

Prácticas Artísticas de Intervención

Ignacio de Antonio

Código: 105733
Créditos. 6 ECTS
Curso 3 4 Curs
Semestre Segundo Semestre
Tipología OPTATIVA
Materia Procesos del diseño
Fecha 7/9/2023 17:31

Esta asignatura se imparte en: xxxx
Las tutorías se podrán realizar en: xxxx

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura

Recomendaciones

Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía y Recursos

Competencias i Resultados de Aprendizaje

Presentación de la asignatura

Breve descripción

La ciudad contemporánea se enfrenta a diversos retos que demandan nuevas preguntas, otras aproximaciones en el ámbito del espacio público, en sus límites y sus responsabilidades. En un mundo en constante transformación, el arte y el diseño han adquirido un papel relevante al abordar estos desafíos. La interacción entre disciplinas como el arte, la arquitectura, la sociología y el urbanismo se ha convertido en un enfoque común para repensar el espacio público y su relación con la comunidad.

La noción de espacio público está siendo cuestionada, dejando atrás la idea de un entorno estático y dirigido. En su lugar, se propone como un escenario abierto a la participación y el diálogo, donde los ciudadanos ya no son solo espectadores, sino actores activos en la configuración de su entorno urbano.

La intervención artística en el espacio público nos ofrece nuevas posibilidades para involucrar a la comunidad en procesos de reflexión y co-creación. Al establecer una comunicación directa con los usuarios finales, se rompen las barreras entre diferentes formas de arte y se promueve una mayor inclusión y diversidad.

En este curso, nos centraremos en desarrollar las habilidades técnicas y conceptuales necesarias para llevar a cabo proyectos de intervención artística en el espacio público de la ciudad contemporánea, así como en los límites de la ciudad misma. A través de un enfoque práctico y a través en casos reales, exploraremos las distintas etapas del proceso, desde el análisis del entorno hasta la implementación de las intervenciones.

El objetivo principal es completar intervenciones que no solo transformen físicamente el espacio, sino que también generen una experiencia significativa para los ciudadanos. Al valorar el espacio público como un lugar de encuentro, intercambio e interacción, reconocemos su importancia como un recurso comunitario que requiere una aproximación responsable y sensible a sus diferencias con respecto a los espacios privados.

Así, este curso se presenta como un laboratorio de proyectos donde desarrollaremos proyectos de intervención e investigación para los retos actuales de la ciudad contemporánea, utilizando el arte y el diseño como ámbito de trabajo.

Las intervenciones urbanas, en su esencia, establecen un diálogo entre el entorno urbano y las prácticas artísticas contemporáneas, abriendo nuevas posibilidades de conexión con el espectador y transformando la experiencia de la ciudad. En este contexto, se encuentran influencias del happening, un movimiento artístico que propone acciones efímeras y participativas en espacios públicos, y del arte conceptual, que busca trascender los límites materiales del objeto artístico para enfocarse en la idea y el concepto. Además, las intervenciones urbanas se caracterizan por su enfoque site specific, es decir, están diseñadas y adaptadas

específicamente para un lugar determinado, respondiendo a su contexto histórico, social y arquitectónico.

Esta intersección entre intervenciones urbanas, happening, arte conceptual y site specific genera un espacio idóneo para la experimentación artística y la reconfiguración de la relación entre el arte, el espacio público y la experiencia de la ciudadanía en el entorno urbano contemporáneo.

Objetivos Formativos

- Comprender los fundamentos teóricos y conceptuales que permiten una reflexión integral y estratégica de las intervenciones en el espacio público, desarrollando una actitud responsable y en sintonía con el contexto social y espacial.
- Ser capaz de conceptualizar, diseñar y ejecutar proyectos de intervención artística en espacios específicos a través de un análisis profundo del contexto social y urbano, integrando consideraciones de urbanismo estratégico.
- Dominar y aplicar, mediante la práctica real, las distintas etapas de un proyecto de intervención, diversas formas y posibilidades de actuación que promuevan transformaciones positivas en el entorno urbano.
- Adoptar un rol activo que fomente la exploración de opciones técnicas y para la generación de intervenciones o acciones artísticas en el espacio público, desencadenando la capacidad crítica de la ciudadana.
- Familiarizarse con diferentes metodologías, técnicas y procesos de trabajo que faciliten la toma de decisiones adecuadas para desarrollar proyectos personales de intervención urbana.

Recomendaciones

Durante el curso se desarrollarán actividades fuera de la sede de Eina, vistas, investigaciones y entregas que se llevarán a cabo en la ciudad, o entornos urbanos próximos.

