

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo:	AVANZADO
Materia:	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PERFIL PROFESIONAL
Asignatura:	801034 ARTE PROCESUAL

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Tercero y cuarto
Carácter:	Optativa
Periodo de impartición:	1º o 2º semestre
Carga docente:	6 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	4 ECTS

Departamento responsable: Departamento de Pintura y Conservación-Restauración
Coordinador: Lidia Benavides Téllez
Correo-e: lbenavid@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 3943656

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura se centra en el desarrollo de estrategias creativas de carácter procesual, dentro del marco de las prácticas artísticas de índole conceptual. Su finalidad está dirigida a producir obras de arte de naturaleza compleja, multidisciplinar, indeterminada, dialéctica, necesariamente contextualizada e interreferencial.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- OG.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.

Objetivos específicos

- O.E.1. Dotar al estudiante de la capacidad de identificar y entender 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.
- O.E.2. Capacitar al alumno para desarrollar procesos de creación artística mediante el

aprendizaje de las diferentes tecnologías, favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.

- O.E.3. Enseñar al graduado los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.
- O.E.4. Preparar al estudiante para reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus interacciones e influencias mutuas, y comprender cómo éstas configuran el presente y condicionan el futuro.
- O.E.6. Habilitar al estudiante para que elabore estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

Objetivos transversales

- 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.

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.12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
- C.E.13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis,

la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.

- C.E.18. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
- C.E.20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos
- C.E.21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
- C.E.22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo
- C.E.32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas
- C.E.36. Capacidad de documentar la producción artística
- C.E.38. Capacidad heurística y de especulación para realizar nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos
- C.E.40. Habilidad para comunicar y difundir proyectos artísticos
- C.E.44. Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores, realizando una labor creativa de acuerdo con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de la cultura de la paz y de los valores democráticos.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Estrategias y estructuras procesuales.
- Intencionalidad y materialización. El medio como fundamento del discurso.
- Práctica artística y contexto.
- Criterios expositivos y de presentación.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema, cuyo desarrollo teórico se llevará a cabo a través del análisis de casos ejemplares y de referentes escritos. Al final del tema se podrán plantear nuevas propuestas que permitan interrelacionar contenidos ya estudiados con los del resto de la asignatura o con otras asignaturas. Como apoyo a las explicaciones teóricas, se proporcionará a los alumnos el material docente apropiado, dentro del Campus Virtual.
- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando.
- Exposición y valoración crítica de los ejercicios realizados en cada tema.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y específicas relacionadas	ECTS
Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar. Resolución de ejercicios individualmente o en grupos. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor. Debates dirigidos por el docente y realización de exámenes programados.	C.G: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 C.E. 12, 14, 18, 21, 22, 25, 27, 38, 40, 44	6
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	C.G: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 C.E. 12, 18, 20, 32, 38, 44	
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	C.G: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 C.E. 13, 36	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Realización de ejercicios tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase

Cronograma

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**
Para la evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante se considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor, el cual tendrá en cuenta el tratamiento conceptual, la resolución práctica y la claridad de la presentación.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases, dado su carácter presencial.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**
Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.
El rendimiento académico del estudiante y calificación final se evaluará proporcionalmente atendiendo a la calificación de la actividad en los talleres y seminarios (un 50-70%), el trabajo autónomo en el taller (un 20-40%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en tutorías y controles (cerca del 10%). Estos porcentajes se mantendrán en todas las convocatorias.

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación, se relacionan textos recomendados de carácter general:

Bibliografía básica

- Guasch, A.M. (1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Guasch, A.M. (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.
- Lippard, L.R. (2004). *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid: Akal

Bibliografía complementaria

- Ardenne, P. (2006). *Un arte contextual: creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: CENDEAC.
- VV.AA. (2010). *El proceso como paradigma. Arte en desarrollo, movimiento y cambio*. (en línea) Gijón: Laboral Centro de Arte y Creación Industrial
<http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesocomoparadigmacat.pdf/view>