

FICHA DE ASIGNATURA. ESTUDIOS DE MÁSTER

Titulación: Máster Universitario en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales

Curso Académico: 2013/14

Asignatura: *TEORÍA DEL ARTE*

Código: 607334

Módulo: Fundamental

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 (150 hrs)

- Presenciales: 45 hrs
- No presenciales (trabajo bajo tutela del profesor): 45 hrs
- No presenciales (trabajo autónomo del alumno): 60 hrs

Duración: Cuatrimestral

Profesor/es: Tonia Raquejo (Sección Departamental Historia del Arte)

Breve descriptor:

El estudiante del Máster debe poseer un amplio registro y conocimiento de la teoría del arte en todas sus dimensiones con el fin de asentar las posibilidades de éste en espacios sociales y culturales desde un conocimiento profundo de la teoría artística.

Requisitos: Los de acceso a la titulación

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 multidisciplinares 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 2. Definir conceptos fundamentales de las diferentes teorías del arte para su posterior aplicación en contextos contemporáneos.

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. ARTE Y CONOCIMIENTO

1.1. El arte como idea: partiendo de la tradición clásica, el arte tiene un valor intelectual pues tiene como finalidad última transmitir una idea para lo cual se vale de sus lenguajes visuales. El arte conceptual desarrolló la propuesta del "arte como idea" y de ella se derivan los contenidos conceptuales sobre los que se desarrollan las propuestas artísticas más actuales. De esta propuesta teórica se deriva la versión de un arte objetivo.

1.2. El arte como persuasión. Desde mediados del siglo XVIII la propuesta clásica del arte como idea encuentra su contrapunto en el empirismo y en la escuela psicológica, que entiende que la finalidad última del arte es la de provocar un efecto emocional, cuanto mas fuerte mejor. Esta línea se desarrolla paralela a la teoría de la recepción en la obra de arte, y, por tanto atiende a los lados más subjetivos del arte. En la actualidad parte de esta tendencia se desarrolla con la "neuroestética" una disciplina abierta por el neurólogo Samir Zeki que cada vez se muestra mas relevante en el ámbito de la teoría y la creación.

2. CULTURA VISUAL Y COMUNICACIÓN

2.1. El Arte y los medios de masas. Desde qué se hiciera esta alianza en los años sesenta del siglo XX, el arte invade y al mismo tiempo recibe influencias de otros ámbitos, produciéndose unas complejas alianzas que ponen en entredicho la tradicional división entre high y low art, lo que tendrá importantes repercusiones en el desarrollo de la actividad artística, hoy también desarrollada a través de un poderoso medio como son las TIC.

2.2. Arte, Cultura Visual y Poder. Esta combinación (ACVP) ha hecho que el arte difumine sus

fronteras y tome parte activa por un lado como protagonista social (en las corrientes contrasistema, y en el activismo particularmente) y por otro como agente descodificador de patrones de comportamiento, llevando sus propuestas incluso a campos tan diversos como la teoría de la educación y las aplicaciones terapéuticas.

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

Clases teóricas	20 %
Clases prácticas y talleres	20%
Exposiciones y presentaciones	5%
Trabajos	30%
Estudio independiente	20%
Tutorías	5%

Evaluación: (% aproximado respecto del total de la calificación)

Asistencia y participación	30 %
Realización de trabajos	50%
Realización de pruebas prácticas	10%
Realización de pruebas escritas	10%