

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104703

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN BÁSICA

Materia: TEORÍA

Curso: SEGUNDO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Joana Hurtado Matheu y Núria Gómez Gabriel

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 68h

Horas autónomas: 82h

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Esta materia entiende la teoría como un campo abierto para la problematización y la conceptualización. El objetivo general de la materia es trabajar capas y niveles varios y heterogéneos entorno al espacio, el objeto y la imagen que adquieren sentido en el itinerario personal del estudiante como investigador en artes y diseños. En las asignaturas de la materia, se tratarán y entrecruzarán fundamentos y líneas teóricas históricamente relevantes en torno a los tres conceptos clave para confrontarlos con prácticas, discursos y teorías actuales; se analizarán los mecanismos a partir de los cuales el espacio, el objeto y la imagen operan y activan su capacidad comunicativa; se trabajará articulada con la práctica del estudiante.

Asignaturas de la materia:

ESPACIO, OBJETO E IMAGEN: PROCESOS DE SIGNIFICACIÓN

ESPACIO, OBJETO E IMAGEN: VISIONES TRANSVERSALES

ESPACIO, OBJETO E IMAGEN: PROCESOS DE SIGNIFICACIÓN.

Esta asignatura, integrada en la materia de Teoría de segundo curso del Grado en Artes y Diseño, ocupa una posición clave en la formación conceptual del estudiantado y ofrece un marco teórico para comprender cómo se produce el sentido en la cultura visual, material y espacial contemporánea. Parte de una premisa central según la cual la imagen, el objeto y el espacio no tienen un significado inherente, sino que el sentido emerge en regímenes históricos de visualidad, materialidad y espacialidad inscritos en estructuras institucionales y dispositivos técnicos, así como en relaciones de poder que condicionan lo visible, lo habitable y lo utilizable.

Los contenidos se articulan a partir de la interrelación entre imagen, objeto y espacio, con el objetivo de analizar tanto la configuración moderna de los procesos de significación como sus transformaciones en la época global. El mapa de contenidos se plantea como un índice de problemas y, a la vez, como una caja de herramientas transferible a casos concretos de artes y diseño, incluyendo dispositivos museísticos, espacios expositivos y culturas materiales contemporáneas. Desde un punto de vista metodológico, el curso combina elaboración conceptual con lectura y escritura académica, así como análisis aplicado, asegurando la conexión entre teoría y práctica y promoviendo un pensamiento crítico, fundamentado y situado.

OBJETIVOS

Desde el punto de vista de la formación del estudiantado, los objetivos en términos actitudinales, metodológicos e instrumentales se orientan a proporcionar herramientas y recursos teóricos y conceptuales que permitan iniciar y desarrollar procesos de exploración en el campo de las artes y los diseños, así como a fomentar una actitud abierta ante las cuestiones planteadas y a favorecer dinámicas de trabajo colaborativas y participativas en el aula. En este marco, se busca consolidar una práctica de lectura interesada y compartida que permita extraer información relevante de los textos y reelaborarla en función de contextos específicos, al tiempo que se desarrollan habilidades para la búsqueda de información vinculada a las necesidades de los ejercicios planteados. Igualmente, se trabaja la organización de la información mediante recursos escritos y gráficos y la capacidad de estructurar ideas en textos de producción propia con coherencia y rigor.

En cuanto a los objetivos específicos de contenido, la asignatura se propone introducir y consolidar el conocimiento de los fundamentos teóricos y conceptuales del espacio, el objeto y la imagen, reconociendo las principales líneas de pensamiento que han articulado los estudios y las investigaciones en este ámbito. Asimismo, se pretende comprender el carácter dinámico y relacional de estos tres términos cuando se despliegan en contextos prácticos, atendiendo a los procesos de producción y a las mediaciones técnicas implicadas, así como a las formas de uso y a las condiciones socioculturales que determinan su sentido. En este sentido, se trabaja para que el estudiantado pueda abordar estos elementos desde una perspectiva situada y crítica, capaz de conectar los marcos teóricos con casos concretos de las artes y los diseños contemporáneos.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Modernidad como paradigma cultural de significación y sus desplazamientos en la posmodernidad y la época global.

Regímenes de visualidad, formas de normatividad y construcción del cuerpo en relación con los procesos de significación.

