

MÁSTER BELLAS ARTES

Máster Universita- rio Inves- tigación en Arte y Creación

Rama de Conocimiento

Artes y Humanidades

Centro responsable

Facultad de Bellas Artes. UCM

MIAC

Máster en Investigación en Arte y Creación

Orientación: académica-profesional

Créditos: 60 ECTS Duración:

1 curso (2 cuatrimestres)

Modalidad: presencial

No plazas: 60

gestión y asesoría cultural por un lado y el mundo de las galerías de arte y los proyectos de creación artística, empresarial e institucional, constituyen sus horizontes laborales. Los egresados del Máster han alcanzado su inclusión en estos ámbitos.

Objetivos

Este Máster apuesta por la formación avanzada en el desarrollo de las artes visuales entendidas como un conjunto de disciplinas cuyo contexto global está dominado por los proyectos interdisciplinares.

Destinatarios

Dirigido a los actuales licenciados, graduados y aquellos que desde sus ámbitos profesionales quieran reciclar y poner al día sus conocimientos.

¿Por qué Estudiar este Máster?

El Máster está enfocado claramente hacia la investigación y la creación artística. El desarrollo conceptual y procesual desarrollado en el interior de sus proyectos de investigación, vertidos en los trabajos de fin de máster a través de publicaciones (impresas y digitales) y exposiciones, son los mecanismos que crean el debate artístico actual y, por lo tanto, la fundamentación académica del más alto nivel. Las salidas académicas y docentes,

Estructura

El Máster se organiza siguiendo una estructura mixta en módulos y materias:

- **Módulo Fundamental de Lenguajes Artísticos:** 18 ECTS obligatorios y 40 optativos ofertados

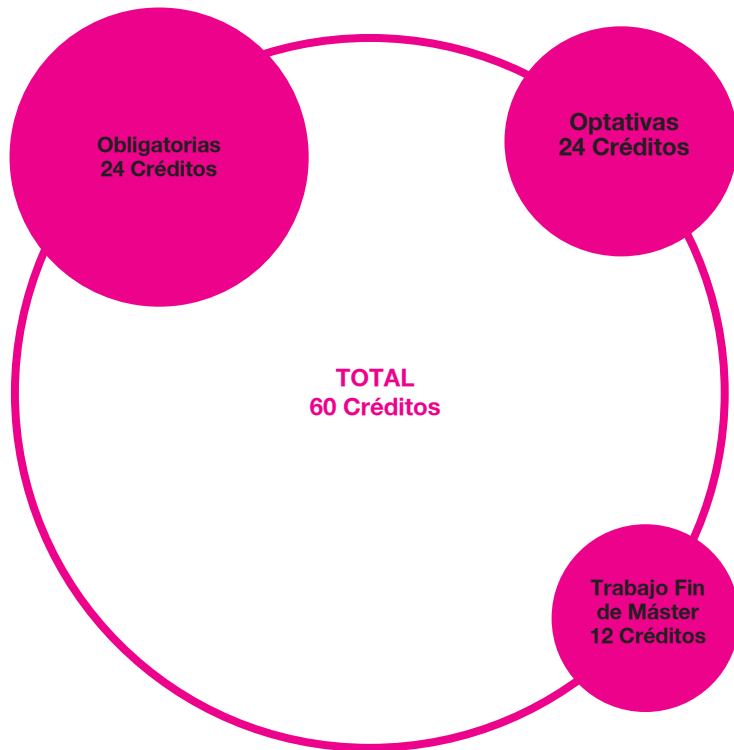
- **Módulo Avanzado de Investigación:** 6 ECTS obligatorios y 8 optativos ofertados

- **Trabajo Fin de Máster:** 12 ECTS obligatorios

Los estudiantes deberán cursar un total de 60 ECTS:

4 asignaturas obligatorias,
6 optativas y el Trabajo Fin de Máster.

No existe una definición por itinerarios, por lo que los estudiantes podrán realizar sus créditos optativos escogiendo entre las asignaturas optativas ofertadas, en función de sus necesidades formativas y su futura orientación profesional.

