

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PERFIL PROFESIONAL
Asignatura	Código 801035 PROPUESTAS PLURIDISCIPLINARIAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	3º y 4º
Carácter:	optativo
Período de impartición:	1 o 2 semestre
Teórica:	3 ECTS
Práctica:	3 ECTS

Departamento responsable: Departamento de Pintura y Conservación - Restauración
Coordinador: Lidia Benavides Téllez
Correo-e: liadiabenavides@art.ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 56

Descriptor:

La asignatura propone la adquisición de conocimientos desde la práctica artística pluridisciplinaria. La comprensión crítica de las nuevas producciones artísticas; de las realizaciones, los criterios y las experiencias que conformaron un escenario de hibridación comunicativa y cultural a lo largo del siglo XX y XXI.

Se analizan los procesos de interacción, simultaneidad, transferencia y apropiación en la práctica artística contemporánea; se estudia la interrelación de lenguajes propia de la sociedad en red y la transformación de los procesos narrativos y creacionales en el semiocapitalismo.

La materia contempla planteamientos transdisciplinares de otras áreas de conocimiento, elaborando lenguajes artísticos interdisciplinares.

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 pleno reconocimiento social de sus competencias.
- O.G.3. Capacitar al estudiante para poder continuar con unos estudios de postgrado en el EEES.

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.5. Capacitar al alumno para adquirir conocimientos sobre la estructura de la industria cultural, así como la ubicación y configuración de los centros de toma de decisiones relativas a la misma.
- 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.
- O.E.7. Formar al graduado desde la experiencia artística que, como experiencia de conocimiento, constituya la base de identificación de los diferentes perfiles profesionales de los graduados en Bellas Artes.

Objetivos transversales

- O.T.1. Dotar al estudiante del conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia.
- 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.
- O.T.5. Capacitar al estudiante para adquirir las competencias de comunicación necesarias para establecer redes de contactos nacionales e internacionales.

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 en la asignatura
- Antecedentes
 - Retóricas visuales y metavisuales: Mnemosyne.
 - Citas e incorporaciones: Ready-made, Collage, Assemblage, Combine-painting.
 - Apropiaciones, conexiones, colaboraciones, deslocalizaciones, arte relacional.
- Del referente natural al cultural
 - Interacciones y propuesta transmediáticas
 - Redes y narratividades híbridas
- Prácticas relacionales
 - La práctica artística como generación de relatos
 - Como intensificación y socialización de la experiencia
- El arte como espacio de conectividad
 - Proyectos transdisciplinarios.

METODOLOGÍA

La asignatura se basa en la construcción de un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias perceptivas, sensibles e intelectuales, que tengan que ver con las nuevas prácticas pluridisciplinarias y transdisciplinarias en la actualidad.

Se experimenta con las posibilidades expresivas, comunicativas, comprensivas y sensibles, así

como la potencia metafórica y narrativa de estas propuestas interrelacionales.

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.
- Se realizará un desarrollo teórico de los contenidos.
- Se expondrán ejemplos prácticos mediante imágenes, videos, presentaciones, 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.

Actividad	Competencias generales y específicas relacionadas	ECTS
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.	CG.3,6,7,8,9,10 C.E. 18, 21, 22, 25, 27, 36, 38,40,	6
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	CG.4,5,8,9,10,11,12 CE. 12,14, 20, 22, 27, 32,44	
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CG.1,2,9 CE. 13, 27	

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, 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.
- La evaluación continua se realizará a través del seguimiento del trabajo en el aula, del proceso de trabajo, de su formación y aprendizaje a través de la exposición de trabajos autónomos y sus resultados, se valorará la participación e implicación en el desarrollo del curso.

Examen mediante prueba de los conocimientos adquiridos:

- La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la presentación de un dossier donde se muestren los conocimientos integrados de todo el trabajo del curso y la presentación o exposición del trabajo en clase.

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. 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.

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%).

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

- Grene, R. (2004). *Internet Art*. London: Thames & Hudson.
- BOURRIAUD, Nicolás (1998). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.
- BREA, José Luis. (2004) *El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. Murcia: CENDEAC, 2004.
- CARRILLO, Jesús (ed). (2004) *Arte en la Red*. Madrid: Ensayos de Arte Cátedra.
- WILSON, Stephen(2003).*Information Art. Intersections of Art, Science & Technology*. London: Cambridge.

Bibliografía complementaria

- Shanken, E.A., (2009). *Art and Electronic Media*. Ciudad: Phaidon Press.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. (2010) *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.