

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	MATERIAS BÁSICAS
Materia	EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Asignatura	800993 ANÁLISIS DE LA FORMA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Primero
Carácter:	Obligatoria
Período de impartición:	1º o 2º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	4 ECTS

Departamento responsable: Departamento de Dibujo y Grabado

Coordinador: Francisca Beneyto Ruiz

Correo-e: fbeneyto@ucm.es

Tfno. Dpto.: 91 394 3655

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura desarrolla un conocimiento sistematizado de los principios y leyes que determinan las distintas lecturas de las imágenes, especialmente las de origen artístico; es decir, estudia aquellos conceptos relacionados con los procesos de conocimiento del lenguaje, de la sensibilización y de la creatividad. Su campo de estudio está relacionado con el desarrollo y adquisición de las destrezas representativas básicas para expresar creativamente conocimientos e ideas. Por tanto, la finalidad del curso es cubrir un campo importante en la formación básica a través de un programa claro y ordenado que permita un recorrido articulado de conocimientos, hasta el grado de complejidad necesario para comprender y experimentar el hecho artístico.

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 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.

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.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- 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.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.

Competencias Específicas

- C.E.6. Conocimiento del vocabulario, de los códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- C.E.9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- C.E.25. Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
- C.E.36. Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática.
- C.E.42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- La percepción visual. Sensación y percepción. Constancias perceptivas. Organización perceptiva. Psicología de la Gestalt. Leyes de organización perceptiva. Ilusiones ópticas.
- Estructuras. Orígenes, crecimiento, clasificación y uso.
- Poéticas de la representación. La naturaleza de la imagen. Elementos de representación.
- Composición: la sintaxis de la imagen. Proceso compositivo. Ideas generatrices
- La experiencia gestual. Gesto y expresión.
- Naturaleza conceptual y matérica de la forma. La materia y sus procesos creativos.

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.
Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado. 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, bien en fotocopias o bien en el Campus Virtual.
- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

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	C.G.: 3, 8, 9 C.E.: 6, 9, 25	

programados.		6
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	C.G.: 8, 9 C.E.: 36, 42	
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	C.G.: 6, 7, 8, 9 C.E.: 6, 9, 25	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Propuesta de ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- 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:**
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante 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/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.
- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, tést). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases, tanto en los estudios de Grado como en los de Máster puesto que son presenciales.
- **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 se evalúa 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%).

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.

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los anteriores porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias.

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

- Albers, J. (2005). *La interacción del color*. Madrid: Alianza.
- Arnheim, R. (2002). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza, «Alianza Forma».
- DibuJarte, Grupo. (2008). *Leyes de organización perceptiva e ilusiones ópticas. Influencias en el arte*. Madrid: Departamento de Dibujo I, PIMCD 51/08.
- Dondis, D.A. (2004). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: G. Gili.

Bibliografía complementaria

- Kandinsky, W. (2004). *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona: Paidós.
- Wong, W. (2007). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.