

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104713

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: TEORÍA

Curso: SEGUNDO Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Silvia Bernad y Núria Gómez Gabriel

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 68h

Horas autónomas: 82h

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Es una materia de metodología teórico-práctica, entendiendo la teoría y la práctica como método en el proceso de comprensión de la experiencia. El objetivo general de la materia es poner el énfasis en los diversos procesos metodológicos de creación y generación de ideas en el marco de un proyecto propio. En las tres asignaturas que componen la materia, se potenciarán los aspectos creativos y conceptuales necesarios para hacer una correcta lectura de aquello que nos envuelve con el fin de transformarlo; se abordarán temas de procedimientos metodológicos utilizados tanto en el arte como en el diseño; así mismo, se introducirá al y la estudiante en la relación con el contexto social y profesional. Asignaturas de la materia:

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ARTES Y DISEÑOS

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 1

ESTUDIOS CRÍTICOS Y CULTURALES 2

PROFESIÓN Y CONTEXTO

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ARTES Y DISEÑOS

Esta asignatura forma parte del conjunto de asignaturas teórico-prácticas del Grado que tienen por objetivo introducir al estudiante en los fundamentos de la investigación en artes y diseños, entendiendo la investigación como un proceso situado, procesual y materialmente articulado. La asignatura plantea una aproximación a los métodos de investigación desde la práctica artística y de diseño, poniendo especial atención en la capacidad de relacionar, sintetizar, idear, referenciar, adecuar y materializar procesos de indagación.

Desde una concepción ampliada de la investigación, Introducción a la investigación en artes y diseños trabaja tres métodos principales: la investigación secundaria o desk research, la entrevista y la ficción especulativa. Estos métodos permiten identificar aquello que ya se conoce sobre un objeto de estudio, generar conocimiento a través del diálogo con agentes y contextos, y activar la imaginación como herramienta para pensar realidades posibles, desplazadas o aún no accesibles.

OBJETIVOS

Desde el punto de vista de la configuración del estudiante, los objetivos son: propiciar una actitud investigadora, activa y crítica ante los contextos sociales, culturales, políticos, tecnológicos y ecológicos que atraviesan las artes y los diseños; fortalecer la capacidad de trabajo procesual, autónomo y colectivo; desarrollar herramientas para formular preguntas de investigación, identificar agentes, recoger información, analizar datos y argumentar decisiones; fomentar el uso riguroso de fuentes, referencias y sistemas de citación; y potenciar la reflexión sobre el propio proceso como motor creativo de la investigación.

Los objetivos específicos del contenido de la asignatura son: introducir la investigación secundaria como método para explorar y sintetizar información existente; utilizar el cosmograma como instrumento para estructurar agentes, dimensiones y relaciones vinculadas a una pregunta de investigación; comprender la entrevista como dispositivo de conocimiento, escucha y producción situada de información; explorar formatos diversos de entrevista según la naturaleza del proyecto; introducir la ficción especulativa como herramienta metodológica para transitar otras coordenadas espaciales, temporales, subjetivas o materiales; y desarrollar la capacidad de formalizar, comunicar y defender los resultados de un proceso de investigación en artes y diseños.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: INVESTIGACIÓN SECUNDARIA Y COSMOGRAMA

La investigación secundaria o desk research: recogida, síntesis y análisis de recursos ya existentes.

Diferencias entre investigación primaria e investigación secundaria.

Desk research interno y externo: información del proyecto, datos estadísticos, sociales, demográficos, antropológicos y culturales.

Identificación del estado de la cuestión y delimitación del objeto de estudio.

El cosmograma como instrumento para estructurar agentes, dimensiones y relaciones.

Formulación de la pregunta de investigación a partir del mapa de agentes y dimensiones.

Uso de fuentes, referencias y sistemas de citación.

BLOQUE 2: LA ENTREVISTA COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La entrevista como conversación, dispositivo de escucha y producción de conocimiento.

Relación entre investigador, sujeto/objeto de estudio y contexto de investigación.

Tipologías y formatos de entrevista: escrita, sonora, audiovisual, performativa, gráfica, doméstica, inmersiva, online o híbrida.