IMAGEN

La imagen en la modernidad entendida como representación delimitada y como obra autónoma dentro de un régimen estético y disciplinario.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Fundamentos filosóficos e institucionales que han consolidado estos modelos y revisión crítica de su aparente neutralidad.
Reconfiguraciones contemporáneas de la imagen en el contexto global y digital, con atención a los procesos de producción, circulación y recepción del sentido.
Aproximaciones desde los estudios visuales, la semiótica y la iconología como herramientas para el análisis cultural de la imagen.

OBJETO

El objeto en la modernidad considerado como artefacto funcional y como mercancía dentro del sistema de producción.
Constitución disciplinaria y marcos económicos y sociales que han determinado sus usos y significados.
Transformaciones contemporáneas del objeto en relación con la cultura material y los contextos tecnológicos.
Introducción a los nuevos materialismos y a las objetologías para analizar la agencia de la materia y su dimensión ecológica y tecnopolítica.

ESPACIO

El espacio en la modernidad concebido como contenedor homogéneo, medible y gobernable.
Dispositivos de control y representación que han estructurado su comprensión y uso.
Desplazamientos contemporáneos que entienden el espacio como producción social y como realidad relacional.
Análisis del giro espacial y de las infraestructuras globales para comprender las implicaciones políticas del espacio.

PERSPECTIVAS TRANSVERSALES

La perspectiva feminista como criterio epistemológico que revisa mecanismos de ausencia y legitimidad en la construcción del conocimiento.
Incorporación de perspectivas del Sur Global desde una aproximación no extractiva que cuestiona las categorías universales y el canon institucional.

HERRAMIENTAS INSTRUMENTALES

Introducción a la semiótica y a la iconología como marcos para el análisis crítico de la producción de sentido en imágenes, objetos y espacios, con atención a los procesos de significación, a los códigos culturales y a los contextos de circulación y recepción.
Aplicación de herramientas de análisis que permiten identificar estructuras de representación, regímenes de visualidad y formas de mediación, así como interpretar las relaciones entre forma, significado y contexto en prácticas artísticas y de diseño.

REGISTROS DE LECTURA

Desarrollo de los registros de lectura como práctica de escritura y pensamiento crítico orientada al análisis, síntesis e interpretación de textos teóricos, con el objetivo de establecer relaciones entre marcos conceptuales y casos de estudio.
Articulación progresiva de los registros en torno a la imagen, el objeto y el espacio, favoreciendo una comprensión transversal de los procesos de significación y promoviendo la capacidad de situar las lecturas en contextos históricos, culturales y disciplinares.
Consolidación de habilidades para extraer ideas clave, formular argumentos propios e integrar referentes teóricos en el desarrollo de proyectos, reforzando la conexión entre teoría y práctica desde una perspectiva crítica y situada.

METODOLOGÍA

La asignatura se organiza en torno a la interrelación entre imagen, objeto y espacio y se despliega mediante un modelo integrado de enseñanza-aprendizaje orientado al desarrollo progresivo de competencias conceptuales, metodológicas, críticas y comunicativas. Este planteamiento articula de manera constante fundamentos teóricos, herramientas de análisis y prácticas contextualizadas propias de las artes y los diseños. Las sesiones combinan trabajo conceptual con actividades dirigidas y espacios de trabajo colaborativo, a partir de la problematización de contenidos, el análisis guiado de materiales y el debate argumentado, con el objetivo de situar las prácticas en su contexto y construir una mirada crítica informada. Paralelamente, se desarrolla un trabajo instrumental centrado en la lectura crítica, la investigación y la escritura académica, mediante la lectura sistemática de textos, la elaboración de registros de lectura y la producción progresiva de textos propios, que permite adquirir herramientas para la selección, organización e interpretación de la información. Este proceso se completa con un eje práctico y aplicado basado en el análisis de imágenes, objetos y espacios, el estudio de casos y el desarrollo de ejercicios de interpretación crítica y proyectos, que favorecen la transferencia de los aprendizajes a situaciones propias del campo artístico y del diseño. De manera transversal, la metodología adopta un enfoque constructivista y dialógico que promueve la participación activa, la autonomía progresiva y la corresponsabilidad, y entiende el aula como un espacio de producción colectiva de conocimiento con un profesorado que acompaña y regula el proceso formativo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h
Horas actividades dirigidas: 45h (30%)
Horas actividades supervisadas: 15h (10%)
Horas aprendizaje autónomo: 82h (55%)
Horas actividades de evaluación: 8h (5%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio, así como visitas o intervenciones puntuales de expertos. La metodología combina la exposición de contenidos con la valoración y la discusión crítica colectiva, e incorpora el debate a partir de materiales prácticos. Al inicio de cada sesión, el equipo docente plantea las cuestiones a desarrollar mediante explicaciones orales, apoyos audiovisuales y preguntas dirigidas al grupo clase.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Actividad supervisada:

