

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	EL DISCURSO PICTÓRICO: ESTRATEGIAS, LENGUAJES Y PROCESOS
Asignatura	Código 605610 IMAGEN PICTÓRICA EN LA CULTURA VISUAL

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

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

Departamento responsable: PINTURA Y CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
Coordinador: José Enrique Mateo León
Correo-e: jemateo@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 56

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura Imagen pictórica en la cultura visual trata de las condiciones de la imagen en la sociedad del conocimiento y de la forma en que lo pictórico se inscribe en esta nueva situación. Reflexiona acerca de la pragmática de las imágenes y de su relación con la reconfiguración del espacio de lo sensible y la circulación de las ideas; de las características de la producción y la inclusión de imágenes artísticas en el régimen visual contemporáneo.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel.
- Fomentar la investigación artística.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos multidisciplinares.
- Mejorar las posibilidades de inserción del/a estudiante en el circuito artístico y en el ámbito profesional
- 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.
- Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del/a estudiante, desde el ámbito del arte y la cultura visual.

Objetivos específicos

- Adquirir conocimientos especializados en los ámbitos de la imagen, la pintura y el trabajo pictórico, las condiciones perceptivas y comunicativas de lo visual hoy, la comprensión de lo artístico.
- Desarrollar un pensamiento original y una conciencia crítica en estos campos. Poseer destrezas especializadas y capacidad de innovación procedimental y técnica para la realización de propuestas pictóricas.
- Ser capaz de gestionar trabajos en equipo e integrar conocimientos, metodologías y criterios de diversos campos.

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.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.

Competencias Específicas

- CE.14. Análisis de las habilidades y destrezas avanzadas (manejo de retro proyectores, impresión digital e imágenes digitales) en el uso de los lenguajes pictóricos a partir de proyectos propios a desarrollar por el estudiante.
- CE.15. Conocimiento de las metodologías que permiten inscribir la pintura en un espacio tridimensional dialécticamente expandido (relación entre procedimientos pictóricos, la escultura, la instalación y soportes urbanos en tres dimensiones para la pintura).
- 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
- Contenidos generales:

La imagen/pintura en la sociedad de redes.
Régimen escópico. Comprensión, crisis y realización de imágenes.
La práctica artística como producción de realidad y como conflicto.
Una arqueología de la imagen. La pintura como referencia.

- Contenidos específicos:
 - Acerca de la pintura y lo pictórico
 - La pintura como arte
 - La pintura como retórica. Lenguajes de la pintura
 - La pintura como práctica. Contextos de la pintura
 - Agotamientos y des/conocimientos de la pintura
 - Estrategias pictóricas en la postmodernidad
 - La pintura en la intertextualidad artística
 - La imagen y la pintura como imagen
 - “Estudios visuales”
 - “Ciencia de la imagen”
 - Imágenes en el arte actual

METODOLOGÍA

Es una asignatura de carácter teórico/práctico, entendido como la combinación de una actividad de carácter artístico que se apoya en aportaciones de referencias y criterios por un lado, y sesiones críticas por otro.

En este sentido:

- Se indicarán referentes teóricos y prácticos que sirvan para una comprensión de los asuntos propios de la asignatura, así como criterios para la obtención de información y para su selección.
- Se facilitarán argumentos y criterios para la discusión o la confrontación práctica.
- Se impulsará la realización de trabajos originales en complicidad con la adquisición de un pensamiento crítico y solvente.
- Se fomentará el intercambio de experiencias surgidas de las prácticas, las ideas y las propuestas generadas a partir de los distintos asuntos.

A lo largo del curso, los procesos de trabajo, las propuestas y las ideas que emergen de ellas, se muestran y se discuten colectivamente.

El alumno se integra en un proceso de trabajo, indagación y reflexión colectiva en el que adquiere una responsabilidad personal.

Busca información, selecciona y administra las aportaciones necesarias, hace propuestas e indica referencias y criterios que acotan el campo interpretativo en el que adquieren sentido.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales. La estimación de dedicación en créditos está en torno a un 10 %.	CG. 4 CT. 3, 4	4
Debates grupales o seminarios. Se estima en un 30% los créditos dedicados.	CG. 3, 4 CT. 1, 4	
Resolución de ejercicios. Dedicando aproximadamente el 40% de los créditos a estas actividades. Exposición y presentación de trabajos, 5 -10 %.	CG. 1, 2, 3, 4 CT. 1, 2, 3, 4	
Salidas de estudio y trabajos de campo. Su dedicación en créditos oscila entre el 10 -15 %.	CG. 1 CT. 1, 3, 4	

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 crítico realizado por el estudiante considerará las destrezas y capacidades puestas en práctica para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades.

Se tienen en cuenta principalmente el compromiso, la innovación, la conciencia crítica, el esfuerzo, el desarrollo de conocimientos, la implicación en las dinámicas colectivas, y los procesos de trabajo.

- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases.
- **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:

Ejercicios realizados por el estudiante: suponen entre un 50 y un 60% de la calificación.

Prácticas y actividades tuteladas: entre un 20 y un 30%.

Participación en sesiones críticas, debates y seminarios: entre un 20 y un 30%.

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

Bibliografía básica

Algunos referentes fundamentales para la correcta comprensión de los contenidos y prácticas artísticas que se manejan en la clase:

- AA.VV. (2015). *Pensar con imágenes*. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura N. Griffa.
- AA.VV. (2014). *Pensar la imagen / Pensar con las imágenes*. Madrid, Ed. Delirio
- AA.VV. (2008). *Alfredo Jaar. La política de las imágenes*. Santiago de Chile, Ed. Metales pesados.
- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires, Katz Editores
- Brea, J. L. (2010). *Las tres eras de la imagen*. TC-Madrid, Akal Estudios visuales.

- Deleuze, G. y Guattari, F. (2006). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia, Pre-textos
- Derrida, J. (2001). *La verdad en pintura*. Barcelona, Paidós.
- Didi-Huberman, G. (2011). *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Bibliografía complementaria

En cada clase se indican los referentes para la identificación y contextualización de los contenidos considerados, los criterios y métodos analizados, y las experiencias artísticas tratadas.