

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MODULO FUNDAMENTAL LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	FORMA Y ESPACIO
Asignatura	Código 605606 ARTE PÚBLICO, INTERACCIÓN ENTRE ESCULTURA Y ARQUITECTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	4 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	2 ECTS

Departamento responsable: ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinadores: José Luis Gutiérrez Muñoz y Francisco Gómez Jarillo
Correo-e: jlqutier@ucm.es
fragom06@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 50

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura plantea un análisis de la relación entre escultura, arquitectura y espacio público. A través del estudio y desarrollo de un proyecto de intervención que evidencie, tanto la capacidad de la escultura para la significación del espacio arquitectónico, como el desarrollo de estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público y la realidad social, se persigue una redefinición de la relación del artista con la sociedad y la propia creación escultórica. El proceso formativo del alumno abarca la asimilación y aplicación de conocimientos relativos a las transformaciones escultóricas, conceptuales y perceptuales desde su relación con el medio urbano y natural, hasta aquellas manifestaciones artísticas en las que la interrelación entre escultura y arquitectura se hace notoria.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Capacitar para la producción artística al más alto nivel en las técnicas y medios creativos: pintura, escultura, dibujo, fotografía o video.
- Fomentar la investigación artística.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos multidisciplinares, rentabilizando el uso de los recursos y la difusión de sus resultados.
- Mejorar las posibilidades de inserción del estudiante en el circuito artístico y los sectores profesionales dirigidos a creativos del ámbito audiovisual y tecnológico en los que puede aplicar los conocimientos técnicos y creativos adquiridos.
- Dotar de las herramientas de 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.
- Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del estudiante, desde la creación artística y la cultura visual, como futuro creativo en el ámbito de la imagen, y responsabilizarle de su producción a fin de entender el contexto cultural para generar iniciativas y dinamizar el entorno.
- Estimular la participación con los principales agentes locales, nacionales e internacionales, en la vida cultural y el mercado artístico a través de proyectos de colaboración, con el objetivo de ejercer como experto en lenguajes artísticos.

Objetivos específicos:

- Fomentar estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público, proporcionando un conocimiento de las posibilidades del mismo como vía de comunicación plástica, desde la relación espacial que se establece entre el espectador, la escultura, la arquitectura y el entorno.
- Suscitar la participación activa en el contexto social contemporáneo y los deseos de transformación social a través de la creación artística.
- Asimilar y aplicar conocimientos relativos a la creación escultórica en su relación espacial y temporal con el entorno urbano o natural, prestando especial atención a aquellas manifestaciones artísticas en las que la relación entre escultura y arquitectura se hace más notoria.
- Adquirir recursos técnicos y conceptuales para la realización de un proyecto de Arte Público, y su posterior presentación oral o escrita, y ser capaz de idear estrategias comunicativas.
- Desarrollar la capacidad creativa y proyectiva, desde la gestación de la idea hasta la acción final de una propuesta artística bien argumentada.

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 estudiantes en los perfiles de investigación que les permitan 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.2. Dominio avanzado de los recursos que posibilitan definir, programar y emprender un proyecto artístico autónomo en posibles entornos de alta exigencia profesional.
- 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.9. Conocimiento de las estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público. El estudiante dominará los procedimientos y técnicas avanzados de la escultura pública, instalaciones y acciones efímeras artísticas (happening, performance) en el espacio urbano.
- CE.10. Profundización en las relaciones y conexiones entre escultura y arquitectura: Espacio público, espacio urbano y espacio privado.
- CE.11. Capacidad para el empleo avanzado de los lenguajes escultóricos en relación al cuerpo humano, sus métodos, técnicas y materiales.
- CE.13. Ampliación del conocimiento que atiende especialmente al uso de nuevos recursos técnicos (scanner 3-D) y materiales (polímeros y aplicaciones digitales) al alcance de la escultura contemporánea, estudio de su aplicación a la propia obra escultórica.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Presentación. El proyecto de intervención artística en el espacio público.
- Crisis del monumento escultórico tradicional.
- Emancipación de la escultura.
- La escultura en el campo expandido.
- Christo Javacheff.
- Parodia, vacío, silencio y ocultación.
- Murales y grafitis.
- Formalismos.
- El arte como denuncia.
- Utopías artísticas de resistencia.
- Arte relacional como respuesta al antropoceno.

METODOLOGÍA

- El método a seguir en el desarrollo de los contenidos intentará aunar el carácter teórico y práctico de la asignatura, atendiendo tanto a los temas a tratar como a los intereses personales de cada alumno.

- El alumno deberá realizar una propuesta de intervención artística en el espacio público.
- El alumno deberá participar activamente en los debates que cada tema suscite y en la defensa de su propuesta personal.
- Se profundizará en la idea de proyecto, técnicas, procedimientos y materiales apropiados, para hacer propuestas con criterios estéticos, mediante el planteamiento de anteproyectos que pueden implicar la elaboración de maquetas, dibujos o cualquier otra herramienta que permita visualizar la idea.
- Se estudiará la generación del sentido de lugar desde el proyecto creativo, así como sus implicaciones políticas, comerciales, socioculturales, urbanísticas y ecológicas. Igualmente, se analizarán las formas de control social, de activismo político y de género, que influyen en las prácticas artísticas contemporáneas que pueden presentarse como formas de contestación social en el espacio público.
- Se utilizará la plataforma virtual Moodle como complemento de las clases presenciales y tutorías.

