectivas en el mundo de las artes y los diseños, aplicados en trabajos prácticos que permitirán al alumnado una reflexión propia sobre las relaciones establecidas entre IDENTIDAD, COMUNICACIÓN, MATERIALIZACIÓN y EXPOSICIÓN/MEDIACIÓN

METODOLOGÍA

Al ser una asignatura de taller con una eminente carga práctica, orientada bajo el modelo de investigación basada en la práctica, la metodología se estructura en dos grandes fases de trabajo que acompañan al alumnado en el desarrollo de su proyecto:

Fase de preproducción y detonantes: En las sesiones iniciales se introducen temas de debate y herramientas metodológicas a través de prácticas detonantes (ejercicios introductorios breves). Estas prácticas obligan a ensayar resoluciones rápidas sobre la identidad, la materia o la comunicación del proyecto antes de cerrarlo.

Fase de producción intensiva y formalización: Una vez definido el autoencargo, el peso metodológico se traslada a la producción continuada.

En ambas fases, las sesiones combinan la producción en aula y talleres específicos con seminarios de revisión crítica y entregas parciales. Se pone especial énfasis en la trazabilidad del proceso, fomentando la autoevaluación y el apoyo mutuo a través de sesiones de análisis grupal sobre la evolución de los trabajos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación total: 150 h

Horas actividades dirigidas: 60 h (40%)

Horas actividades supervisadas: 12 h (8%)

Horas aprendizaje autónomo: 78 h (52%)

Horas actividades de evaluación: (Integradas dentro de las horas lectivas dirigidas y supervisadas)

Actividad dirigida

Metodología: Valoración y discusión crítica colectiva, exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Al inicio de cada sesión, la docente hará una descripción del marco teórico a desarrollar, acompañada del enunciado o práctica detonante correspondiente. Se incluirán sesiones de introducción a las temáticas propuestas para facilitar la plena integración de los conocimientos necesarios.

Actividad supervisada

Metodología: Asesoramiento sobre los procesos de formalización de cada proyecto mediante el diálogo constante. Atención y seguimiento personalizado de la evolución de los trabajos.

Descripción: Durante las horas de trabajo en el aula se guiará al alumnado mediante tutorías. Se plantearán dinámicas de trabajo en grupos reducidos para proponer cuestiones, generación de ideas, análisis de referentes y lecturas cruzadas.

Actividad autónoma

Metodología: Tratamiento de la información, lectura comprensiva de elementos formales/matéricos y experimentación directa y ensayo.

Descripción: El alumnado deberá desarrollar el trabajo teórico y práctico propuesto de forma autónoma. Este trabajo implica el registro sistemático y continuado del proceso a través del Cuaderno de Campo.

Actividad de evaluación

Metodología: Comentario y revisión crítica, individual o en grupo, de la evolución y resultados del proyecto.

Descripción: Tutorías individuales o reflexiones en grupo. Presentaciones orales argumentadas, pruebas de proceso y presentación física y espacial del trabajo práctico mediante dispositivos públicos de lectura compartida.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asignatura es presencial y se tomará nota de la asistencia (80%). La asignatura trabaja con evaluación continua y no contempla la posibilidad de una entrega única a final de curso. Todos los trabajos que no sean entregados en la fecha indicada por el equipo docente, serán penalizados o directamente no podrán ser evaluados.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación en cada uno de los proyectos realizados a lo largo de la asignatura tienen como objetivo evaluar el compromiso, la calidad y la autonomía del alumnado y los indicadores utilizados serán los siguientes:

1. Coherencia con los objetivos planteados al inicio, tanto generales como específicos y el cumplimiento de ellos en la propuesta final.
2. Rigor en la planificación de tiempo y coherencia en el seguimiento de la planificación. Autonomía.
3. Coherencia interna del proyecto en las relaciones concepto - proceso.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

4. Claridad, calidad y coherencia en la comunicación y presentación del proyecto.

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN

40% Bloque de Investigación Preproducción (Evaluación de la exposición y realización de ejercicios detonantes y planteamiento de proyecto): Se evalúa la conciencia metodológica y la coherencia interna del proyecto en la relación concepto-proceso. Se valorará la claridad en el posicionamiento ético y teórico, así como la inteligencia material aplicada durante las fases de ensayo previo a la formalización.

Este porcentaje se divide equitativamente en la realización y exposición de los cuatro ejes prácticos:

10% Identidad y posicionamiento: Claridad en el marco teórico, praxis situada y planteamiento inicial desde una perspectiva ética e inclusiva.

10% Comunicación: Coherencia en la transferencia visual y conceptual de las ideas y procesos.

10% Materialización: Precisión y coherencia en el planteamiento técnico y material de la propuesta, valorando la solidez de las decisiones tomadas y el compromiso para la fase de producción siguiente.

10% Exposición / Mediación: Adecuación de los relatos y la presentación espacial para la lectura compartida. (Resultados de aprendizaje evaluados: KA (KM36), KA (KM37), SA (SM32))

50% Bloque de Investigación Producción (Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje y formalización): Se evalúa la atención en el proceso de trabajo, la capacidad de maduración y concreción del proyecto, la consolidación de un lenguaje propio y la iniciativa en la toma de decisiones materiales en el taller. Se valorará la trazabilidad reflexiva de este proceso a través del uso continuado del Cuaderno de Campo. (Resultados de aprendizaje evaluados: KA (KM35), SA (SM31), CA (CM28))

5% Habitar el aula (Actitud, participación y compromiso con la comunidad de aprendizaje): Implicación activa en el aula-taller, respeto por los espacios comunes y fomento de dinámicas de apoyo mutuo. (Resultados de aprendizaje evaluados: KA (KM36), SA (SM32))

5% Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y otras actividades colectivas: Se evalúa la participación y la argumentación oral del proyecto en los dispositivos públicos de lectura compartida propuestos en el aula. (Resultados de aprendizaje evaluados: CA (CM29))

REEVALUACIÓN

En caso de evaluación insuficiente, el alumnado optará a la reevaluación de uno o varios de sus trabajos siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

- Haber cumplido con un 80% de asistencia a clase
- Haber realizado el seguimiento obligatorio por parte del equipo docente.
- Haber cumplido con el plazo de entrega establecido de los trabajos.

