

MÁSTER EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES SOCIALES Y CULTURALES

Módulo: **FUNDAMENTAL**
Materia: **ESTRATEGIAS EN EL ARTE**
Asignatura: **ESTRATEGIAS EN EL ARTE**
Código: **607335**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso: Primero
Carácter: Obligatorio
Período de impartición: 1º semestre
Carga docente: 6 ECTS (150 horas)
 Presenciales: 45 horas
 No presenciales: 105 horas
Departamento responsable: ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinador: M^a Teresa Gutiérrez Párraga
Correo-e: mtgutier@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 35 71

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

A lo largo de la historia de la humanidad el arte ha sido un enlace del ser humano con la sociedad. Pero estos vínculos se han desarrollado a través de muy diversas estrategias atendiendo a los agentes sociales, políticos y culturales de cada momento. En esta materia el estudiante reflexionará sobre estas relaciones.

COMPETENCIAS

Generales:

CG 1. Analizar información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de la educación artística, sirviéndose de las vías tradicionales, así como de las tecnologías de la información y comunicación.

CG 2. Elaborar documentación e informes comparativos y críticos a partir de los materiales recogidos en las fuentes diversas del ámbito de la educación artística.

CG 3. Definir líneas de investigación, diseños metodológicos y evaluación de resultados, que permitan desarrollar proyectos y trabajos de investigación adaptados al contexto de la educación artística.

CG 4. Presentar y defender públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación dentro del ámbito de la educación artística.

CG 5. Planificar vías de trabajo que permitan la interacción entre investigación y práctica en el ámbito de la educación artística.

CG 6. Proponer proyectos de intervención que favorezcan la multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social en la que la educación artística puede tener cabida.

CG 7. Desarrollar habilidades de estudio y de investigación autónomas que permitan continuar con los estudios de doctorado en el EEES, en las líneas de investigación vinculadas a la educación artística.

Transversales

CT1. Analizar información y documentación en el ámbito de la educación artística.

CT2. Demostrar capacidad para exponer y defender informes de carácter científico y técnico, dentro del campo de estudio de la educación artística.

CT3. Demostrar capacidad de desarrollar aprendizajes y trabajos de manera autónoma en educación artística.

CT4. Resolver problemas en contextos de aplicación de la educación artística, de manera creativa, funcional e innovadora.

CT5. Demostrar competencia para integrarse en grupos multidisciplinarios en colaboración con profesionales de otros campos (la salud, el bienestar, museos e instituciones culturales y sociales, etc.)

CT6. Demostrar capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción para la integración de proyectos de educación artística en nuevos contextos.

CT7. Organizar trabajos en equipo adaptándose a situaciones nuevas, reconociendo 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 una cultura de la paz y de valores democráticos, para acometer proyectos conjuntos en el ámbito de la educación artística.

Específicas

CE 3. Aplicar las nuevas estrategias del artista plástico y educador dentro del contexto social y cultural.

CE 4. Analizar propuestas artísticas desde la perspectiva y el enfoque de la educación artística.

CE 6. Discutir los diferentes marcos conceptuales que posibilitan el análisis de las relaciones entre el arte y la educación.

CONTENIDOS

1. Introducción a las estrategias del arte.

Perspectiva histórica y antecedentes al contexto contemporáneo.

2. En los límites del museo.

Reflexiones en torno a la idea de lo artístico en la actualidad.

3. Arte político, acción social y activismo artístico.

4. *El artista como mediador.*
Prácticas colaborativas, propuestas multidisciplinares. Estrategias de implicación, integración y participación socio cultural.
5. *Estrategias cartográficas.*
Nuevos mapas y nuevos territorios para el arte.
6. *Estrategias corporales e identitarias.*
El cuerpo caleidoscópico.
7. *Estrategias referenciales y documentales.*
Problemas con la realidad.
8. *Plataformas de visibilidad asociadas a la los nuevos lenguajes artísticos.*

METODOLOGÍA

El carácter teórico práctico de la asignatura implica que los contenidos se expondrán, estudiarán y analizarán mediante una metodología que hibride práctica y teoría.

El desarrollo teórico de la asignatura, marco conceptual de reflexión sobre el que se apoyará la práctica, se llevará a cabo mediante la exposición de los aspectos fundamentales de los contenidos a través sesiones teóricas, así como mediante la lectura de textos relativos a los mismos, el análisis de material visual y la realización de seminarios. Dichos aspectos teórico - conceptuales se completarán con la exposición y puesta en común de trabajos realizados, investigaciones, ejercicios y comentarios realizados por el alumno tanto a nivel individual como colectivo sobre cuestiones específicas del programa. Los contenidos se expondrán y analizarán a través de las actividades formativas programadas de manera transversal, no necesariamente como bloques únicos, sino interrelacionados entre sí y con la práctica artística, de forma que el estudiante sea capaz de interiorizarlos en relación con su propia experiencia y formación.

La experiencia práctica consistirá en la realización de una serie de actividades, dirigidas y supervisadas por el profesor. A lo largo del cuatrimestre se propondrán, así mismo, una serie de actividades de trabajo autónomo en las que el alumno profundizará en las cuestiones planteadas en clase. Los temas de análisis se irán adaptando a las necesidades de los alumnos y/o a los aspectos de la actualidad artística considerada de interés para los objetivos planteados en la asignatura.

Actividades docentes: (% aproximado respecto del total de créditos)

Actividad	Competencias generales y específicas	% aproximado respecto del total de créditos ECTS
Sesiones teóricas. Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales.	CG1 CT1 CE4 CE6	20 %
Clases prácticas y talleres. Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente. Debates y sesiones conjuntas coordinados por el docente.	CG5 CT4 CT6 CT7 CT5	20%
Exposiciones y presentaciones. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor y los demás estudiantes.	CG4 CT2	5%
Trabajos. Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	CG2 CG3 CG6	30%
Estudio independiente. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CG7 CT3	20%
Tutorías. Trabajo conjunto (individualizado o en grupo reducido de estudiantes) con el profesor/a de la asignatura para un profundización y aclaración de conceptos y propuestas.	CG5	5%

Cronograma

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

EVALUACIÓN

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:

Asistencia y participación. Es obligatoria la asistencia a las clases, tanto en los estudios de Máster puesto que son presenciales.	30 %
Realización de trabajos. 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	50%

la presentación.	
Realización de pruebas prácticas. La evaluación de las competencias adquiridas en la parte práctica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas y casos de estudio que permitan al estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos. Estas pruebas podrán llevarse a cabo a través del Campus Virtual o en sesiones presenciales.	10%
Realización de pruebas escritas. La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas (controles, exámenes, test o trabajos y proyectos finales).	10%

La **calificación numérica final**, atendiendo a estos porcentajes y criterios de evaluación será de 0 a 10 según la legislación vigente.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Guasch, A. M^a. (2005). *El arte último del siglo XX: del postmodernismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Forma
- Martín Prada, J. (2012). *Otro tiempo para el arte*. Valencia: Sendemá.

Bibliografía complementaria

- Blanco, P. (Ed.) (2001). *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Claramonte, J. (2011). *Arte de contexto*. San Sebastián: Nerea.
- García Varas, A. (Ed.). (2011). *Filosofía de la imagen*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Gruz Sánchez, P. y Hernández Navarro, M.A. (2004). *Cartografías del cuerpo: la dimensión corporal en el arte contemporáneo*. Murcia: Cendeac.
- VVAA (2008). *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Madrid: Traficantes de Sueños.