Seguimiento continuado por parte del equipo docente, con espacios de discusión y puesta en común de los contenidos trabajados y realización de ejercicios en el aula o en el taller. La metodología se centra en el asesoramiento de los procesos de formalización del trabajo propio, así como en la tutoría de los procesos metodológicos y de los resultados parciales. Incluye presentaciones públicas y discusión crítica colectiva. Las actividades comprenden la puesta en común de materiales, la investigación y la organización de información, ejercicios de lectura interesada y colaborativa, trabajo de conceptos y argumentos, elaboración de mapas conceptuales y producción de textos.

Actividad autónoma:

Trabajo individual orientado a la búsqueda de documentación, incluyendo fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes, así como la lectura de textos y el desarrollo de prácticas propias. La metodología pone el énfasis en el tratamiento de la información y en la lectura comprensiva, tanto de textos como de elementos formales y materiales. Incluye la lectura y elaboración de registros de lectura pautados, ejercicios de investigación y organización de la información y producción de textos según criterios establecidos.

Actividad de evaluación:

Presentación de los ejercicios y de los resultados, tanto parciales como finales, con procesos de comentario y revisión, individuales o en grupo. La evaluación se estructura a partir del trabajo continuo con textos y materiales, la participación e implicación en las dinámicas de aula y el desarrollo de un ejercicio de investigación y producción textual con seguimiento a lo largo del curso.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1. Presentación de la asignatura. Actividad de aula: ideogramas heredados y disrupciones.

Sesiones 2–3. La imagen desde las visiones heredadas de la Modernidad y las nuevas visiones posteriores. Cápsula instrumental sobre documentación. Caja de herramientas para el análisis de la significación de la imagen, el objeto y el espacio en las prácticas culturales.

Sesión 4. Registro de lectura (Imagen). Entrega del trabajo 1 (individual) y actividad autoevaluativa.

Sesiones 5–6: El espacio desde las visiones heredadas de la Modernidad y las nuevas visiones posteriores. Cápsula instrumental en recursos para la escritura: modelos de texto y textualidad, concepto y conceptualización, síntesis de las ideas y expresión lingüística.

Sesión 7. Registro de lectura (Espacio). Cápsula instrumental en sistemas de organización de la información.

Sesión 8–9. El objeto desde las visiones heredadas de la Modernidad y las nuevas visiones posteriores.

Sesión 10. Registro de lectura (Objeto). Entrega del trabajo 2 (individual) al equipo docente.

Sesión 11. Práctica de situación (en grupo) transversal al contenido de la asignatura.

Sesión 12. Devolución del trabajo 2 y sesión conjunta de revisión y reordenación de los conceptos y principales perspectivas teóricas y analíticas trabajadas. Elaboración de mapas conceptuales y otros sistemas de organización de la información en el aula.

Sesión 13-14. Refuerzo, ampliación y acompañamiento del trabajo individual en el aula.

Sesión 15. Presentaciones en el aula.

Sesión 16. Entrega final del trabajo 1, 2 y 3 al equipo docente.

Sesión 17. Cierre de la asignatura en el aula. Comunicación de notas y tutorías.

Sesión 18. Recuperaciones.

SISTEMA DE EVALUACIÓ

En la evaluación se tiene en cuenta: los conocimientos y resultados de aprendizaje mínimos para alcanzar las competencias de la asignatura; a partir de estos mínimos, evaluamos los itinerarios individuales y formas de compromiso e implicación en las propuestas realizadas.

SISTEMA DE EVALUACIÓ COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje, visitas y/o otras actividades colectivas. (25%).

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos (80%).

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Actividad de evaluación 1: 25%.

"Saber citar": elaboración de una bibliografía argumentada. Se evaluará: la búsqueda de fuentes, la citación, las relaciones de textos sobre espacio, objeto e imagen en artes y diseño.

Actividad de evaluación 2: 25%.

Saber escribir, saber mirar: elaboración de un resumen-síntesis de un texto y relación con casos de estudio en artes y diseño debidamente argumentados. Se evaluará: la claridad y la idoneidad de fuentes y casos.

Actividad de evaluación 3: 25%.

Saber escribir, saber mirar: elaboración de un texto con vínculos y argumentos propios, y elaboración de una bibliografía y un sistema de citación final que incluya todo el proceso. Se evaluará: la comprensión de los contenidos, las fuentes y los casos, la idoneidad en la relación de los vínculos en artes y diseño y la implicación en la autoevaluación colectiva.