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN,
ARTE Y CREACION

Tipo de Asignatura	ETCS
Obligatorias	24
Optativas	24
Trabajo Fin de Máster	12
Total	60

Asignaturas Obligatorias	ECTS
Módulo fundamental de lenguajes Artísticos	
Arte, Ciencia y Naturaleza	6
Estrategias de Identidad: el cuerpo, la memoria y el lugar	6
Intervenciones y acciones en el entorno	6
Módulo avanzado de investigación:	
Investigación y teoría en Bellas Artes	6

Asignaturas Optativas	
Módulo fundamental de lenguajes Artísticos	
Imagen de Síntesis y Entornos Interactivos	4
Imagen Fotográfica en la Cultura Tecnológica	4
Arte Público. Interacción entre Escultura y Arquitectura	4
Dibujo y Procesos de Creación:	
Recursos Técnicos en la Imagen Grabada	4
Dibujo y Profesión	4
El Cuerpo Humano en la Escultura	4
Espacio Pictórico en la Creación Artística	4
Imagen Pictórica en la Cultura Visual	4
Lenguajes Pictóricos	4
Materiales y Tecnologías en la Escultura	4
Narrativas Digitales	4
Sistemas y Metodologías Integradas en el Proyecto de la Obra Gráfica Seriada	4
Módulo avanzado de investigación:	
Arte y Contexto Social	4
Comportamientos Artísticos Contemporáneos	4

Trabajo Fin de Máster	
Trabajo Fin de Máster	12

obli-
gato-
rias

opta-
tivas

Conocimientos que se adquieren

Producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos: pintores, escultores, dibujantes, fotógrafos, video artistas.

Investigación artística.

Diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos multidisciplinares, rentabilizando el uso de los recursos y la difusión de sus resultados.

Inserción 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.

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, cara a poder ejercer de experto cultural, asesoría y dirección artísticas.

Formación intelectual y capacidad crítica, 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.

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 profesor en lenguajes artísticos e investigación, a través de la educación artística.

Competencias que se desarrollan

Competencias Generales

Habilidades que permitan aplicar a entornos diferentes, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios y prácticas relacionadas con el área de las Bellas Artes.

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.

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.

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 el doctorado.

Estrategias para integrarse en grupos multidisciplinares, 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:

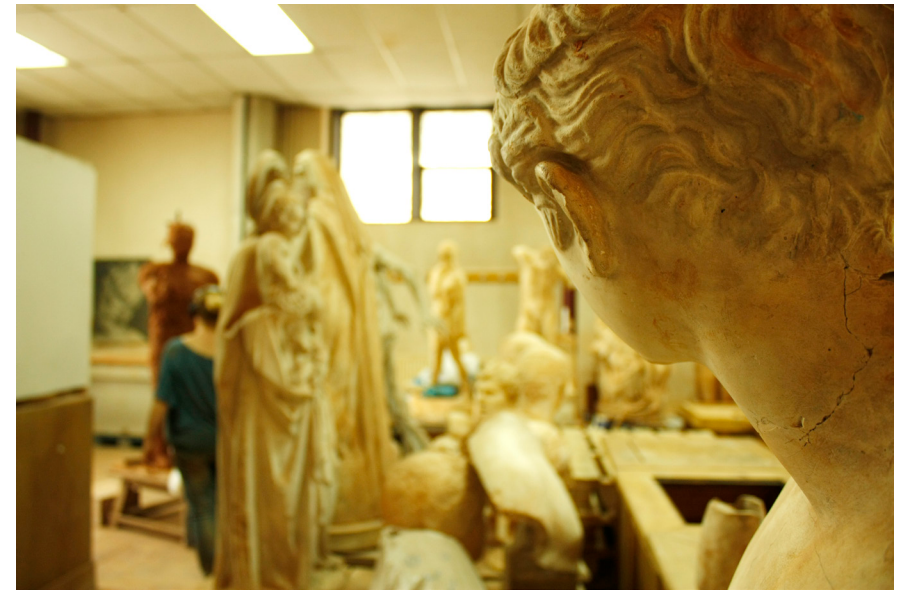
Transversalidad los procesos de trabajo con los diferentes lenguajes artísticos, en base a la adquisición de las habilidades personales, sociales y metodológicas de la investigación.

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

Conocimiento, experiencia, valores y disposiciones desarrolladas en la práctica educativa con los lenguajes artísticos para revertirla a las nuevas situaciones y contextos multidisciplinares.

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.

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

Conocimiento de las prácticas artísticas de las últimas décadas, vinculando las estrategias artísticas del pasado con el pensamiento estético y la teoría visual contemporánea. Relaciones históricas que fundamentan su creación plástica.

Conocimiento de los fundamentos teóricos y de los procesos metodológicos, para la realización de tesis doctorales o trabajos de investigación en el marco de las Bellas Artes.

Conocimiento de las bases socio-culturales de la actividad artística, así como de los mercados y circuitos artísticos, Incidiendo en tres ámbitos socioculturales: la cultura, la recepción y consumo de las artes plásticas, y los actores del mundo del arte. Aprendizaje del contexto social y cultural en el que el estudiante insertará su creación artística

Conocimiento avanzado teórico, metodológico, argumental e interpretativo del área disciplinar del dibujo y su relación con el marco actual de problemas de la cultura visual. Insertar a través el lenguaje del dibujo sus propios elementos discursivos, argumentales e interpretativos acerca de los problemas actuales del arte.