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales por parte del profesor una estimación de los créditos dedicados a estas actividades en torno al 10 %.	CG. 4 CT. 3, 4	4
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesor donde se suscitan los temas previamente elaborados por los estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Se estima en torno a un 30% los dedicados a estas actividades.	CG. 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 4, 5	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos de los diferentes lenguajes artísticos, tanto en horas presenciales del profesor donde recibe la enseñanza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares como en la actividad autónoma del estudiante, sumando el 40% de los créditos dedicados. Exposición y presentación de trabajos que dado el carácter eminentemente expresivo y comunicativo de los lenguajes artísticos es en muchas ocasiones el objetivo final del proceso o de la obra realizada, aproximadamente 5-10 %.	CG. 1, 2, 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 4, 5	
Salidas de estudio y trabajos de campo dirigidas a estimular la creación artística en espacios naturales, o bien visitas de exposiciones, museos, creación de obra audiovisual, etc. Su dedicación en créditos oscila entre el 10-15%.	CG. 1 CT. 1, 3, 4	

CRONOGRAMA

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- El 70 % de la calificación corresponderá a la presentación del proyecto personal de intervención en el espacio público, valorando su adecuación al entorno, su interrelación con otras artes, en especial con la arquitectura, su originalidad, su calidad artística, su capacidad crítica, su contenido conceptual y la claridad de su presentación.
- El 30% de la calificación corresponderá a la asistencia y a la participación activa en los debates que cada tema pueda suscitar.
- Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.
- Los alumnos que, finalizadas las sesiones docentes que componen el curso, no hayan logrado alcanzar el aprobado, podrán presentarse a la convocatoria de examen de junio, y quienes no superen éste, podrán presentarse a la de julio. En las fechas y horas de las convocatorias oficiales de examen, el alumno deberá presentar su proyecto personal de intervención artística en el espacio público, y deberá exponerlo ante los profesores y otros alumnos que deseen asistir.
- Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.

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:

- AA.VV. (2001). *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Universidad de Salamanca.
- ARENDRT, Hannah. [1963] (2003). *Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal*. Lumen.
- AUGÉ, Marc. (1993). *Los “no lugares”. Espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa.
- BAUDRILLARD, Jean. [1978] (2007). *Cultura y simulacro*. Kairos.
- BAUMAN, Zygmunt. [1999] (2003). *Modernidad líquida*. FCE.
- BISHOP, Claire. [2016] (2019). *Infiernos artificiales. Arte participativo y política de la espectadoría*. Taller de Económicas.
- BORJA, Jordi. (2003). *La ciudad conquistada*. Alianza.
- BOURRIAUD, Nicolas. [1998] (2006). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo.
- BOURRIAUD, Nicolas. (2020). *Inclusiones. Estética del capitaloceno*. Adriana Hidalgo.
- CASTELLS, Manuel. (2012). *Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet*. Alianza.

- CASTRO FLOREZ, Fernando. (2012). *Contra el bienalismo. Crónicas fragmentarias del extraño mapa actual*. Akal.
- CLARAMONTE ARRUFAT, Jordi. (2011). *Arte de contexto*. Nerea.
- CLÉMENT, Gilles. [2004] (2007). *Manifiesto del tercer paisaje*. Gustavo Gili.
- CROW, Thomas. (2002). *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Akal.
- DEBORD, Guy. [1967] (1999). *La sociedad del espectáculo*. Pre-textos.
- DORFLES, Gillo. (1984). *El intervalo perdido*. Lumen.
- DUQUE, Félix. (2001). *Arte público y espacio político*. Akal.
- ESPINOSA RUÍZ, Ricardo. (2014). *Ruinas del presente. Un Grand Tour del siglo XXI*. Universidad Complutense de Madrid.
- ESPLIEGO TORRALBA, Mario. (2017). *Violencia y monumento a través de las prácticas artísticas (1989-2016)*. (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.
- FERNÁNDEZ POLANCO, Aurora. (2019). *Critica visual del saber solitario*. Consonni.
- GUATTARI, Félix. (2004). *Plan sobre el planeta. Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares*. Traficantes de sueños.
- GUIDA, Cecilia. [2012] (2022). *Prácticas espaciales. Función pública y política del arte en la sociedad de redes*. Metales preciosos
- GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Bernardo. (2020) *Estéticas de la multitud global: revueltas interconectadas 2011-15*. UCM.
- LIPOVETSKY, Gilles & SERROY, Jean. (2015). *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*. Anagrama.
- MADERUELO, Javier. (1990). *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*. Mondadori.
- MARTÍN PRADA, Juan. [2012] (2015). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*. Akal.
- MORILLA, Santiago. (2021). *Prácticas cartográficas del arte postlocativo*. (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/66355/>.
- PALLASMAA, Juhani. [1996] (2014). *Los ojos de la piel: La arquitectura y los sentidos*. Gustavo Gili.
- RAMÍREZ BLANCO, Julia. (2015). *Utopías artísticas del mundo contemporáneo, 1989-2012. Ante, movimientos sociales y utopía en Europa Occidental*. (Tesis doctoral). Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/34228/>.
- RAMÍREZ BLANCO, Julia. (2021). *15M: El tiempo de las plazas*. Alianza.
- SANTAMARÍA, Alberto. (2019). *Alta cultura descafeinada. Situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo*. Siglo XXI.
- SCHULZ-DORNBURG, Julia. (2000). *Arte y Arquitectura: nuevas afinidades*. Gustavo Gili.
- SONTAG, Susan. [1969] (2007). *Estilos radicales*. Mondadori.
- THOREAU, Henry David. [1849] (2012). *Desobediencia civil*. Tumbona Ediciones.
- VATTIMO, Gianni. [1985] (1987). *El fin de la modernidad, Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*. Gedisa.