

MÁSTER EN ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Módulo	COMPLEMENTARIO
Materia	OPTATIVA
Asignatura	609826 ESPACIO INSTALATIVO

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster Universitario en Escultura Contemporánea
Carácter:	Optativa
Periodo de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	3 ECTS
Teórica	1/2 ECTS
Práctica	1/2 ECTS

Departamento responsable:	ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinador/a:	Valerié de la Dehesa Barbé
Correo-e:	vdehesa@ucm.es
Tfno.Dpto.:	91394 3650

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor

La asignatura *Espacio instalativo* se centra en el estudio de la hibridación con otros lenguajes y disciplinas que amplían y enriquecen el concepto tradicional escultórico expandiéndolo. Se plantea la práctica escultórica en el paradigma contemporáneo, atendiendo al proceso, el registro y las prácticas performativas, así como a las instalativas.

OBJETIVOS

- Capacitación para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de la escultura y sus profesiones.
- Aplicación de los instrumentos conceptuales y prácticos necesarios para la integración de los conocimientos adquiridos en procesos de creación autónoma que generen una práctica artística específica atenta a los diversos formatos y espacios culturales.
- Desarrollo de la formación intelectual y la capacidad crítica desde el ámbito del arte y la cultura visual, y reflexión sobre la propia producción a fin de situarla y comprenderla en el contexto artístico y cultural contemporáneo para generar iniciativa y dinamizar el entorno.
- Implementación de una práctica artística profesional que permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.
- Generar líneas de trabajo e investigación que asimilen los procesos multidisciplinares y las problemáticas contemporáneas del arte a la práctica escultórica personal.
- Integrar la reflexión sobre los aspectos procesuales del desarrollo escultórico como componentes activos y conceptuales de la obra, así como sobre la documentación y el registro.

- Problematizar la dimensión instalativa de toda escultura y sus condiciones espaciales de recepción para asimilar en toda su complejidad el fenómeno escultórico.
- Integrar los referentes e imaginarios surgidos de la práctica histórica y actual de la instalación, de la performance o del espacio sonoro como parte de la expansión contemporánea de la escultura. Conocer las manifestaciones de los/as artistas, sus obras emblemáticas y sus textos y posiciones críticas.
- Analizar, identificar y asumir los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente, y favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas y Generales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que las/los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG1 - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la escultura.

CG7 - Capacidad para encontrar soluciones alternativas en el planteamiento de un problema aplicando estrategias novedosas y originales en el ámbito de la creación y producción escultórica.

CG8 - Conocer los fundamentos y las implicaciones económicas de los procesos de la creación y producción escultórica.

CG9 - Resolver casos prácticos, en el campo de la escultura, lo que implica la elaboración previa del material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección, interpretación y exposición argumental en el ámbito de la creación y producción escultórica.

Competencias Transversales

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento, aplicando sus conocimientos al ejercicio profesional.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad

CT6 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, ejerciendo auténtico espíritu de liderazgo.

Competencias Específicas

CE1 - Seleccionar los recursos específicos vinculados a la creación plástica a nivel conceptual en el ámbito de la escultura contemporánea de acuerdo con las últimas tendencias.

CE2 - Identificar las herramientas, técnicas y materiales más apropiados para llevar a cabo obras escultóricas.

CE4 - Manejar explícitamente los nuevos recursos técnicos y tecnológicos afines a la escultura para adaptarse a los requerimientos del mercado.

CE5 - Diseñar de forma autónoma proyectos de creación artística escultórica contemporánea.

CE6 - Planificar las distintas fases de la creación de proyectos artísticos en el ámbito profesional de la escultura contemporánea.

CE7 - Aplicar metodologías innovadoras en la escultura contemporánea, demostrando espíritu emprendedor e iniciativa en la toma de decisiones en diferentes ámbitos de actuación.

CE9 - Diseñar exposiciones artísticas para la exhibición de las obras escultóricas en diferentes espacios y contextos.

CE10 - Adquirir la capacidad para desenvolverse en un entorno profesional de trabajo.

CONTENIDOS

Espacio instalativo propone una investigación escultórica personal que tome en consideración y adapte a los propios intereses, nuevas actitudes y medios artísticos diversos y pluridisciplinarios. Planteamientos ajenos a la escultura tradicional, y en realidad también a la moderna, que convergen en una consideración actual y ampliada de lo escultórico: el conceptualismo, el proceso como valor en sí, el cuerpo como soporte, la instalación como estrategia universalizada de encuentro con el público, el sonido como escultura. En definitiva, la multiplicidad de registros que pueden hoy converger en la idea misma de escultura. Se atenderá a todas estas cuestiones críticamente, pero siempre con una orientación hacia la práctica y la realización artística.

Con el fin de articular estrategias, metodologías y actividades capaces de otorgar solidez y funcionalidad a la actividad creativa que se propone, la dimensión teórica de esta asignatura atenderá a las siguientes cuestiones y contenidos:

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en esta asignatura.
- Teoría de la escultura ampliada. Conceptualismo y disposiciones tautológicas del objeto tridimensional. Proceso, materia, energía, actividad.
- Instalación. La práctica histórica de la instalación. La instalación como dispositivo de encuentro. Carácter instalativo de la escultura tras su pérdida del pedestal.
- El cuerpo como soporte artístico. Performance. Body art. Arte acción. Escultura social. Esencialismos y activismos. Presencia vs. Teatro.
- Los espacios del sonido. Escultura sonora: objetos, máquinas, instalaciones, Paisaje sonoro: documento, cartografía, espacios. Acción sonora: performance, fonética, noise.
- Documentación y registro. Estrategias para fijar lo pasajero. Documento, aura y coleccionismo.