Actividad de evaluación 4 (continua y transversal): 25%.

Ejercicios de lectura y discusión en el aula a través de cápsulas de comprensión de las lecturas. Actividad individual y grupal.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

La nota mínima media de curso debe estar entre 4 y 4,99.

El alumno/a debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.

La asistencia debe haber sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

PRUEBA DE SÍNTESIS EVALUACIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA

Entrega de un texto argumentativo de máximo 1500 palabras. El texto deberá contener un título y subtítulo, una pregunta de investigación sobre los ejes de la asignatura (teoría del Objeto, Imagen y Espacio de la modernidad y posmodernidad) y un mínimo de 3 referentes prácticos y 5 teóricos. Asimismo, adjunto al trabajo de redacción, se deberá entregar un resumen del mismo de 150 palabras máximo y una bibliografía argumentada. Se valorará la idoneidad del tema tratado en relación a los contenidos de la materia, la estructura del texto y la claridad de los argumentos, así como también una correcta aplicación de la guía de citación de la Escola Massana.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA de Titulación

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

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

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.

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

RRAA de Materia

KM10. Reconocer los fundamentos conceptuales y discursivos de las teorías del objeto, el espacio y la imagen en ejemplos concretos de textos sobre arte y diseño (KT01).

KM11. Indicar los procesos de significación del objeto, el espacio y la imagen en ejemplos concretos de obras de arte y diseño (KT03).

SM10. Interpretar los textos teóricos sobre el espacio, el objeto y la imagen de manera posicionada (ST03).

CM09. Crear mapas conceptuales y esquemas de organización de la información a partir de los textos sobre el espacio, el objeto y la imagen presentados en el aula (CT02).

RRAA de Asignatura

KA01. Reconocer los principales marcos conceptuales que han estructurado la comprensión moderna de la imagen, el espacio y el objeto (KM10, KT01).

KA02. Describir los procesos de significación que operan en imágenes, objetos y espacios concretos, identificando dispositivos formales, culturales e institucionales (KM11, KT03).

SA01. Interpretar textos teóricos sobre espacio, objeto e imagen de manera argumentada y posicionada, integrándolos en el análisis de casos concretos (SM10, ST03).

CA01. Elaborar mapas conceptuales y esquemas analíticos que organicen de manera coherente los principales marcos teóricos sobre espacio, objeto e imagen, estableciendo relaciones jerárquicas y conceptuales entre ideas (CM09, CT02).

BIBLIOGRAFÍA

ALBET, Abel; BENACH, Nuria (eds). *Doreen Massey: un sentido global del lugar*. Barcelona: Icària, 2012.

BAL, Mieke. *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*. Madrid: Akal, 2016.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- BAUDRILLARD, Jean. *El sistema de los objetos*. Madrid: S. XXI, 2010.6
- BERGER, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- ROWAN, Jaron; BOSERMAN, Carla; ROCHA, Jara. *La materia contraataca: una tentativa objetològica*. Revista de comunicació [en línia]. 2015, n.º 9, p. 80-97. [consultado: 18 septiembre 2023].
- COLOMINA, Beatriz. *Arquitectura de Rayos X*. Barcelona: Puente Editores, 2019
- FERNÁNDEZ, Roberto. *El pueblo silencioso o las dificultades y desafíos de una historia de los objetos*. Registros. Mar del Plata. 2012, 8, n.º 8, p. 2-16.
- FRANCALANCI, Ernesto L. *Estética de los objetos*. Madrid: Machado, 2010.
- GARCÉS, Marina. Visión periférica. Ojos para un mundo común. BUITRAGO, Ana (Ed.). *Arquitecturas de la mirada*. Barcelona: Cuerpo de Letra, 2009, p.77-96.
- GUARDIOLA, Ingrid. *L'ull i la navalla. Un assaig sobre el món com a interfície*. Barcelona: Arcadia, 2018.
- LEFEBVRE, Henri. *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing, 2013.
- LIPPARD, Lucy R. *Yo Veo/Tú Significas*. Bilbao: Consonni, 2016.
- PALLASMAA, Juhani. *Los ojos de la piel*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. pp. 15-39
- SILVERMAN, Kaja. *El umbral del mundo visible*. Madrid: Akal, 2009.
- SONTAG, Susan. *Contra la interpretación y otros ensayos*. Barcelona: Seix Barral, 1984.