

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	DIBUJO CONTEMPORÁNEO Y TECNOLOGÍAS GRÁFICAS DE SERIACIÓN
Asignatura	Código 605604 DIBUJO Y PROCESOS DE CREACIÓN. LABORATORIO DE DIBUJO EXPERIMENTAL

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	1 ECTS
Práctica	3 ECTS

Departamento responsable: DIBUJO Y GRABADO
Coordinadora: Raquel Monje Alfaro
Correo-e: raquelmonje@pdi.ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 55

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura propone una inmersión en las prácticas dibujísticas actuales siendo abordada desde la investigación teórico-práctica.

Se plantea una revisión de los conceptos en los que se sustentan los diferentes modos de aproximación al dibujo contemporáneo y, en un sentido más amplio a lo gráfico, enmarcados en el campo del arte actual y sus posibles concomitancias e interferencias con el resto de prácticas artísticas -dibujo expandido-, a través del estudio de autores, instituciones, teorías y prácticas más actuales.

La asignatura será de carácter eminentemente práctico, multidisciplinar y experimental, donde cada alumn@ o colectivo (de número reducido) desarrollará un proyecto de forma individual, siendo este consensuado, autorizado y tutorizado por el docente y formalizándose en el ámbito del aula-taller o en aquellos lugares que fueran pertinentes atendiendo a las necesidades específicas de cada proyecto.

Debido al carácter experimental que define a esta asignatura se le otorga una relevancia especial al proceso y a la participación activa del alumnado, de modo que los planteamientos, hallazgos, cambios, desarrollos y avances de cada propuesta serán puestos en común de manera continuada y colectiva.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos relativos al dibujo en sentido emancipado.
- 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.
- 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.
- Estimular la participación con los principales agentes locales, nacionales e internacionales, de la vida cultural y el mercado artístico a través de proyectos de colaboración, con el objetivo de ejercer un desarrollo profesional como profesor en lenguajes artísticos e investigación, a través de la educación artística.

Objetivos específicos

- Aportar las herramientas necesarias para construir un marco teórico en torno a las prácticas dibujísticas actuales, así como a las hibridaciones e interacciones con el resto de lenguajes artísticos, que sirva de base para sustentar, cuestionar y revisar las propuestas específicas del alumnado.
- Proporcionar una metodología adecuada que estimule los procesos creativos aplicados a los proyectos personales y grupales en torno a las gráficas contemporáneas teniendo total libertad para elegir los lenguajes o soportes más adecuados a sus propuestas.
- Fomentar el trabajo colaborativo para promover el intercambio de métodos, actitudes y procedimientos desde la multiplicidad de puntos de vista y modos de entender y abordar el *dibujo* en la actualidad.
- Incentivar el interés del alumnado por el campo de investigación de la asignatura a través de propuestas en y más allá del aula que faciliten el acceso a otros colectivos, métodos y realidades en torno al tema.

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.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.4. Conocimiento avanzado teórico, metodológico, argumental e interpretativo del área disciplinar del dibujo y su relación con el marco actual de problemas de la cultura visual. El estudiante sabrá insertar a través el lenguaje del *dibujo* sus propios elementos discursivos, argumentales e interpretativos acerca de los problemas actuales del arte.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Dibujar o desdibujar: definición y estado de la cuestión en la actualidad.
- Yo dibujo + tú dibujas + él/ella dibuja = nosotros/as dibujamos: El papel del cuerpo y el dibujo sin papel.
- Dibujando que es gerundio: del pensamiento a la acción ¿y/o viceversa?
- Vicios, manías, terrores, tendencias, prohibiciones, abusos y dependencias: técnicas, hibridaciones, tamaños, estrategias, métodos, tecnologías, procedimientos, soportes, procesos, composición, materiales e inmateriales.
- Gramáticas, políticas, arqueologías, matemáticas, cartografías, arquitecturas y poéticas del dibujar: describir, denunciar, rescatar, medir, mapear, construir y emocionar.