Documentación previa, selección del agente, elaboración del perfil y preparación del guion.

Construcción de la situación de entrevista: preguntas, escucha, silencios, desplazamientos y formas de respuesta.

Registro, transcripción, edición y presentación de los materiales producidos.

Análisis crítico de los resultados y de las nuevas líneas de investigación abiertas.

BLOQUE 3: FICCIÓN ESPECULATIVA COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La ficción como artefacto o dispositivo para señalar realidades no accesibles de manera directa.

La imaginación como herramienta de investigación creativa y experimental.

Desplazamientos espaciales, temporales, subjetivos y materiales.

Ficción, hipótesis y especulación en los procesos de investigación artística y de diseño.

Construcción de mundos posibles, escenarios futuros y formas alternativas de percepción.

Relación entre narración, conocimiento y producción de sentido.

Formalización de la ficción como resultado, herramienta y proceso de investigación.

HERRAMIENTAS INSTRUMENTALES

Introducción a la formulación de preguntas de investigación, uso de fuentes documentales, sistemas de citación, registro procesual, análisis crítico, cosmogramas, guiones de entrevista, transcripciones, dispositivos narrativos y formatos de presentación de resultados.

METODOLOGÍA

La asignatura se despliega mediante un modelo integrado de enseñanza-aprendizaje orientado al desarrollo progresivo de competencias conceptuales, metodológicas, críticas y comunicativas. Las sesiones en el aula combinan los fundamentos teóricos y metodológicos con el trabajo práctico, desplegando actividades dirigidas sobre métodos aplicados de la investigación basada en prácticas con actividades supervisadas y espacios de colaboración y trabajo grupal.

El eje práctico se pauta de forma detallada en el plan de trabajo, con el objetivo de acompañar el trabajo autónomo del estudiante y orientar en la resolución y ejecución de los trabajos.

El plan de trabajo es el documento que organiza, estructura y planifica el conjunto de actividades, contenidos y procesos de aprendizaje de la asignatura a lo largo del curso. Establece la secuencia temporal de las sesiones, las tareas a desarrollar, los plazos de entrega y las metodologías empleadas, con el objetivo de garantizar la coherencia entre los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y el sistema de evaluación.

Además, el plan de trabajo integra de manera sistemática las aportaciones externas, provenientes del profesorado, de personas expertas, de referentes culturales o de contextos profesionales, así como las aportaciones internas generadas por el estudiantado a partir de sus intereses, investigaciones y procesos creativos. Esta articulación entre orientación docente y participación activa del alumnado favorece un aprendizaje situado, colaborativo y reflexivo, y contribuye al desarrollo de la autonomía, del pensamiento crítico y de la capacidad de investigación en el ámbito de las artes y los diseños.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 27h (18%)

Horas actividades supervisadas: 27h (18%)

Horas aprendizaje autónomo: 82h (55%)

Horas actividades de evaluación: 14h (9%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y/o visitas y/o presentaciones de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva en torno a la temática que presenta cada sesión y puesta en marcha de modelos metodológicos de investigación.

Descripción: Trabajarán dos profesores juntos con cada grupo de clase en el que estarán todos los alumnos asignados. Al inicio de cada proyecto, los profesores harán una exhaustiva descripción oral sobre el tema a desarrollar que se acompañará de una constelación de casos de estudio, herramientas y recursos a partir de las cuales desarrollar la actividad supervisada. Al mismo tiempo se facilitarán mapas conceptuales y materiales complementarios a la temática de la sesión con el fin de facilitar la plena integración de los conocimientos necesarios.

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula o taller.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutoría de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Mediante mesas de trabajo, el grupo clase llevará a cabo una fase de investigación, experimentación y diseño formal de una investigación común.

Actividad autónoma:

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: El alumnado asumirá el compromiso de hacer avanzar el estado de la investigación en sus horas autónomas para hacer crecer la investigación entre sesiones lectivas.

Actividad de evaluación

Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y/o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

Descripción: Se valorará el grado de implicación y participación a lo largo de cada una de las sesiones que conforma el curso. Asimismo,

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

el alumnado entregará su investigación a través de una exposición oral en dos fases (primer bloque y tercer bloque). Al final de la asignatura se realizará una jornada de reflexión y de evaluación conjunta.

