

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PERFIL PROFESIONAL
Asignatura	Código 801029 COMPOSICIÓN Y CREATIVIDAD

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Tercero / Cuarto
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	1º y 2º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	4 ECTS

Departamento responsable: Departamento de Escultura y Formación Artística
Coordinador: ÓSCAR ALVARIÑO BELINCHÓN
Correo-e: ocalvari@ucm.es
Tfno. Dpto.: +34 913943650

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura Composición y Creatividad versa sobre la comprensión de la escultura a través del estudio de la disposición de las formas y de la relación e interacción entre las proporciones, dentro del contexto del modelado del natural. El cuerpo humano es usado como vehículo vertebrador de los contenidos, teniendo además en cuenta todos los aspectos culturales, estéticos, históricos y técnicos que de alguna manera tengan un factor compositivo remarcable. La finalidad es dotar al estudiante de un entendimiento y comprensión acerca del manejo y dominio de las partes que intervienen en la composición escultórica, y de su acertada capacidad para elegir y crear, dependiendo de las situaciones.

OBJETIVOS

Objetivos generales.

- O.G.1. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales.
- O.G.2. Preparar a la persona graduada para una práctica artística profesional que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el

peno reconocimiento social de sus competencias.

- O.G.3. Capacitar al egresado para poder continuar con unos estudios de posgrado en el EEES.
- O.G.4. Desarrollar la capacidad creativa del alumno, mediante el ejercicio y práctica de las habilidades compositivas.
- O.G.5. Dotar al alumno del talento para organizar elementos dentro de un espacio.
- O.G.6. Habilitar al estudiante de un estilo y método apto para evolucionar socialmente.

Objetivos específicos.

- O.E.1. Dotar al estudiante de la capacidad de identificar y entender los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.
- O.E.3. Enseñar al graduado los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.
- O.E.4. Preparar al estudiante para reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus interacciones e influencias mutuas, y comprender cómo éstas configuran el presente y condicionan el futuro.
- O.E.6. Habilitar al estudiante para que elabore estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

Objetivos transversales:

- O.T.2. Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
- O.T.3. Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
- O.T.4. Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

- C.G.1. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- C.G.2. Competencia para la gestión de la información.
- C.G.3. Competencia para la comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- C.G.4. Competencia para el aprendizaje autónomo.
- C.G.5. Competencia para trabajar autónomamente.
- C.G.6. Competencia para trabajar en equipo.
- C.G.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.

- C.G.8. Iniciativa propia y automotivación.
- C.G.9. Capacidad de perseverancia.
- C.G.10. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- C.G.11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.
- C.G.12. Competencia para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias específicas:

- C.E 12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
- C.E 13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
- C.E 18. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
- C.E 20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos
- C.E 21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
- C.E 22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo
- C.E 32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas
- C.E 36. Capacidad de documentar la producción artística
- C.E 38. Capacidad heurística y de especulación para realizar nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos
- C.E 40. Habilidad para comunicar y difundir proyectos artísticos
- C.E.44. Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores, realizando una labor creativa de acuerdo con 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 la cultura de la paz y de los valores democráticos.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas.
- Composición y modelado del natural. Proporciones y medidas. Técnica y materiales.
- Organización, construcción y representación del espacio: la escultura en el espacio.
- Definición del mensaje plástico. La obra escultórica como expresión y adecuación compositiva de una idea creativa en torno al cuerpo humano.
- Organización del proceso creativo. Estrategias de subjetivación y el lenguaje personal artístico.

METODOLOGÍA

La asignatura se desarrolla a través de la realización de trabajos pautados y de creación personal en torno a la re/representación del cuerpo humano, es decir, a su representación figurativa y a su presentación en otros formatos, trabajando “desde el cuerpo” y “con el cuerpo”. Para ello, se

contará con el apoyo de uno o dos modelos vivos en clase.

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. Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado. Al final del tema se pondrán 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.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y específicas relacionadas	ECTS
<p>Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar. Resolución de ejercicios individualmente o en grupos. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor. Debates dirigidos por el docente y realización de exámenes programados.</p>	<p>C.G: 3, 5, 6,11 C.E:13, 14,18,21,22, 25, 36,38,40, 44.</p>	6
<p>Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.</p>	<p>C.G: 4, 7, 8, 9, 10, 12 C.E:12, 20,22,25, 27, 32,36,44.</p>	
<p>Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.</p>	<p>C.G: 1, 2 C.E: 13,18,21,22, 25, 36,40</p>	

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

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:**
Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente
El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional del modo siguiente:

El rendimiento académico del estudiante se evalúa proporcionalmente atendiendo a la calificación de la actividad en los talleres y seminarios (un 50-70%), el trabajo autónomo en el taller (un 20-40%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en tutorías y controles (cerca del 10%).

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final, tanto en la convocatoria de junio como en la de julio, será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 80% de las actividades presenciales.

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

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

- Flynn, T. (2002). *El cuerpo en la escultura*. Madrid. Akal. Arte en contexto.
- Barcsay, J. (1979). *Anatomía artística del cuerpo humano*. Barcelona. Daimon.
- AA.VV., *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*, Madrid: AKAL, 2009.
- RAMÍREZ, Juan Antonio, *Corpus solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. Madrid: Siruela, DL, 2003.
- SIMBLET, S., *Anatomía para el artista*. Barcelona: BLUME, 2002.

Bibliografía complementaria

- Arnheim, R. (2011). *El poder del centro: estudios sobre la composición en las artes visuales: versión definitiva*. Madrid. Akal.
- Charbonneau, J; Martin, R; Villard, F. Jean. (1969). *El universo de las formas*. Grecia arcaica: (620-480 a. de J.C.). Madrid. Aguilar.
- Lopez Soler, M. (2007). *Modelo 3d para el estudio artístico del cuerpo humano*. Granada. Universidad de Granada.
- Repollés Llauradó, J., *Genealogías del arte contemporáneo*. Madrid: AKAL, 2011.