



MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	EL DISCURSO PICTÓRICO: ESTRATEGIAS, LENGUAJES Y PROCESOS
Asignatura	Código 605611 LENGUAJES PICTÓRICOS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Optativa
Período de Impartición:	1º semestre
Carga Docente:	4 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	2 ECTS

Departamento responsable: PINTURA Y CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
Coordinador: Víctor Fernández-Zarza Rodríguez
Correo-e: vffernan@art.ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 15

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La pintura actual comprende una amplia diversidad de recursos, estrategias, técnicas y soportes que, debido a su heterogénea y dinámica complejidad, requieren de unos criterios adecuados para su conocimiento.

En esta asignatura se plantean una serie de ejes conceptuales y elementos dialécticos para el estudio de la pintura contemporánea, aplicables a sus múltiples manifestaciones, a través, sobre todo, del análisis directo de casos prácticos.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de los pintores.
- Fomentar la investigación artística.
- Mejorar las posibilidades de inserción del/a estudiante en el circuito artístico y sector profesional dirigido a los creativos en el ámbito audiovisual y tecnológico en los que puede aplicar los conocimientos técnicos y creativos adquiridos.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

- 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.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.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.16. Profundización en el conocimiento teórico/práctico, metodológico, argumental e interpretativo de la imagen pictórica en el marco de los estudios visuales. (El estudiante sabrá insertar a través el lenguaje de las técnicas pictóricas sus propios elementos discursivos, argumentales e interpretativos acerca de los problemas actuales del arte).
- CE.17. Análisis del espacio pictórico y los diferentes elementos técnico-conceptuales necesarios para la organización espacial de la obra pictórica, desde diferentes frentes: la naturaleza, el retrato y el espacio plástico (técnicas al óleo aplicadas a la experimentación en la pintura como una nueva interpretación de los géneros tradicionales: retrato, autorretrato y paisaje).

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Introducción a la problemática de la pintura actual.
- El cuadro como lugar de la pintura
- Pintura e imagen fotográfica
- La pintura como resto
- Figuración contemporánea
- Materializaciones de lo abstracto

- El espacio en la pintura actual
- Apropiacionismo

METODOLOGÍA

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

- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema.
Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado. Al final del tema se podrán 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 desarrollo del proyecto personal y seguimiento de su evolución, comprobando que los estudiantes asimilan los conceptos explicados según éstos se van tratando.
- Revisión de los proyectos finalizados dentro de una labor tutorial constante y presencial para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales por parte del profesor con una estimación de dedicación en créditos del 10 %.	CG. 4 CT. 4	4
Seguimiento personalizado de los proyectos de los estudiantes, motivando la comunicación fluida como vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Se estima en un 30% los créditos dedicados.	CG. 4 CT. 1, 4, 5	
Desarrollo de los proyectos personales mediante la práctica en los talleres de los diferentes lenguajes artísticos, 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, dedicando aproximadamente el 40% de los créditos. Exposición y presentación de trabajos, 5 -10 %.	CG. 2, 4 CT. 1, 4, 5	
Visita a los estudios para tutelar los proyectos y propuesta de visita a exposiciones para estimular los trabajos de creación artística del estudiante. 10 -15 %.	CT. 1, 4	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Reflexión crítica en torno a exposiciones programadas
- Elaboración de un glosario de términos fundamentales de cada unidad
- 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 mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, test). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.
- **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:

A lo largo del curso el profesor toma nota de la capacidad de resolución de los problemas experimentales planteados en los diferentes talleres de pintura. De este modo, la evaluación es continuada, observando la creatividad, expresión y alcance de los trabajos, se evalúa tanto sus aspectos técnicos formales, como los conceptuales y suponen entre un 50 y un 60 % de la calificación. Los trabajos exigidos son expuestos en público y suponen aproximadamente el 20% de la calificación y los datos tomados en los debates y seminarios el 20% restante.

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

- Barro, David: Antes de ayer y pasado mañana o Lo que puede ser pintura hoy, La Coruña, MACUF, 2009
- Carrere, Alberto/Saborit, José: Retórica de la Pintura, Madrid, Cátedra, 2000
- González García, Ángel: Pintar sin tener ni idea y otros ensayos sobre arte, Madrid, Lampreave y Millán, 2007
- Schwabsky, Barry (ed.): Vitamin P: new perspectives in Painting (vols. 1, 2 y 3), Londres/Nueva York, Phaidon, 2008-2011-2016
- VV.AA.: On painting [Prácticas actuales... más allá de la pintura o más acá], Gran Canaria, CAAM, 2013