Análisis de las profesiones que utilizan el dibujo de forma instrumental, fomentando las vías de relación e intercambio como son la arquitectura, el diseño, la ilustración, el comic, la infografía y los sistemas de docencia del dibujo.

Capacidad y habilidad procedimental avanzada adecuada a la práctica artística de la disciplina del dibujo y

la obra gráfica seriada en el marco de las tecnologías digitales.

Conocimiento de las metodologías conceptuales de la seriación artística (prácticas de integración en los sistemas de producción gráfica seriada), su argumentación teórica y su recepción estética.

Desarrollo de habilidades avanzadas en las diferentes técnicas de grabado y estampación: grabado en hueco, grabado en relieve, litografía, serigrafía, tratamientos de conservación del papel, así como, los aspectos profesionales de la edición de estampas.

Conocimiento de las estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público. El estudiante dominará los procedimientos y técnicas avanzadas de la escultura pública, instalaciones y acciones efímeras artísticas (happening, performance) en el espacio urbano.

Profundización en las relaciones y conexiones entre escultura y arquitectura: Espacio público, espacio urbano y espacio privado.

Capacidad para el empleo avanzado de los lenguajes escultóricos en relación al cuerpo humano, sus métodos, técnicas y materiales.

Capacidad para desarrollar intervenciones espaciales en los campos que relacionan arte, ciencia y naturaleza: desarrollo de proyectos multidisciplinares con instituciones científicas y de Humanidades.

Ampliación del conocimiento que atiende especialmente al uso de nuevos recursos técnicos (scanner 3D) y materiales (polímeros y aplicacio-

nes digitales) al alcance de la escultura contemporánea, estudio de su aplicación a la propia obra escultórica.

Análisis de las habilidades y destrezas avanzadas (manejo de retro proyectores, imprimación digital e imágenes digitales) en el uso de los lenguajes pictóricos a partir de proyectos propios a desarrollar por el estudiante.

Conocimiento de las metodologías que permiten inscribir la pintura en un espacio tridimensional dialécticamente expandido (relación entre procedimientos pictóricos, la escultura, la instalación y soportes urbanos en tres dimensiones para la pintura).

Profundización en el conocimiento teórico/práctico, metodológico, argumental e interpretativo de la imagen pictórica en el marco de los estudios visuales. (El estudiante sabrá insertar a través el lenguaje de las técnicas pictóricas sus propios elementos discursivos, argumentales e interpretativos acerca de los problemas actuales del arte).

Análisis del espacio pictórico y los diferentes elementos técnicoconceptuales necesarios para la organización espacial de la obra pictórica, desde diferentes frentes: la naturaleza, el retrato y el espacio plástico (técnicas al óleo aplicadas a la experimentación en la pintura como una nueva interpretación de los géneros tradicionales: retrato, autorretrato y paisaje).

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.

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.

Profundización en los conocimientos de los medios audiovisuales para la creación y la investigación, partiendo de la imagen electrónica, el sonido y los distintos 'géneros' audiovisuales (con nuevos lenguajes de programación de alto nivel como Processing, PureData/ Gem, Open Frameworks).

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

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).

Salidas profesionales

Aunque la posibilidad de escoger entre una oferta de empleo amplia es un rasgo de estos estudios, El Master Universitario en Investigación en Arte y Creación está enfocado claramente hacia la Investigación y la Creación Artística.

La investigación conceptual y procesual es desarrollada en el proyecto de investigación que culmina con el Trabajos de Fin de Master.

Las publicaciones (impresas y digitales) y las exposiciones, son los mecanismos que crean el debate artístico actual y por lo tanto la fundamentación académica del mas alto nivel.

Las salidas académicas con acceso programas de doctorado y docentes, la gestión y asesoría cultural, el ámbito de las galerías de Arte y la realización de proyectos de creación artística interdisciplinar con empresas e instituciones constituyen sus horizontes laborales.

Los egresados del Master, han alcanzado su inclusión en estos ámbitos. En el marco de la investigación son buena prueba las inscripciones de varias Tesis Doctorales, Becas FPU, Becas de instituciones, (Fulbright, Munch).

El estudio cualificado avanzado que la formación académica del master proporciona a los estudiantes, les posibilita el fundamento crítico necesario para el comisariado de exposiciones, la organización y asistencia a congresos, elaboración de artículos para de revistas de investigación, críticas, catálogos y exposiciones.

