

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	FUENTES AUXILIARES
Materia	SOCIOLOGÍA DEL ARTE Y COMUNICACIÓN
Asignatura	CÓDIGO 801040 SOCIOLOGÍA DEL ARTE

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Segundo / Tercero / Cuarto
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	1 ^{er} semestre / 2 ^o semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS

Coordinador: Luis Mayo Vega
Correo-e: lmayoveg@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Página web de la asignatura: <https://sites.google.com/site/sociologiadelarteucm/>

Descriptor:

El módulo *Fuentes Auxiliares*, que engloba la asignatura Sociología del Arte, facilita al estudiante conocimientos sobre Historia del arte, Sociología del arte y de la comunicación y Didáctica: le permite comprender el marco social y temporal de las artes plásticas y de su propia creación.

La materia *Sociología del arte y de la Comunicación* facilita contenidos sobre el consumo artístico, los circuitos del arte y el marco social y cultural de la producción artística.

La asignatura *Sociología del Arte* ofrece al estudiante métodos de análisis sociológicos aplicados a las artes plásticas y conocimientos sobre el consumo artístico y los estilos de vida, así como sobre los circuitos del arte en la sociedad de consumo. Quienes cursan esta asignatura dominan analizar críticamente los discursos de los actores y agentes de los circuitos artísticos.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- O.G.1. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales.
- O.G.2. Preparar a la persona graduada para una práctica artística profesional que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.
- O.G.3. Capacitar al egresado para poder continuar con unos estudios de postgrado en el EEES.

Objetivos transversales

- O.T.1. Dotar al estudiante del conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia.
- O.T.2. Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
- O.T.3. Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
- O.T.4. Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos.
- O.T.5. Capacitar al estudiante para adquirir las competencias de comunicación necesarias para establecer redes de contactos nacionales e internacionales.

Objetivos específicos

- La producción artística. Proyectos, modelos de actuación, hibridación de procesos y técnicas tradicionales con los nuevos medios. Planificación y desarrollo de los procesos específicos.
- Noción de identidad e interpretación en diferentes expresiones artísticas. - Intersecciones entre las representaciones visuales y las estructuras narrativas: influencias, citas y gestos.
- La búsqueda del sentido: El trabajo con la documentación y los archivos, los cuadernos de campo y el trabajo con las fuentes.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

- C.G.1. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- C.G.2. Competencia para la gestión de la información.
- C.G.3. Competencia para la comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- C.G.4. Competencia para el aprendizaje autónomo.
- C.G.5. Competencia para trabajar autónomamente.
- C.G.6. Competencia para trabajar en equipo.
- C.G.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- C.G.8. Iniciativa propia y automotivación.
- C.G.9. Capacidad de perseverancia.
- C.G.10. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- C.G.11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.
- C.G.12. Competencia para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias específicas:

- C. E. 15. Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.
- C. E. 16. Conocimiento de las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.
- C. E. 17. Conocimiento de los diferentes agentes artísticos y su funcionamiento.
- C. E. 19. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte.
- C. E. 37. Capacidad de identificar los problemas artísticos y socioculturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados.

CONTENIDOS

Resultados del aprendizaje

- Dominio de los conceptos fundamentales de sociología del arte, así como de los principales autores ordenados cronológicamente y según sus diferentes escuelas y enfoques de modo que el estudiante sea capaz de criticar y enmarcar discursos y textos de esta disciplina.
- Conocimiento crítico de la producción-mediación-consumo artístico, de modo que sea posible realizar las relaciones comerciales y culturales del mundo artístico actual.
- Capacidad para aplicar a los discursos producidos en las culturas de la sociedad de consumo un análisis de figuras literarias y tropos, un análisis de sus niveles iconográfico e iconológico, describiendo sus campos semánticos y los elementos propios de los diferentes circuitos artísticos presentes en la sociedad de consumo

Bloques temáticos:

- Enfoques sobre sociología del arte.
- Artistas, mediadores, públicos y obras desde arte desde el enfoque de la sociología del arte.

Programa:

- La sociología del arte en relación con la sociedad y la cultura actuales.
- Métodos de análisis sociológicos aplicados a las artes plásticas.
- El consumo artístico y los estilos de vida.
- Circuitos del arte en la sociedad de consumo.
- Discursos de los actores y agentes de los circuitos artísticos.

METODOLOGÍA

Descripción:

- La sociología del arte en relación con la sociedad y cultura actuales
- Métodos de análisis sociológicos aplicados a las artes plásticas
- El consumo artístico y los estilos de vida
- Los circuitos del arte en la sociedad de consumo
- Los discursos de los actores y agentes de los circuitos artísticos-Comunicación, mentalidades y creatividad.

