

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	EL DISCURSO PICTÓRICO: ESTRATEGIAS, LENGUAJES Y PROCESOS
Asignatura	Código 605609 INTERVENCIONES Y ACCIONES EN EL ENTORNO

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Obligatoria
Período de impartición:	1º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS

Departamento responsable: PINTURA Y CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
Coordinadora: Bárbara Fluxá Álvarez-Miranda
Correo-e: bfluxa@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 56

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura se centra en el estudio de las propuestas artísticas concebidas para su inscripción en el espacio real, como manifestaciones del replanteamiento crítico del entorno que se viene realizando por parte de un gran número de artistas desde la segunda mitad del siglo XX. El entorno entendido como factor dialéctico y significativo de la obra, y no a modo de mero continente o lugar de *instalación* de la misma. Introducción al diseño de proyectos de esta naturaleza.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos: pintores, escultores, dibujantes, fotógrafos, video artistas.
- Fomentar la investigación artística.

- 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

- Capacitar al alumno para la formulación de propuestas artísticas personales.
- Iniciarle en los usos metodológicos adecuados para el desarrollo teórico/práctico de dichas propuestas, tanto en su fase proyectiva como en las de su defensa y ejecución.
- Iniciarle en las tareas de búsqueda de documentación e información que, a diferentes instancias, resulten necesarias para llevar a cabo este tipo de propuestas.
- Capacitarle para la elaboración, presentación y defensa de proyectos y memorias de trabajo.
- Fomentar la asimilación de los elementos conceptuales necesarios para llevar a cabo una valoración crítica de su propia obra.
- Fomentar el conocimiento de la realidad artística actual y, con éste, su capacidad crítica ante las diversas manifestaciones de la misma.

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.3. Capacidad basada en el conocimiento, experiencia, valores y disposiciones desarrolladas en la práctica educativa con los lenguajes artísticos para revertirla a las nuevas situaciones y contextos multidisciplinares.
- 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.21. Conocimiento avanzado de los materiales y aplicaciones tecnológicas relacionados 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
- La pintura como práctica expandida: del cuadro al entorno real (antecedentes, evolución y conceptos fundamentales)
- Estrategias *expansivas*: planteamientos formalistas, *metastásicos* y proyecciones.
- Dimensión espacial de la intimidad
- Actitudes e intenciones en el entorno. Las luchas sociales y las luchas artísticas.
- El desafío simbólico: Tácticas y estrategias de las intervenciones y acciones artísticas al uso.
- Diseño de proyectos específicos: construcción de un discurso, elaboración de memorias/dosieres, presentación y defensa.

METODOLOGÍA

- Clases teóricas, que tendrán lugar en el aula de la asignatura.
- Comentario colectivo de los proyectos en curso.
- Tutorías, en las que se considerará el desarrollo de los proyectos de forma personal.
- Presentación de los proyectos, por parte de cada alumno, ante el grupo, una vez que éstos hayan sido finalizados.
- Conferencias de artistas y demás profesionales (galeristas y críticos, fundamentalmente)
- Visitas a exposiciones.
- Realización de proyectos. Cada año, se procurará contar con espacios concretos en los que llevar a cabo bien un número de ellos seleccionados (en función de su calidad, viabilidad inmediata, etc.) o bien aquellos que pudieran plantearse como propuesta a partir de ofertas puntuales hechas por empresas, instituciones, etc.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales. En torno al 25% de los créditos.	CG. 2 CT. 4	6
Actividades colectivas y seminarios. En torno al 30% de los créditos.	CG.,1 CT. 1	
Desarrollo y resolución de ejercicios, comprendiendo tanto el trabajo autónomo del alumno como la tutorización y asistencia del profesor. En torno al 30% de los créditos. Exposición y defensa de los ejercicios. Entre un 5 y un 10% de los créditos.	CG. 3, 4 CT. 5	
Salidas de estudio y trabajos de campo. Entre un 5 y un 10% de los créditos.	CG. 5 CT. 3	

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.
- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo a través de la elaboración de dos ejercicios de naturaleza proyectual: uno de carácter introductorio y otros de carácter final.
- **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 académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias:

La evaluación es continuada, se evalúan tanto aspectos técnicos formales, como conceptuales y ésta supone entre un 50 y un 60 % de la calificación.

Los trabajos exigidos como conclusión y que son expuestos en público suponen el 20% de la calificación.

El 20% de la calificación corresponde a los datos tomados en los debates y seminarios.

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.

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

- Claramonte Arrufat, J. (2011). *Arte de contexto*. San Sebastián: Nerea.
- Fernández Quesada, B (2000). *Nuevos lugares de intención. Intervenciones artísticas en el espacio urbano como salida a los circuitos convencionales. Estados Unidos 1965-1995* (tesis doctoral). Madrid: UCM.
- Gavin, F. (2008). *Creatividad en la calle. Nuevo arte underground*. Barcelona: Blume
- Parramón, R. (ed) (2007) *Arte, experiencias y territorios en proceso*. Manresa: Indensitat Associació d'Art Contemporani
- VV.AA. (2008). *Art as a Public Issue: how art and its institutions reinvent the public dimension*. Open, nº 14. Rotterdam: Nai, cop.
- VV.AA. (2007). *Arte público*. Exit Book, nº7. Madrid: Exit
- VV.AA. (2001). *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Universidad de Salamanca

Bibliografía complementaria

- Barro, D. (2009) *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy*. La Coruña: MACUF
- Delgado, M. (2007). *La ciudad mentirosa: fraude y miseria del “modelo Barcelona”*. Barcelona: Anagrama
- Fréchuret, M. (2002). *Les années 70. L’art en cause*. Burdeos: Capc Musée d’Art Contemporain
- Larrañaga, J.(2001). *Instalaciones*. Hondarribia: Nerea.
- Schwabsky, B. (ed.) (2002). *Vitamin P. New Perspectives in Painting*. Londres/Nueva York: Phaidon
- Schwabsky, B. (ed.) (2012). *Vitamin P2. New Perspectives in Painting*. Londres/Nueva York: Phaidon