MÁSTER EN DIBUJO Y GRÁFICA CONTEMPORÁNEA

Módulo:	**LENGUAJE GRÁFICO**
Materia:	**LENGUAJES GRÁFICOS CONTEMPORÁNEOS APLICADOS**
Asignatura:	609944 **DIBUJO: ESPACIO Y METODOLOGÍA DEL PROCESO CREATIVO**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Dibujo y Gráfica Contemporánea
Carácter:	Obligatoria
Periodo de impartición:	1ER semestre
Carga docente:	6 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	4 ECTS

Departamento responsable	DIBUJO Y GRABADO
Coordinador/a	José María Bullón de Diego
Correo/e:	jbullon@ucm.es
Tlfno. Dep. :	91 3943655

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura proporciona estrategias para convertir el dibujo en un espacio de reflexión metodológica desde la práctica de la creación artística contemporánea. Con un marcado carácter transversal, se centra en los nuevos soportes, herramientas, formatos y procesos que habilitan al estudiante en la creación propia a través de la experimentación y creación más allá de los límites habituales del dibujo, adentrándose en mecanismos de ideación en el campo expandido del dibujo.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Dotar de una formación avanzada y especializada que le permita llevar a cabo una actividad profesional en el ámbito de la creación del dibujo contemporáneo y los lenguajes gráficos actuales.

- Construir, proyectar y formalizar dibujos a gran escala poniendo en relación dicha producción en diversos contextos y entornos.
- Desarrollar obras artísticas del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de artistas, dibujantes e ilustradores.
- Argumentar, justificar y llevar a cabo trabajos creativos utilizando tanto tecnologías actuales como procedimientos tradicionales del dibujo.

Objetivos específicos

- Situar a los/as estudiantes en el contexto contemporáneo de sus prácticas dibujísticas, facilitando metodologías para la creación de obra personal.
- Facilitar a los/as estudiantes los procedimientos, estrategias y tecnologías más adecuadas para la elaboración de objetos cognitivos, narrativos y visuales del dibujo, que contengan la mayor capacidad de transferencia y aplicación social posibles.
- Fortalecer la materialización del pensamiento crítico o el dibujo a través de registro de conceptos como identidad, ecología o cambio social.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas y Generales

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.

CG3. Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.

CG4. Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna en el ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.

CG5. Poseer conocimientos racionales y críticos en el estudio del dibujo y la gráfica contemporánea.

CG6. Conocer los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para el estudio del dibujo y la gráfica contemporánea.

CG7. Capacidad para encontrar soluciones alternativas en el planteamiento de un problema aplicando estrategias novedosas y originales en el ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.

CG8. Conocer los fundamentos y las implicaciones económicas en los procesos de creación y producción gráfica.

CG9. Resolver casos prácticos, lo que implica la elaboración previa del material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección, interpretación y exposición argumentada en el ámbito de la creación y producción gráfica.

Competencias Transversales

CT1. Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

CT2. Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño adaptado para todos a su ámbito de estudio.

CT3. Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento, aplicando sus conocimientos al ejercicio profesional.

CT4. Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5. Utilizar un lenguaje inclusivo que respete las diversidades propias y características de las personas, y adquirir estrategias comunicativas orales y/o escritas eficaces para favorecer la transmisión del conocimiento.

CT6. Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, ejerciendo auténtico espíritu de liderazgo.

Competencias Específicas

CE1. Distinguir los procesos y técnicas artísticas vinculadas a la creación plástica, en el ámbito de la producción del dibujo y la gráfica contemporáneas.

CE2. Seleccionar los procedimientos adecuados a la práctica artística del dibujo y la obra gráfica seriada en el marco de las industrias culturales.

CE3. Aplicar las herramientas, materiales y tecnologías innovadoras más adecuadas relacionadas con el dibujo y la gráfica contemporáneas para obras originales de calidad.

CE4. Aplicar los conocimientos acerca de las técnicas de creación para emitir juicios relativos a las obras artísticas de dibujo y gráfica contemporáneas.

CE6. Interpretar las claves dibujísticas en el entorno del cuerpo, la tecnología, la performance y la instalación.

CE7. Valorar críticamente el dibujo y la gráfica contemporánea como disciplinas con capacidad para interpretar y representar procesos sociales y culturales a través de la creación artística.

CE8. Planificar de forma autónoma la conceptualización y producción de proyectos artísticos personales en el dibujo y la gráfica contemporáneas.

CE9. Establecer vínculos entre la gráfica y la industria para potenciar las posibilidades creativas.

CE10. Planificar exposiciones artísticas para la exhibición de obras gráficas y dibujísticas en distintos espacios y contextos para lograr el máximo impacto entre los visitantes.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Dibujo. Definición. Transversalidad. Lugares expandidos de actuación.
- Dibujo como arte. Lo inmaterial, la huella, lo permanente, lo múltiple.
- El cubo blanco. El cubo sin cubo (site / non-site). Interacción. Divergencia.
- Metodologías del trabajo creativo: procesos, conceptos, estrategias y herramientas.
- Dibujo y Tecnologías Personales. Proyecto transdisciplinar.