METODOLOGÍA

- A través de propuestas de textos, exposición teórica, visionado de material videográfico, banco de datos con artistas y sus sitios web y visitas a exposiciones en torno al ámbito de la asignatura, se invitará a los estudiantes a ahondar en la investigación sobre aquellos temas que susciten mayor interés y relevancia enriqueciendo y favoreciendo el desarrollo de sus proyectos artísticos personales y a exponerlos individual o colectivamente en clase o en el ámbito más oportuno.
- Se creará un blog específico compartido por todos los miembros de la asignatura, a modo de aula expandida, que permita -sin interrupciones espaciotemporales- la comunicación y el intercambio entre los participantes. En este lugar común se irá vertiendo toda la información obtenida de las distintas investigaciones suscitadas, creando así el necesario andamiaje teórico y reflexivo que optimice los recursos y garantice el correcto desarrollo de la asignatura, así como la relación entre sus *habitantes*. Facilitando también el acceso a los progresos, dudas, resultados que se vayan obteniendo y a las actividades compartidas en torno a la asignatura, tanto dentro del ámbito académico como en otros *lugares* comunes de interés.
- Se invitará a profesionales externos que desde diferentes enfoques y especialidades (artistas, galeristas, comisarios, docentes, etc.) aporten sus conocimientos y experiencia desde la actualidad del tema.
- Se hará un seguimiento individualizado de los proyectos de los estudiantes desde el comienzo de la asignatura, tanto de forma presencial como virtual (campus, mail, blog), debatiendo, proponiendo y consensuando en todo momento junto a ellos y con el objetivo de resolver dudas, abrir nuevas vías de expresión y encontrar el camino más adecuado para la resolución de los mismos tanto a nivel formal como conceptual.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales por parte del docente y ponentes externos con 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 suscitados por los intereses específicos de 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 entre un 30% de créditos dedicados a estas actividades.	CG. 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 4, 5	
Realización de anteproyectos germinales mediante la práctica y experimentación en talleres y laboratorios específicos dependiendo de los diferentes lenguajes artísticos utilizados, tanto en horas presenciales del profesor -donde recibe la enseñanza de modo directo e individualizado sobre los procesos de creación particulares- como en la actividad autónoma del estudiante, sumando en torno al 40% de los créditos. 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, 5 - 10 %.	CG. 1, 2, 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 4, 5	
Salidas de estudio y trabajos de campo, dirigidas a estimular los trabajos de creación artística del estudiante 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	

Actividad del estudiante

- Investigación y experimentación en torno a los temas propuestos.
- Participación activa en el Blog de la asignatura.
- Realización de anteproyectos germinales sobre aquellos temas que le permitan ahondar y avanzar tanto en los conceptos como en la experimentación formal para el desarrollo del proyecto final.
- Participación en debates, talleres y otras actividades propuestas en clase y fuera 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 tanto en el aula como en los lugares que se utilicen para el más completo desarrollo de la asignatura:**

La evaluación del trabajo de aprendizaje se llevará a cabo mediante el seguimiento y tutorización del desarrollo de los proyectos personales propuestos por cada estudiante desde el comienzo de la asignatura.

Partiendo de los criterios de calidad para la evaluación de los mismos serán valorados muy positivamente los siguientes aspectos: adecuación de los proyectos a las líneas de investigación de la asignatura, originalidad, proactividad, grado de experimentación, implicación en la dinámica del grupo y actitud crítica y positiva.

- **Asistencia y participación en las clases:**

Los estudios de Máster son presenciales lo que implica la obligatoriedad de la asistencia a las clases, ya se celebren en la Facultad de Bellas Artes así como en otros lugares propuestos.

- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**

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 70 % de la calificación corresponde a la presentación final de trabajos, se evalúa tanto los aspectos formales, procesuales como los conceptuales.

El 30% de la calificación corresponde a las notas tomadas en las presentaciones, seminarios y participación en las actividades planteadas por la asignatura incluyendo el blog específico de la asignatura.

Calificación final numérica: de 0 a 10 según la legislación vigente.

Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya entregado la ficha antes de la segunda semana de clase y haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales (conferencias, visitas, debates...), en caso contrario será considerado suspenso en la convocatoria que corresponda, febrero o junio y deberá ponerse en contacto con el profesor para asistir a la convocatoria de septiembre.

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

- Cabezal, L. y López, I. (coords.). (2015). *Dibujo y territorio : cartografía, topografía, convenciones gráficas e imagen digital*; Madrid: Cátedra.

- Berger, J. (2011). *Sobre el dibujo*. Barcelona. Gustavo Gili, D.L.
- Butler, Cornelia H. (2010). *On line: drawing through the Twentieth Century*. New York: Museum of Modern Art, cop.
- Craig-Martin, M. (1995) *Drawing the Line; reappraising drawing past and presente*. Londres: The South Bank Centre.
- Dexter, E. (2005) *Vitamin D: New perspectives in drawing*. Phaidon; London.
- Hoptman, L. (2002) *Drawing now: eight propositions*. New York: The Museum of Modern Art.
- Kantor, J. (2005). *Drawing from the modern: 1975-2005*. New York: Museum of Modern Art.
- Rattemeyer, Christian. (2013) *Vitamin D2: New perspectives in drawing*. London. New York: Phaidon.

Bibliografía complementaria

- AAVV (2004) *Arte termita contra elefante blanco: comportamientos actuales del dibujo*. Catálogo Exposición Fundación ICO.
- Chevrier, J. F. (2013) *Formas biográficas: construcción y mitología individual*. Madrid: MNCARS: Siruela, D.L.