

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	DIBUJO CONTEMPORÁNEO Y TECNOLOGÍAS GRÁFICAS
	DE SERIACIÓN
Asignatura	Código 605600 ESTRATEGIAS DE IDENTIDAD. EL CUERPO, LA MEMORIA Y EL LUGAR

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Obligatoria
Período de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Teórica	3 ECTS

Departamento responsable: DIBUJO Y GRABADO
Coordinadora: Lila Insúa Lintridis
Correo-e: lilainsua@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 55

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura desarrolla el concepto de identidad y aborda la noción de la estrategia visual discursiva como elemento con el que articular la práctica artística, enfatizando el papel que juega el proceso y las metodologías de trabajo en el marco de la teoría artística contemporánea. Los sistemas y dispositivos de exhibición y documentación suponen el cuerpo de estudio fundamental sobre el que se articula la asignatura para lo que se establece un marco teórico básico con referencias a autores contemporáneos fomentando el pensamiento crítico y la práctica de la investigación artística. Con el fin de incentivar el interés del estudiante por la generación de situaciones y experiencias como fuentes para la creación, se promueven, entre otras: derivas, técnicas de recolección de datos, aproximaciones al archivo y la escritura científica en forma de artículos de investigación y técnicas de visualización de datos que puedan ayudar a pensar los proyectos planteados.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Fomentar la investigación artística.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos multidisciplinares, rentabilizando el uso de los recursos y la difusión de sus resultados.
- Dotar al estudiante de las herramientas de análisis del contexto social y cultural en el que se inscribe la práctica artística y profundizar sobre su adaptación a códigos, estructuras y colectivos multiculturales.
- 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.

Objetivos específicos

- Establecer un marco teórico básico con algunas referencias clave de obras, y artistas y autores contemporáneos que han trabajado en torno a las nociones clave: procesos, metodologías, sistemas y dispositivos de representación y sus posibles derivaciones (identidad, cuerpo, lugar, memoria, etc.).
- Fomentar el pensamiento crítico del estudiante sobre los diferentes enfoques y puntos de vista que conforman las teorías y las prácticas artísticas contemporáneas.
- Incentivar el interés del alumno por la creación de situaciones y la generación de experiencias como fuentes para la creación y la investigación artística así como la generación de dispositivos (centros de documentación, exposiciones, etc.) como fuentes propias de conocimiento de las que valerse en sus investigaciones.
- Desarrollar técnicas de recolección de datos, archivo y escritura científica en forma de artículos de investigación y técnicas de visualización de datos que ayuden a pensar desde la complejidad en el proceso de cada proyecto.

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.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.4. Conocimiento avanzado teórico, metodológico, argumental e interpretativo del área y su relación con el marco actual de problemas de la cultura visual. El estudiante sabrá insertar sus propios elementos discursivos, argumentales e interpretativos acerca de los problemas actuales del arte.
- CE.9. Conocimiento de las estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público. El estudiante dominará los procedimientos y técnicas avanzados de la escultura pública, instalaciones y acciones efímeras artísticas (happening, performance) en el espacio urbano.
- CE.21. Conocimiento avanzado de los materiales y aplicaciones tecnológicas relacionadas 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.
- Complejidad. Modelos y sistemas de visualización de datos.
- Espacios y dispositivos de organización y representación de la información en la investigación y práctica artística. De archivos y centros de documentación a la exposición como dispositivo de conocimiento.
- Cartografías. Representar, mapear y construir. Referencias para la visualización de las prácticas artísticas. Ensayos visuales.
- Correlacionar. Repensar el arte como experiencia, proceso y pensamiento crítico.
- Activar las lecturas, trabajo con readers. Activar la escritura, el artículo científico.

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura se basará en el modelo de seminario alemán y un solo principio: el pensar en acción. La acción entendida como práctica artística, mediante la creación de situaciones busca formular preguntas e interrogantes, frente a respuestas o soluciones que respondan a los desafíos intelectuales, creativos, metodológicos y procesuales de nuestros alumnos. Nos interesa abrir ideas y procesos más que cerrarlos en una forma. Transformar la realidad que nos rodea. Desarrollar la capacidad de pensar de forma innovadora.

El propósito es crear un marco de discusión y exposición más que un lugar de impartición de doctrina. Acudir a fuentes documentales originales: artículos de revista, publicaciones, ponencias y libros que permiten ampliar nuestro foro de discusión dentro de la comunidad artística. En este seminario investigativo, las ideas, los argumentos, las estrategias, las metodologías, los dispositivos de pensamiento y las obras, se hacen públicas; se pierde el anonimato y se incurre en responsabilidad. La finalidad de este seminario es aprender a investigar investigando. Este será nuestro marco de acción: depurar la visualización y la construcción narrativa que describa una proposición proyectual que refleje la puesta en práctica de los sistemas y dispositivos propuestos en la asignatura y cuyo resultado será un trabajo escrito de investigación individual que sirva al estudiante como herramienta para el desarrollo de futuros proyectos de investigación.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales por parte del profesor y/o ponentes externos concentradas en contenidos teóricos y referencias visuales, dedicando en torno al 25% de los créditos a estas actividades.	C.G.4; CT.4	6
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesor donde se suscitan los temas previamente elaborados por las estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Son actividades que promueven la relación grupal y a las que se dedica en torno al 30% de los créditos.	CG. 3, 5 CT. 1, 5	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres, tanto en horas presenciales del profesor como en la actividad autónoma del estudiante, con un desarrollo aproximado del 30 % de los créditos. Exposición y presentación de trabajos, de 5 a10%	CG. 2, 5 CT. 4	
Salidas de estudio y trabajos de campo en espacios naturales, visitas de exposiciones, museos, etc., dedicación en créditos de 5 a 10%.	CG. 1 CT. 1, 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 estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase.
- Asistencia a las actividades que se proponen fuera del aula.

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, ya 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.

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 70% de la calificación final se realizará a través de la presentación final de trabajos en donde se evaluará tanto sus aspectos formales, como los conceptuales.

El 30% de la calificación final corresponderá a las notas tomadas en los debates y seminarios realizados durante el curso.

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

- Careri, F. (2003). *El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Certeau, M. (2010). "La invención de lo cotidiano" en *I, Artes de hacer*. Méjico DF.: Universidad Iberoamericana.
- Gray, C y Malin, J. (2004). *6* Aberdeen: The Robert Gordon University: Gray's School of Art.
- Lima, M. (2011). *Visual complexity. Mapping Patterns of Information*. New York: Princeton Architectural Press.

Bibliografía complementaria

- Le Breton, D. (2007). *El sabor del mundo: una antropología de los sentidos*. Buenos Aires: Nuevas Visión.
- Martín Prada, J. (2012). *Otro tiempo para el arte: cuestiones y comentarios sobre el arte actual*. Valencia: Sendemà.
- O'Rourke, K. (2013). *Walking and Mapping: Artists as Cartographers*. Cambridge, MA: MIT Press
- Perec, G. (2003). *Espèces d'espaces. Español. Especies de espacios*. Barcelona: Montesinos.