Actividad Formativa:

Actividad Formativa

- Lección magistral.
- Exposiciones y explicaciones del docente.
- Clases centradas en contenidos teóricos.
- Clases del profesor para la presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.
- Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor.
- Exposición y presentación de trabajos ante el profesor.
- Debates dirigidos por el docente.
- Exámenes programados por el profesor.

Trabajo autónomo del estudiante en el aula-taller o en el aula estudio.
Realización autónoma por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente en el puesto del aula denominada "Taller" que el profesor le haya asignado.

Empleo de Campus Virtual ordenado por el docente.

Elaboración de trabajos y obras programadas por el profesor en lugares distintos al aula o al estudio-taller del Centro.

Preparación de evaluaciones e investigación bibliográfica. Lectura y estudio de bibliografía recomendada.

Resúmenes teóricos indicados por el profesor.

Salidas de estudio, visitas a museos, galerías programadas por el docente

Trabajos de campo indicados por el profesor de esta asignatura

Actividad	Competencias específicas	ECTS
TRABAJO DEL ESTUDIANTE CON LA SUPERVISIÓN DIRECTA DEL DOCENTE EN EL AULA QUE APARECE INDICADA COMO 'CLASE' EN EL HORARIO	15. Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales. 16. Conocimiento de las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte. 17. Conocimiento de los diferentes agentes artísticos y su funcionamiento.	2 ECTS Actividades en el espacio y horario denominado 'clase': 3 horas semanales
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE EN EL ESTUDIO O 'TALLER' QUE APARECE INDICADO EN EL HORARIO	19. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte.	3 ECTS Actividades en el espacio y horario denominado 'taller': 3 horas semanales
ACTIVIDAD AUTÓNOMA DEL ALUMNO EN ESCENARIOS QUE NO SON NI LA 'CLASE' AULA NI EL 'TALLER' QUE APARECEN EN LA PROGRAMACIÓN	37. Capacidad de identificar los problemas artísticos y socioculturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados	1 ECTS Actividades del estudiante en otros espacios: 2 horas semanales

Actividad del alumno:

TRABAJO DEL ESTUDIANTE CON LA SUPERVISIÓN DIRECTA DEL DOCENTE EN EL AULA QUE APARECE INDICADA COMO 'CLASE' EN EL HORARIO

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE EN EL ESTUDIO O 'TALLER' QUE APARECE INDICADO EN EL HORARIO

ACTIVIDAD AUTÓNOMA DEL ALUMNO EN ESCENARIOS QUE NO SON NI LA 'CLASE' AULA NI EL 'TALLER' QUE APARECEN EN LA PROGRAMACIÓN

Cronograma:

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I	Análisis de tropos y datación del discurso analizado			
Ejercicio I		Análisis iconográfico e iconológico de imágenes de los media sobre los protagonistas de los circuitos artísticos		
Ejercicio III			Análisis de campo semántico de los discursos producidos en los circuitos artísticos	
Proyecto Final				Análisis de discurso: circuitos del arte en la sociedad de consumo

EVALUACIÓN

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo estudiantil en el aula, 10%.

Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados realizados por estudiantes, 40%.

Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos de estudiantes, 50%.

El criterio de la asistencia a clase diferencia entre dos tipos de estudiante: presencial y no presencial.

El profesor calificará la asistencia de los estudiantes, que es obligatoria a las clases y a los talleres antes descritos para ser evaluado como estudiante presencial. La ausencia del estudiante el día de la presentación de sus trabajos y ponencias supone se evaluado como estudiante no presencial.

Para aprobar la asignatura como estudiante presencial se requiere una asistencia mínima de un 60%. Si no se alcanza este mínimo el estudiante será evaluado como no presencial.

Calificación de estudiantes presenciales:

media entre calificación de intervención de clase establecida con el profesor 33%, análisis de discurso escrito individualmente 33% y examen final teórico 34%. La no asistencia el día del seminario preparatorio de la intervención o el día de la intervención prevista supone el paso a la modalidad de estudiante no presencial.

Calificación de estudiantes no presenciales:

media entre examen para no asistentes 50% y examen final común teórico 50%.

Calificación de estudiantes en convocatoria de septiembre:

examen especial de septiembre 100% .

La calificación numérica final es de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

BASTIDE, ROGER (2006): *Arte y sociedad*, México: Siglo XXI.

BOURDIEU, PIERRE (2005): *La reglas del arte*, Barcelona: Anagrama.

HEINICH, NATHALIE (2002): *La sociología del arte*, Buenos Aires: Nueva Visión

JIMÉNEZ, MARC (2010): *La querella del arte contemporáneo*, Buenos Aires: Amorrortu.

VARELA, JULIA Y ÁLVAREZ-URIA, FERNANDO (2008): *Materiales de sociología del arte*, Madrid: Siglo XXI.