La asignatura es una asignatura teórico – práctica, se trabajará con materiales –textos, vídeos, etcétera– en catalán, castellano e inglés, se recomienda tener capacidad de gestionar contenido en estos idiomas. Las entregas podrán ser en cualquiera de estos idiomas.

Contenidos

Bloc 1. Conceptualización.

- Arte y espacio público. Prácticas espaciales críticas [Site-place-space specific]
- Intervenciones urbanas. Arte de acción. Happening. Urbanismo estratégico. Urbanismo Guerrilla.
- Modelos de interacción. Participación en el arte y el diseño. Arte relacional.
- Práctica artística como investigación. Metodologías de investigación a través de la praxis.
- Conceptualización del espacio público desde el conocimiento de las diferentes aproximaciones teóricas.

Bloc 2. Práctica.

- Análisis y estudio del referente; contexto social y espacial.
- Diseñar los procesos de trabajo.
- Desarrollo de propuestas. Laboratorio de acciones.
- Preproducción: estudio de materiales, técnicas y procesos.
- Producción y realización.
- Postproducción: documentación, archivo y difusión.

Metodología

Metodología docente

Metodológicamente se articula en una combinación de enfoques teóricos y prácticos. A lo largo del curso, se fomentará el análisis crítico y la reflexión teórica sobre el arte e intervenciones en el espacio público, explorando conceptos clave y aproximaciones teóricas relevantes. Esto proporcionará una base sólida para comprender el contexto y los desafíos inherentes a las intervenciones artísticas en entornos urbanos.

Además, se dará gran importancia a la práctica y la experimentación creativa. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar proyectos de intervención artística desde la concepción hasta la implementación, a través de ejercicios prácticos y proyectos reales. Se enfatizará la exploración de técnicas y materiales, así como la consideración de aspectos como el contexto social, espacial y cultural. Esto nos permitirá adquirir habilidades técnicas y conceptuales, así como una comprensión profunda de las diversas etapas y procesos involucrados en la realización de intervenciones artísticas en el espacio público.

Además, se fomentará el aprendizaje colaborativo y la retroalimentación constante. Los estudiantes serán alentados a participar activamente en discusiones, compartir ideas y experiencias, y brindarse apoyo mutuo en el desarrollo de sus proyectos. Se promoverá la crítica constructiva y el intercambio de conocimientos.

Actividades formativas

Se desarrollará como mínimo un proyecto real de intervención de manera individual (60%) y otra investigación colectiva (40%). El número de intervenciones dependerá de la complejidad de los proyectos propuestos y el número de participantes en la asignatura.

Se realizarán las siguientes actividades formativas evaluables:

- Conceptualización teórica | 10%
- Investigación. Estudio, prototipos, viabilidad, alternativas y argumentación de la toma de decisiones | 10%
- Puesta en práctica y activación de la propuesta. Entrega | 40%
- Reproducción, documentación, difusión y archivo | 20%
- Participación y feedback en las sesiones colectivas, y aportaciones en los trabajos del resto de compañerxs | 20%

La asignatura propone trabajar con situaciones reales de aprendizaje, se desarrollarán acciones, eventos o instalaciones en la vida real.

El docente se reserva la posibilidad de modificar y/o ampliar el contenido a otras intervenciones durante el transcurso de la asignatura; en este caso se mantendrán los tantos por ciento asignados en las diferentes actividades previstas y se definirá la proporción de cada trabajo en la media final de la asignatura.

Evaluación

Sistema de Evaluación

El objetivo de la evaluación continuada es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitir mejorarlo.

A partir de la segunda matrícula, la evaluación de la asignatura podrá consistir, a decisión del profesor(es), en una prueba de síntesis, que permita la evaluación de los resultados de aprendizaje previstos en la guía docente de la asignatura. En este caso, la calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

Normativa General de Evaluación

// Para considerar superada la asignatura, se deberá obtener una calificación mínima de 5,0.

// Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

// Se considerará "No Evaluable" (NE) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje, o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no se ha asistido.

// En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan distintas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final será de 0.

Proceso de Revisión

La revisión se puede solicitar al profesorado y se realizará según calendario lectivo.

Proceso de Reevaluación

Normativa general

No se contemplan sistemas de reevaluación en los casos de las prácticas externas, los TFG, y las asignaturas / actividades formativas que, por su carácter eminentemente práctico, no lo permiten.

Para participar en la reevaluación, el alumnado debe a ver estado previamente evaluado en un conjunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo.

Se considerará excepcionalmente, y por causa justificada, la posibilidad de una re-entrega.