La nota de reevaluación no será nunca mayor de 5 (suficiente o aprobado)

En caso de que el alumnado tenga algún tipo de complicación personal, laboral o académica que le impida seguir el transcurso de la asignatura, tendrá que comunicarlo al equipo docente, a tutor/a, o, en última instancia, a coordinación pedagógica del Grado, para poder encontrar una solución a tiempo. En ningún caso se aceptarán justificaciones o peticiones de flexibilidad a final de curso.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL TÍTULO

Conocimientos:

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

KT03 Identificar los elementos que son comunes y los específicos en los diferentes lenguajes creativos.

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

Habilidades:

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.

ST07 Trabajar en proyectos de arte y diseño de manera cooperativa e integrada en equipos de composición heterogénea.

Competencias:

CT02 Resolver encargos concretos externos en el ámbito creativo con conocimientos, técnicas y metodologías transdisciplinares.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA

Conocimientos:

KM35 Identificar la metodología adecuada para la tipología de proyecto en cada ámbito aplicando los diferentes métodos de trabajo y desarrollo del proyecto (KT01)

KM36 Reconocer el ámbito creativo específico y su relación con el ámbito profesional a lo largo de los proyectos creativos realizados en las

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

diferentes asignaturas optativas. (KT03)

KM37 Seleccionar las herramientas y recursos para la comunicación de los ámbitos específicos en la materialización del proyecto propio (KT06)

Habilidades:

SM31 Planificar el desarrollo de proyectos tanto en el marco de trabajo profesional autónomo como en el ámbito de la empresa o instituciones públicas (ST02)

SM32 Producir proyectos complejos dialogando con profesionales de otros ámbitos gestionando conocimientos propios de otras disciplinas de manera resolutiva (ST07)

Competencias:

CM28 Aplicar de manera autónoma los diferentes métodos de investigación para el desarrollo de proyectos de diseño o artísticos de manera específica o transversal (CT02)

CM29 Relacionar correctamente las ideas y transmitir las con eficacia y creatividad utilizando el medio adecuado a cada situación comunicativa (CT03)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

KA - Aplicar la lógica artesana y el diálogo material para la maduración de propuestas de investigación basadas en la práctica. (KM35)

KA - Reconocer la práctica creativa desde un posicionamiento ético, inclusivo, con perspectiva de género y criterios de sostenibilidad, para operar de forma situada y responsable en el contexto contemporáneo. (KM36)

KA - Seleccionar las herramientas y recursos propios de las artes de la materia y sus prácticas expandidas para la traducción, concreción y comunicación del proyecto. (KM37)

SA - Planificar las fases del proyecto integrando la conciencia metodológica, la gestión de la incertidumbre y el respeto por los tiempos propios del oficio. (SM31)

SA - Materializar proyectos desde la atención técnica y el diálogo con la materia como agente activo, fomentando dinámicas de cuidado y trabajo colaborativo en el taller. (SM32)

CA - Aplicar de manera autónoma métodos de investigación para establecer un marco teórico sólido y consolidar un lenguaje creativo personal y consciente (visual, objetual, editorial). (CM28)

CA - Articular y transmitir la propuesta integrando la comunicación oral, material y conceptual, generando relatos adecuados para la lectura compartida y la mediación del proceso. (CM29)

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega durante aproximadamente 15 sesiones de trabajo en el aula y talleres y 2 sesiones de entrega y evaluación.

Sesión 1: Presentación. Práctica detonante 00: Identidad y posicionamiento. Preproducción.

Sesión 2: Práctica detonante 01: Comunicación. Preproducción.

Sesión 3: Práctica detonante 02: Comunicación. Preproducción.

Sesión 4: Práctica detonante 03: Materialización. Preproducción.

Sesión 5: Práctica detonante 04: Exposición / Mediación. Preproducción.

Sesión 6: Inicio de la producción (Definición del autoencargo / resolución material).

Sesión 7: Producción.

Sesión 8: Entrega parcial (Revisión crítica).

Sesiones 9-13: Producción intensiva y tutorización en talleres específicos.

Sesión 14: Postproducción y resolución formal.

Sesión 15: Entregas finales.

Sesión 16: Cierre / Evaluación y retorno colectivo.

Sesión 17: Reevaluación.

BIBLIOGRAFÍA

ARIAS, B. Blandito blandito: ¿Qué le hacemos les feministas al arte?. Cielo Santo, 2025.

BARAD, K. Cuestión de materia. Holobionte, 2023.

BENNETT, J. Materia vibrante: Una ecología política de las cosas. Trad. M. Giovenale. Caja Negra Editora, 2022.

BOSERMAN, C. Dibujo en contexto: Otros laboratorios, pequeñas cocinas y un rebaño. Tesis doctoral. UVic-UCC / BAU, 2021.

ESPEJO AYCA, E. Yanak uywaña. La crianza mutua de las artes. PCP, 2022.

RASCH, M., GIJSEN, J. y STAAL, H. (eds.). Hands on research for artists, designers & educators. Set Margins' Publications, 2024.

SENNETT, R. El artesano. Anagrama, 2009.

TRIPALDI, L. Mentas paralelas: descubrir la inteligencia de los materiales. Trad. F. Venturi. Caja Negra, 2023.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.