MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	**MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS**
Materia	**ARTES DE LA IMAGEN TECNOLÓGICA**
Asignatura	Código 605615 **EL DOCUMENTAL: CREACIÓN Y CONOCIMIENTO**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	4 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	1 ECTS

Departamento responsable: DISEÑO E IMAGEN
Coordinador: José Cuevas Martín
Correo-e: josecuevas@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 53

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura es una aproximación al género documental entendido como un medio de expresión artística y de adquisición de conocimiento. El curso está vertebrado atendiendo a esta doble singularidad a través del tiempo, tanto desde la perspectiva de la historia del arte y la ciencia, como desde la propia historia del cine. Los aspectos epistemológicos, estéticos y de creación presentes en el documental serán contemplados a luz de la historia del pensamiento, de la ciencia y el arte tomando como referencia el devenir de la modernidad a partir del nacimiento del cine.

El curso tiene por objetivo proporcionar al alumno conocimientos y herramientas teóricas y prácticas para la investigación, conceptualización, el análisis de obras y escritura fílmica en el ámbito de la producción audiovisual. Asimismo, se propone capacitar al alumno para el desarrollo de proyectos de índole documental a partir del conocimiento del lenguaje y los modelos narrativos más representativos de este género.

OBJETIVOS

Objetivos generales

• Capacitar para la producción artística en las técnicas y medios creativos del documental.

• Fomentar la investigación artística.

• Capacitar al alumno para conocer adecuadamente los discursos de las narrativas y estrategias contemporáneas en la imagen documental como medio de expresión.

• Mejorar las posibilidades de inserción del/a estudiante en el circuito artístico y sector profesional dirigido a los creativos en el ámbito audiovisual y tecnológico en los que puede aplicar los conocimientos técnicos y creativos adquiridos.

• Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del/a estudiante, desde el ámbito del arte y la cultura visual, como futuro creativo en el ámbito de la imagen y responsabilizar su producción a fin de entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.

• Estimular la participación con los principales agentes locales, nacionales e internacionales, de la vida cultural y el mercado artístico a través de proyectos de colaboración, con el objetivo de ejercer un desarrollo profesional como experto en documental.

Objetivos específicos

• Esta asignatura tiene como objetivo principal aportar al estudiante los conocimientos históricos, conceptuales y filosóficos del documental como medio de creación, necesarios para su capacitación en la interpretación de su evolución como lenguaje, el análisis de la relación con otras áreas del conocimiento y de la creación y expresión artísticas, y la puesta en práctica de los distintos modelos narrativos.

• Capacitar al alumno para conocer adecuadamente los modelos y estrategias contemporáneas de la producción documental como medio de expresión y generación de conocimiento.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

- C.G.1. Desarrollar habilidades que permitan aplicar a entornos diferentes, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios y prácticas relacionadas con el área de las Bellas Artes.

- C.G.2. Capacitar para la elaboración adecuada y original de creaciones artísticas que integren conocimientos y afronten la complejidad de formular juicios personales que no eviten el compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas.

- C.G.3. Capacitar para la comunicación de conclusiones personales –y de los fundamentos que las sustentan- a públicos especializados en las Bellas Artes , o no, mediante la presentación pública de ideas y proyectos de Creación e

Investigación Artísticas, capaces de transmitir emociones o asesoramiento en el terreno de las Bellas Artes.

- C.G.4. Capacitar en aquellas habilidades de aprendizaje que promuevan aprender por sí mismo y con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales, adentrando a los/as estudiantes en los perfiles de investigación que les posibiliten continuar con los estudios de doctorado en el EEES.

- C.G.5. Adquirir estrategias para integrarse en grupos multidisciplinares, desarrollando la capacidad de colaboración con profesionales de otros campos, estimulando el intercambio y la colaboración entre distintos grupos de investigación de modo que se contribuya a rentabilizar el uso de sus recursos y la difusión de sus resultados.

Competencias Transversales

- CT.1. Capacidad para dotar de transversalidad los procesos de trabajo con los diferentes lenguajes artísticos, en base a la adquisición de las habilidades personales, sociales y metodológicas de la investigación.

- CT.2. Dominio avanzado de los recursos que posibilitan definir, programar y emprender un proyecto artístico autónomo en posibles entornos de alta exigencia profesional.

- CT.3. Capacidad basada en el conocimiento, experiencia, valores y disposiciones desarrolladas en la práctica educativa con los lenguajes artísticos para revertirla a las nuevas situaciones y contextos multidisciplinares.

- CT.4. Capacidad crítica en el desarrollo de estrategias metodológicas y discursivas que propicien la innovación y propuestas alternativas en el marco de las teorías estéticas del arte contemporáneo.