Criterios de Evaluación

Criterios de evaluación

Se evaluará la capacidad del estudiante para:

- Analizar críticamente, sintetizar conocimientos y argumentar conceptos.
- Evidenciar conocimiento de los conceptos teóricos planteados en la asignatura y ser capaz de aplicarlos con sentido crítico.
- Analizar formal y conceptualmente el trabajo propio y el ajeno, evidenciando capacidad de autocrítica, reflexión y diálogo.
- Desarrollar y vincular cuestiones de carácter conceptual y formal.
- Interpretar visualmente de manera eficiente un espacio de intervención.
- Diseñar eficazmente imágenes a partir de la descripción de un marco conceptual y contextual.
- Comunicar conceptos a través de la imagen.
- Demostrar creatividad, originalidad y voluntad de experimentar y asumir riesgos.
- Adecuar los medios formales y técnicos a la resolución de los retos propuestos.
- Realizar trabajos técnicos con rigor, teniendo cura del trabajo realizado y el criterio estético.
- Evidenciar el logro de los objetivos propuestos por cada actividad.
- Organizar el trabajo adecuándose a la metodología propuesta en el planteamiento de cada actividad.
- Implicarse en los proyectos propuestos, mostrando una actitud positiva, participativa, activa, constructiva y colaborativa al taller.
- Demostrar responsabilidad con el trabajo grupal para lograr hitos comunes.
- Realizar un seguimiento constante y con interés de la asignatura.
- Presentar los trabajos dentro de los plazos establecidos.

Bibliografía y Recursos

Awan, N., Schneider, T., & Till, J. (2011). *Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture*.

Certeau, M. de. (2011). *The Practice of Everyday Life* (S. Rendall, Trad.).

Crary, J. (2015). *24/7: El capitalismo al asalto del sueño* (P. C. Rocca, Trad.).

Groys, B. (2014). *Volverse publico. Las transformaciones del arte en el agora contemporanea*.

Harriss, H., Hyde, R., & Marcaccio, R. (2020). *Architects After Architecture: Alternative Pathways for Practice*.

Kaprow, A. (2007). *La educación del des-artista, seguida de Doctor MD: 22* (D. G. Casado & A. Montesinos, Trads.).

Kaprow, A. (2016). *Entre El Arte Y La Vida: ENSAYOS SOBRE EL HAPPENING: 78*.

Lefebvre, H. (2003). *The Urban Revolution*.

Muñoz, J. E. (2020). *Utopía Queer*.

Rendell, J. (2010). *Art and Architecture: A Place Between*.

Till, J. (2013). *Architecture Depends*.

Competencias i Resultados de Aprendizaje

Competencias específicas

Competencia

CE3. Sintetizar aquellos conocimientos y habilidades de expresión plástica, de técnicas de representación y de materiales y tecnologías productivas que permitan plantear y desarrollar proyectos de diseño.

Resultados de aprendizaje

CE3.2. Aplicar las cualidades plásticas y expresivas en la formalización de los proyectos de diseño.

CE3.4. Utilizar los diferentes procedimientos y técnicas de dibujo adaptándolos a los requerimientos del proyecto.

Competencia

CE4. Utilizar las técnicas básicas de expresión plástica (dibujo, color y volumen) para representar y crear formas en dos o tres dimensiones.

Resultados de aprendizaje

CE4.1. Describir los condicionantes técnicos y los potenciales expresivos de las diferentes técnicas de creación gráfica (grabado, litografía, serigrafía, impresión digital, etc.).

CE4.3. Desarrollar proyectos artísticos en diferentes formatos: ediciones, instalaciones, piezas para exposición, etc.

Competencia

CE9. Demostrar que conoce el uso del medio audiovisual, el entorno digital y las herramientas de creación y producción del mismo.

Resultados de aprendizaje

CE9.3. Combinar las técnicas artísticas tradicionales con los medios digitales de manipulación de la imagen.

Competencia

CE22. Dominar los lenguajes plásticos para adecuar las intenciones comunicativas y expresivas al uso de los medios y técnicas artísticas

Resultados de aprendizaje

CE22.1. Relacionar los lenguajes plásticos con las posibilidades comunicativas y expresivas de las diferentes técnicas artísticas.

Competencias transversales

CT10 Motivación por la calidad, tanto en los planteamientos conceptuales y argumentales, como en la resolución formal y en los detalles del acabado final de un proyecto de diseño.

CT15. Valorar y preservar el patrimonio cultural, artístico y paisajístico.

CT19. Demostrar una disposición afectiva positiva hacia los valores estéticos y las calidades formales del entorno material y visual.