METODOLOGÍA

Dimensión teórica. Exposición directa de contenidos de los programas de las materias impartidas en el Máster por parte del profesorado. Para ello se emplearán recursos audiovisuales, gráficos, tecnológicos, textuales, etc. Dentro de este grupo se incluyen asimismo conferencias monográficas por parte de profesores/as e investigadores/as, que vendrán acompañadas de un debate o coloquio con los/as alumnos/as.

Métodos Prácticos tutelados en el aula. Realizaciones de los propios estudiantes y a su propuesta, tuteladas por el profesor/a.

Métodos Prácticos Autónomos en el aula: Desarrollo autónomo de los proyectos propuestos aceptados.

Dimensión comunicativa. Confección de memorias relativas a los proyectos desarrollados con discusión conceptual, referentes, tecnología, etc. Defensa con medios audiovisuales de los proyectos desarrollados.

Contexto cultural. Atención documental y en su caso visita a los eventos culturales de actualidad de interés para la asignatura.

Actividades formativas		
Actividad a realizar para adquirir las competencias	Competencias generales, transversales y específicas	ECTS
Lecciones magistrales por parte del profesorado con una estimación de los créditos dedicados a estas actividades en torno al 10 %.	CB6, CG1, CG8, CE2	3
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesorado donde se suscitan los temas previamente elaborados por estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de su capacidad crítica. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Se estima en un 30% los créditos destinados a estas actividades.	CB7, CG1, CG8, CT4, CT6	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos de los diferentes lenguajes artísticos, tanto en horas presenciales del profesorado donde recibe la enseñanza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares, como en la actividad autónoma del alumnado, sumando el 40% de los créditos. Exposición y presentación de trabajos que dado el carácter eminentemente expresivo y comunicativo de los lenguajes artísticos es en muchas ocasiones el objetivo final del proceso o de la obra realizada, 5 -10 %.	CG7, CG9, CT3, CT4, CT6, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE9, CE10	
Salidas de estudio y trabajos de campo, dirigidas a estimular la creación artística en espacios naturales, o bien visitas de exposiciones, museos, creación de obra audiovisual, etc. Su dedicación en créditos oscila entre el 10 -15 %.	CB6, CG1, CG8, CT4, CE10	

Actividades del/la estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Desarrollo de las actividades propuestas para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Búsqueda de información y documentación sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase
- Investigación y documentación asociadas a la línea de trabajo propuesta y los proyectos escultóricos emprendidos para la asignatura.
- Desarrollo y realización de los proyectos escultóricos propuestos hasta el nivel que resulte posible según su complejidad y coste económico.
- Presentación y defensa de proyectos.

CRONOGRAMA

Al comenzar el curso el profesorado expondrá la programación de aula con su calendario de actividades.

EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN	Ponderación mínima	Ponderación máxima
<p>Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos a través de las realizaciones prácticas generadas, así como de sus memorias y defensa oral. Valoración del desarrollo conjunto de todas las fases proyectuales de la producción artística generada en el Espacio de producción. Se atiende a elementos de metodología, ideación, creación y adecuación técnica. También al discurso elaborado y la defensa del propio trabajo.</p> <p>El 75 % de la calificación corresponde a la presentación final de trabajos. Dentro de los criterios de calidad de los proyectos presentados, se valorará positivamente: adecuación del proyecto a la línea de investigación de la asignatura, correcta relación con el contexto artístico, originalidad, coherencia conceptual y/o plástica (expresividad de los materiales y recursos adecuados a la obra), ejecución técnica óptima, grado de implicación y capacidad tanto crítica como autocrítica del alumno/a frente a los objetivos planteados.</p>	50	75
<p>Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. La evaluación es continua, mediante el seguimiento de la asistencia y participación en las clases y actividades programadas y la tutorización constante de los procesos de investigación y de creación del alumnado.</p> <p>El 25% de la calificación corresponde a la implicación en el Espacio de producción, a la tutorización y en general a la dimensión actitudinal y la participación en las actividades planteadas por la asignatura.</p> <p>Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales (Espacio de producción, tutorías, clases magistrales, conferencias, visitas, debates)</p>	15	25

BIBLIOGRAFÍA

ALBARRÁN, J. (2019) *Performance y arte contemporáneo. Discursos, prácticas, problemas*. Madrid: Cátedra.

ARIZA, J. (2003) *Las imágenes del sonido: Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX*. Cuenca: Universidad Castilla-La Mancha.

GUASCH, A. M. (2001) *El arte último del siglo XX, Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza. JONES, A. (2006) *El cuerpo del artista*. Madrid: Phaidon Press.

LARRAÑAGA, J. (2001) *Instalaciones*. San Sebastián: Nerea.

MÓNICA SÁNCHEZ, M. (2009) *La instalación en España, 1970-2000*. Madrid: Alianza.

REBENTISCH, J. (2018) *Estética de la Instalación*. Buenos Aires: Caja Negra.

VERGINE, L. (2000) *Body Art and Performance*. Milán: Skira.