- CT.5. Desarrollo de las habilidades comunicativas de calidad, aplicando adecuadamente las técnicas, procedimientos y estrategias propias de los diferentes medios orales y escritos en el marco de las TIC.

Competencias Específicas

- CE.18. Capacidad para planificar y organizar el trabajo con los diversos métodos de creación de imagen digital mediante sistemas generativos, con los nuevos lenguajes de programación de alto nivel.

- CE.19. Capacidad para el empleo avanzado de los lenguajes tecnológicos de las artes, puros, en hibridación o complementarios, dentro de las vías de incorporación de la imagen fotográfica y audiovisual.

- CE.21. Conocimiento avanzado de los materiales y aplicaciones tecnológicas relacionados con el diseño, publicación y registro de los productos artísticos (arte en la red, web-art, redes sociales artísticas).

- CE.22. Conocimiento de las metodologías y habilidades necesarias para gestionar producciones artísticas en el ámbito de las políticas culturales, locales, nacionales e internacionales (métodos de análisis de discurso y contenido procedentes de la sociología del arte aplicados a los circuitos artísticos contemporáneos).

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Investigación, documentación y creación.
- Naturaleza de la imagen técnica.
- El documental: expresión y conocimiento. El documental como género artístico entre la ciencia y el arte.
- Teoría narrativa del documental
- Del signo fílmico al montaje. Unidades sintácticas y construcción a través del montaje
- Imagen documental y memoria

La producción documental.

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.
- Se impartirán clases monográficas sobre la historia y lenguaje del documental centrándose fundamentalmente desde sus inicios hasta la actualidad, así como su interrelación con otras artes visuales. Se hablará de aquellas narrativas en donde la introducción del elemento tecnológico, en cualquiera de sus aspectos, haya sido decisivo para el desarrollo y evolución del lenguaje documental. 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.
- Se realizarán seminarios monográficos sobre los temas relacionados con las estrategias y los discursos del lenguaje cinematográfico de los artistas
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos

- Se realizaran visionados de piezas documentales, que posteriormente se comentarán en clase.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales y presentación de proyectos tipo por parte del profesor hacia el estudiante con una estimación de los créditos destinados a estas actividades de un 10 %.	CG. 4 CT. 3,4	4
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesor donde se suscitan los temas de arte final previamente elaborados por los estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Se estima en torno al 30% de los créditos.	CG. 3,4,5 CT. 1,2,3,4,5	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos para registro de imagen y sonido, edición de vídeo, mezclas de sonido y etalonaje básico.tanto en horas presenciales del profesor donde recibe la enseñanza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares como en la actividad autónoma del estudiante, sumando el 40% de los créditos dedicados. 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 %.	CG. 1,2,3,4,5 CT. 1,2,3,4,5	
Salidas de estudio y trabajos de campo, dirigidos a la realización de trabajos de creación artística en espacios naturales, o bien a visitas de exposiciones, museos, creación de obra audiovisual, etc. Su dedicación en créditos oscila entre el 10 -15 %.	CG. 1 CT. 1,3,4	

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 producción sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase así como la participación activa en el Campus Virtual.

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.

- **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**:

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

  El 30% de la calificación corresponde al trabajo del estudiante tutelado en el aula por el profesor.

  El 40% de la calificación corresponde al trabajo del estudiante evaluado por las exposiciones de proyectos y resultados realizados autónomamente.

  El 20% de la calificación corresponde a la evaluación global de la evolución del proceso de aprendizaje personal y en relación al grupo.

  El 10% de la calificación corresponde a la actitud, participación y actividad dentro del Campus Virtual de la asignatura.

  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.

  Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.

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

- Nichols, Bill. La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental. Paidós 1997.

Barnouw. E. El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1998.

Ortega, Mª Luisa Ortega (Coord.) Nada es lo que parece. Falsos documentales, hibridaciones y mestizajes del documental en España. Ed: Ocho y medio, 2005.

Weinrichter, Antonio. Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental. Ed: Punto de vista 4. Gobierno de Navarra, 2009.

Alvarez, M; Hatzmann, H; y Sánchez, I (Eds.). No se está quieto. Nuevas formas documentales en el AV hispánico. Ed: Iberoamericana, 2015.

Stam, R; Burgoyne, R y Fitterman-Lewis, S. Nuevos conceptos de la teoría del cine. Paidos, 1999.

Tranche, Rafael. (Ed.) De la foto al fotograma. Ed: Ocho y medio, 2006.

Breshand, Jean. El documental. La otra cara del cine. Paidós, 2004.