METODOLOGÍA

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

- Al comienzo de cada tema se expondrán los contenidos teóricos mediante recursos audiovisuales, gráficos, tecnológicos y textuales, planteando campos de actuación y posibilidades de estos.
- Se incluirán conferencias y sesiones monográficas por parte de docentes e investigadores invitados, acompañados de debates y puestas en común.
- Se continuará con clases de carácter teórico-práctico en el que se desarrollarán las diferentes metodologías del dibujo de cada tema con ejercicios prácticos tutelados.
- A continuación, se desarrollarán los casos concretos, proyectos personales, y el trabajo de porfolio con el fin de tener pre-proyectos acabados.
- Se dispondrá de los espacios y recursos de la facultad para realizar los proyectos.
- Finalmente, tras cada tema y como método de refuerzo del conocimiento adquirido, se realizarán sesiones de asimilación, y evaluación, se aclararán las ideas para los porfolios personales y posibilidad de trabajo final de máster.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Clases Teóricas. Exposición de contenidos conceptuales, relacionados con el marco teórico del paradigma contemporáneo, en relación con el dibujo y el grabado contemporáneos (procesos y materiales, producción artística, difusión y transferencia de resultados a la sociedad y estructuras de gestión en el dibujo y grabado contemporáneos).	CB. 6 CG. 1, 4, 7, 9 CT. 1,2,5 CE. 1,7	

Clases Teórico-Prácticas. Presentación por parte del docente sobre el estado de la cuestión en el ámbito del dibujo y el grabado actual y las principales funcionalidades y herramientas utilizadas en los proyectos creativos personales, tanto desde un punto de vista general como en su aplicación, profundizando sobre procedimientos de trabajo, materiales de nueva generación en relación a materiales tradicionales, experimentación artística en dichos medios y modelos de trabajo (estudio, taller, galería, editorial).	CB. 10 CT. 4,5,6 CE. 2,3,4,6,8	6
Seminarios impartidos por profesionales y docentes de reconocido prestigio como complemento profesionalizante para los estudiantes.	CG. 8. CT. 3,4 CE. 9,10	
Salidas de trabajos de campo y estudio, dirigidas o bien a trabajos de creación artística en espacios naturales, o bien a visitas de exposiciones, museos, etc. como parte esencial de la contextualización del dibujo y grabado en la sociedad actual, y su empleo como herramienta de reflexión y producción artística.	CG. 5, 6 CT. 2,3	
Trabajo personal no dirigido.	CB. 7 CG. 1,3,9 CT. 3,6	

Actividad del estudiante

- Estudio, experimentación y aplicación de los materiales y temas propuestos.
- Realización de proyectos personales sobre aquellos temas expuestos que le sirvan para desarrollar las competencias del máster y encaminarse hacia propuestas de proyectos finales.
- Participación en las actividades presenciales y autónomas tanto en el aula como en los diferentes entornos propuestos.

CRONOGRAMA

La planificación de las diferentes actividades formativas, así como aquellas que los estudiantes han de realizar, será expuesta a comienzos del curso, tanto presencialmente como en el campus virtual.

EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN MÍNIMA	PONDERACIÓN MÁXIMA
Valoración de proyectos artísticos presentados por parte de los estudiantes.	40.0	55.0
Valoración de las actividades prácticas programadas, seminarios y presentaciones de los estudiantes, (incluidas pruebas escritas) teniendo en cuenta la evolución del	20.0	50.0

alumno a lo largo de dichas actividades, su participación activa en las mismas y sus aportaciones al grupo.		
Asistencia continuada y participación en las clases.	5	15

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Berger, J. (2011). *Sobre el dibujo*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Dexter, E. (2005). *Vitamin D. New perspectives in drawing.* Phaidon, London.
- Kentridge, W. (2018). *Seis lecciones de dibujo.* El hilo de Ariadna, Buenos Aires.
- Kovats, T. (2007). *The drawing book.* Black dog, London.
- Morril, R. (2021). *Vitamin D 3. Today's best in contemporary drawing.* Phaidon, N.Y.
- Rattemeyer, C. (2013). *Vitamin D 2. New perspectives in drawing.* Phaidon, London.

Bibliografía complementaria

- AA.VV. [Archer, M.; Oliveira, N. de; Oxley, N.; Petry, M.] (1994). *Installation Art*. London, Thames & Hudson.
- Bachelard, G. (1986). *La poética del espacio*. Méjico, Fondo de Cultura Económica.
- Bullón, J M. (2009). *Dibujo interno.* Cultivalibros.
- Gómez Molina. JJ. (1999). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo.* Cátedra, Madrid.

  (2002). *Máquinas y herramientas del dibujo.* Cátedra, Madrid.

  (2003). *El manual de Dibujo.* Cátedra, Madrid.

  (2006). *Las lecciones del dibujo.* Cátedra, Madrid.
- Hall, E. T. (2005). *La dimensión oculta*. Méjico, siglo XXI.
- Kantor, J. (2005). *Drawing from the modern: 1975-2005.* Moma, New York.
- O'Doherty, B. (2016). *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo*. Murcia, Cendeac.
- Valle del Lersundi, G. (2000). *En ausencia del dibujo.* UPV.