PROGRAMACIÓ

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

Sesión 1. Presentación de la asignatura. Enfoque metodológico de la Investigación Basada en Prácticas: método, metodología y Comunidad de Prácticas. Cápsula sobre el método: la Investigación Secundaria o Desk Research.

Sesión 2. Pregunta de investigación y el análisis de prácticas artísticas y de diseño. Cápsula de recursos para mapear la complejidad: diagramas y cosmogramas. Presentación del enunciado del Trabajo 1. Aula: detección de agentes culturales a partir de los propios intereses, investigaciones y procesos creativos.

Sesión 3. Actividad de aula: diálogo entre agentes y verificación de la pregunta de investigación.

Sesión 4. Actividad de aula: Mapeo y detección de las dimensiones. Refuerzo y acompañamiento del trabajo autónomo del trabajo 1.

Sesión 5. Entrega del trabajo individual 1 (cosmograma) al equipo docente. Cápsula: Entrevista como método de Investigación. Cápsula instrumental: Objetos sonda

Sesión 6. Enunciado Trabajo grupal 2 Actividad de aula: Elaboración del perfil de la persona entrevistada.

Sesión 7. Refuerzo, ampliación y acompañamiento del trabajo autónomo. Aula: Propuesta de grupos. Trabajo grupal para la propuesta de guion para la entrevista. Devolución del trabajo 1.

Sesión 8. Visita profesionalizadora a un centro cultural de interés y/o invitado en el aula

Sesión 9. Refuerzo, ampliación y acompañamiento del trabajo autónomo. Aula: Trabajo grupal para la propuesta de formalización del trabajo 2

Sesión 10. Entrega del trabajo 2 parte 1. Presentación enunciado trabajo 3.
Cápsula: la ficción como método de investigación. Cápsula: Diseño ficción, diseño especulativo y Diseño de futuros. Prototipos diegéticos.

Sesión 11+12. Refuerzo y acompañamiento del trabajo autónomo. Aula: Trabajo grupal en la propuesta conceptual y guion del trabajo 3.

Sesión 13. Refuerzo y acompañamiento del trabajo autónomo. Aula: Trabajo grupal en la propuesta de storyboard y guion del trabajo 3. Devolución del trabajo 2 parte 1.

Sesión 14. Refuerzo y acompañamiento del trabajo autónomo. Aula: Trabajo grupal en la propuesta de formalización del trabajo 3.

Sesión 15. Presentaciones en el aula. Entrega final del trabajo 2 Parte 2 y del trabajo 3.

Sesión 16. Presentaciones en el aula.

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

Sesión 18. Recuperaciones.

SISTEMA DE EVALUACIÓ

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje, visitas y/o otras actividades colectivas. (20%).

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

La participación activa en el aula es un aspecto clave del grado, ya que permite medir el logro de los resultados de aprendizaje relacionados con la capacidad crítica, la creatividad y la competencia expresiva y comunicativa del estudiantado.

Se evalúa en dos dimensiones:

Dimensión oral: participación en debates y comentarios sobre proyectos de arte y diseño propios y de los compañeros y compañeras, evaluados según criterios de frecuencia de las intervenciones, relevancia de los comentarios, aportación de ideas originales y uso de referentes teóricos en la discusión.

Dimensión práctica: resolución en el aula de ejercicios y retos artísticos y metodológicos propuestos por el profesorado y/o por los compañeros y compañeras, con un énfasis especial en la participación activa en el desarrollo de procesos de investigación y en la construcción colectiva del aprendizaje.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

-Actividad de evaluación individual: Trabajo Cosmograma + Métodos de investigación (T1): 30%

Se evaluará la comprensión del método de Investigación Secundaria, el análisis de las dimensiones y sus relaciones y la apropiación del método aplicado a un cosmograma, y el uso de fuentes de investigación y referencias.

