

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO AVANZADO DE INVESTIGACIÓN
Materia	METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN EN BBA
Asignatura	Código 605617 COMPORTAMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS

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
Coordinador: Rafael Sánchez-Mateos Paniagua
Correo-e: rafaes03@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 50

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura es un recorrido por algunas de las propuestas artísticas de las últimas décadas, no tanto para establecer tendencias sino más bien para exponer problemáticas (tanto artísticas como sociales o políticas) que han impulsado las creaciones más novedosas. También nos ocuparemos de las transformaciones ocurridas en la institución artística, que generan una nueva concepción de la figura del artista y del público. Se revisará la articulación de la producción artística con otras actividades (mercado, museo...) y se proyectará una visión positiva de las situaciones aparentemente improductivas de la labor artística.

La asignatura pretende ayudar al estudiante tanto a escoger los modelos más acordes con su propio proyecto artístico como a afrontar la indiferencia y falta de estímulos en el proceso de creación.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Fomentar la investigación artística.
- Dotar al estudiante 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/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

- Saber redactar con rigor y precisión breves ensayos referidos a la temática.
- Saber situarse en el nuevo mapa de interacciones arte, vida y sociedad.
- Saber escoger los modelos ejemplares más acordes con su propio proyecto artístico
- Saber afrontar la indiferencia y la falta de estímulos.

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.

Competencias Transversales

- 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.

Competencias Específicas

- CE.1. Familiarizarse con las prácticas artísticas de las últimas décadas, vinculando las estrategias artísticas del pasado con el pensamiento estético y la teoría visual contemporánea. Aprendizaje por parte del estudiante de las relaciones históricas que fundamentan su creación plástica
- CE.3. Conectar con las bases socioculturales de la actividad artística, así como de los circuitos artísticos, incidiendo en tres ámbitos socioculturales: la cultura, la recepción y consumo de las artes plásticas, y los actores del mundo del arte.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA:
 - 1.1. En las relaciones y significados de los procesos vitales-sociales-culturales.
 - 1.2. En los procesos de creación.
 - 1.2.1. Cómo hacer lo que no sabemos hacer.
 - 1.2.2. Aprender de/con modelos ejemplares.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Desarrollo teórico-práctico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado. 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 y trabajos de campo. Se pretende que los

estudiantes experimenten a través de ejercicios 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 transversales	ECTS
Clases del profesor con una estimación de los créditos desarrollados en torno a un 30 %.	CG. 2 CT. 3,4	4
Debates grupales o seminarios de encuentro, donde moderados por el profesor se suscitan los temas previamente elaborados por los /las 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 un 30% los créditos dedicados a estas actividades.	CG. 3,4, CT. 4	
Investigación Bibliográfica y Fuentes Auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos. Hasta un 20%.	CG. 1,2, 3 CT. 4	
Exposición y presentación de trabajos donde se estimula el intercambio y la colaboración entre distintos grupos, cara al adecuado planteamiento de los métodos de investigación, contribuyendo de este modo a rentabilizar el uso de recursos y la difusión de sus resultados. La dedicación a esta actividad oscilara entre el 10-20% de los créditos.	CG. 1,2,3, 4 CT. 4	
Salidas de estudio dirigidas de modo especial a la visita de exposiciones, museos, y actividades culturales. Su dedicación en créditos oscila en torno a un 5 %.	CG.1 CT. 3	

Actividad del estudiante

- Estudio e investigación personal sobre los contenidos.
- 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 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 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:

El trabajo tutelado del estudiante por el profesor supondrá un 20% del total de la calificación.

El trabajo autónomo del estudiante valorado según exposición pública y/o escrita corresponderá al 50-70% del total de la calificación.

La corrección realizada por el profesor en tutorías y controles supondrá el 10-20% de la calificación.

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

- Aznar, S. y Martínez, P. (eds.) (2012). *Arte actual: lecturas para un espectador inquieto*. Madrid: CA2M.
- Bourriaud, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Humanidades ambientales. Pensamiento, arte y relatos para el Siglo de la Gran Prueba. Albelda, J. Parreño, J.M. y Marrero, J.M. coords. lit.). Madrid, La Catarata, 2017.

Bibliografía complementaria

- Castellano, T. (2015) *Be wáter my friend*. El oleaje como recepción de la obra de arte, en: *Pensar la imagen/pensar con las imágenes*, Fernández Polanco,

A., Madrid: Delirio.

- Brea, J.L. (2004). *Redefinición de las prácticas artísticas en El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. Murcia: CENDEAC.
- Ranciere, J. (2010). *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago.
- INTERNACIONAL SITUACIONISTA. *Textos 1958-1969* (2000). Madrid: Literatura Gris.