-Actividad de evaluación en grupo: Trabajo Entrevista (T2): 25% (Parte 1 + Parte 2)

Se evaluará la comprensión del método Entrevista, la elaboración de los perfiles, la adecuación del guion y el uso de fuentes de investigación y referencias.

-Actividad de evaluación en grupo: Trabajo Ficción (T3): 25%

Se evaluará la comprensión del método Ficción, la apropiación del método y el análisis crítico de los resultados en relación con la investigación.

-Evaluación de seguimiento del trabajo autónomo (aportaciones internas, junto con la asistencia, actitud y participación activa: 20%

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA de Titulación

KT05. Identificar los estereotipos y los roles de género y su posible incidencia en la producción cultural.

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

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

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

KM24. Indicar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo / género presentes en la sociedad (KT05)

KM25. Identificar las lógicas sociales y culturales que influyen en los diferentes ámbitos de las artes y los diseños (KT03)

SM21. Proponer ejes concretos de vinculación entre el universo de intereses propio y la realidad social, para analizar posibles desarrollos de investigación en estos ejes (ST07))

SM24. Demostrar una actitud crítica hacia la realidad social, cultural y medioambiental ensayando alternativas mediante interrogantes que la cuestionen (ST03)

CM21. Emplear la creatividad en el uso de herramientas orientadas a aplicar a una candidatura en el ámbito profesional y académico de las artes y los diseños (CT02)

RRAA de Asignatura

KA01. Reconocer las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo / género que pueden incidir en los procesos de producción de conocimiento, investigación y práctica cultural en artes y diseños (KM24, KT05).

KA02. Identificar las lógicas sociales, culturales y epistemológicas que condicionan los procesos de investigación en los diferentes ámbitos de las artes y los diseños (KM25, KT03).

SA01. Proponer ejes de investigación vinculados al universo de intereses propio y a problemáticas sociales, culturales y materiales del presente, para desarrollar procesos de investigación en artes y diseños (SM21, ST07).

SA02. Formular preguntas, hipótesis y metodologías de investigación desde una actitud crítica hacia la realidad social, cultural y medioambiental, ensayando alternativas que la cuestionen (SM24, ST03).

CA01. Desarrollar procesos de investigación en artes y diseños mediante herramientas metodológicas, creativas y transdisciplinares orientadas a la formalización de una investigación individual o colectiva (CM21, CT02).

BIBLIOGRAFÍA

ARIZA, Silvia. *De la práctica a la investigación en el arte contemporáneo, producir conocimiento desde la creación*. Arte 33(2): 537-552. [en línea] DOI: 10.5209/aris.68916 (2021)

ÁVILA, Martín. *Designing for interdependence: A poetics of relating*. London: Bloomsbury, 2022

BLASCO, Selina (ed.). *Investigación artística y universidad: materiales para un debate*. Madrid: Ediciones asimétricas, 2013.

BURGIN, V. *Reflexiones sobre grado de investigación en los departamentos de artes visuales*. Journal of Media Practice 7, nº2 101-8 N, 2006

CALDERÓN GARCÍA, Natalia; HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, Fer. *La investigación artística. Un espacio de conocimiento disruptivo en las artes y en la universidad*. Barcelona: Octaedro Editorial, 2019

Documenta 13. *"The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time"* [en línea] en

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

<http://d13.documenta.de/#welcome/> 2 (2012)

DUNNE, Anthony; RABY, Fiona. *Speculative everything: Design, fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, Massachussetts: The MIT Press, 2013.

LURY, Celia; WAKEFORD, Nina. *Inventive methods: The happening of the social*. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.

STEYERL, H. "¿Una estética de resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto" [en línea] en

<http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es> (2010)

HANNULA, Mika; SOURANTA, Juha; VADÉN, Tere (ed.). *Artistic Research Methodology*. Nova York, Peter Lang, 2014.

PÉREZ, Victoria; SÁNCHEZ, José Antonio (ed.). *Cairon 13. Revista de estudios de danza. Journal of Dance Studies: Práctica e Investigación*. Cairon, 2010.

MORGADO, I. *Cómo percibimos el mundo*. Madrid: Ariel, 2012.

*Al largo del curso se facilitará bibliografía complementaria en función de los ejes temáticos.