

Idea, concepto y proceso en la creación artística

Grupo P1

Curso 2011/12

Profesor Víctor Zarza
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Pintura y Restauración
Universidad Complutense de Madrid

Programa de la asignatura

Introducción

Una vez que el alumno ha recibido una formación artística elemental, a lo largo de los tres cursos que componen el primer ciclo de esta licenciatura, su educación pasa a fundamentarse, en buena medida, en el desarrollo de un trabajo de investigación plástica de carácter más personal.

Actualmente, al igual que sucede con el resto de los lenguajes artísticos, el discurso pictórico comprende un conjunto cada vez más indeterminado de prácticas, en las que se combinan diferentes medios y materiales, que atienden a la emergencia de nuevas estrategias creativas. Esta circunstancia, que se inscribe, además, en un proceso de permanente revisión crítica de sus presupuestos conceptuales, hace necesaria una aproximación obligatoriamente dialéctica al hecho pictórico.

En tal contexto, el programa de esta asignatura pretende afrontar la formación de los alumnos sin desatender esa problemática, con la voluntad de que dicha formación pueda responder a los requerimientos que plantea la creación artística en el momento presente.

Objetivos

El objetivo principal que persigue esta programación es el de conseguir que el alumno adquiriera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para llevar a cabo su propio trabajo de investigación plástica. De él se derivan los siguientes objetivos parciales:

1. Capacitar al alumno para la formulación de propuestas artísticas personales.
2. Iniciarle en la práctica metodológica dirigida al desarrollo teórico/práctico de dichas propuestas.
3. Fomentar la asimilación de elementos conceptuales objetivos, orientados a la formación de un criterio que permita la valoración crítica del propio trabajo.
4. En cuanto a la práctica se refiere, asentar los conocimientos técnicos adquiridos con anterioridad e instruirle en aquellos cuyo desarrollo a lo largo del curso vaya requiriendo.
5. Inducir la búsqueda de materiales documentales o de información según sus necesidades.
6. Iniciar al alumno en la elaboración de dossiers y en la exposición oral acerca de la propia obra.
7. Fomentar el conocimiento de la realidad artística actual y, con éste, su capacidad crítica ante las diversas manifestaciones de la misma. Resulta fundamental que el alumno se acostumbre a visitar exposiciones de forma regular, así como que procure estar al día de cuanto al respecto se publica en libros y revistas especializadas.

Contenidos

A pesar del carácter eminentemente práctico de esta asignatura, no se señalan contenidos puntuales referidos a técnicas o procedimientos concretos.

Dado que el objetivo principal de la misma se centra en capacitar al alumno para la realización de un trabajo de investigación plástica personal, tal y como se ha manifestado en el apartado inmediatamente anterior, los contenidos que se proponen son los siguientes:

1. Introducción a la problemática pictórica contemporánea: estudio de los nuevos planteamientos y soportes empleados por los artistas en la actualidad, a partir del análisis de obras particulares, considerando asimismo las diferentes aportaciones teóricas: ensayos, escritos realizados por artistas, crítica de arte, etc.
2. Conocimiento del lenguaje pictórico (teórico/práctico) desde sus fundamentos, así como de sus posibilidades discursivas. Relación de dicho lenguaje con otros medios icónicos.
3. Organización del proceso de trabajo: búsqueda de documentación, realización de trabajos preparatorios, elección de procedimientos y soportes -en función de los planteamientos propuestos- y resolución de problemas para su ejecución.
4. Metodología para la elaboración y presentación de memorias y dossiers: estructura discursiva, documentación gráfica, aspectos formales (maqueta, encuadernación) y soportes (papel, digital).

Metodología

Comienzo del curso

Una vez que se ha expuesto el contenido del programa de la asignatura -durante el acto de presentación de la misma- y se le ha indicado al alumno cómo va a desarrollarse su funcionamiento, una primera clase teórica sirve como introducción a la realidad pictórica de nuestros días, en conexión con el resto de manifestaciones artísticas actuales. Mediante el análisis de una serie de obras, se repasan los principales aspectos de la pintura contemporánea, con el fin de situar al alumno en el contexto en el cual se inscribe su momento formativo.

Durante el primer mes, los alumnos trabajarán a partir de una propuesta efectuada por el profesor, concebida para iniciarles en la práctica de nuevas estrategias creativas.

Una vez finalizado este ejercicio (cuyos resultados se comentarán en el aula), el alumno cuenta con un plazo de cuatro semanas (24 horas prácticas) para elaborar una primera definición del trabajo a desarrollar durante el curso. Ésta comprenderá los siguientes elementos:

1. Definición y argumentación (exposición oral) de su propuesta personal ante la clase (10 minutos).
2. Bocetos y demás ejercicios preparatorios que se vayan realizando para su ulterior desarrollo.
3. Elementos documentales (bibliográficos e icónicos), a modo de referencia.

Tras valorarse tanto la idoneidad como la viabilidad del proyecto, se señalará al alumno las

pautas a seguir para su desarrollo –en el curso de una tutoría programada a tal fin.

Ejercicios

El trabajo práctico se realizará en el aula de la asignatura. Cuando las condiciones de su ejecución precisen otro lugar distinto a éste (debido a los motivos que fueren y una vez que dicho extremo le haya sido comunicado previamente al profesor) el alumno procurará mantener un mínimo de dos tutorías al mes, con el fin de que sea posible efectuar un seguimiento adecuado de su trabajo. No obstante, el profesor podrá convocarle a tutorías cuando lo estime oportuno.

Los ejercicios, una vez finalizados, se presentarán a la consideración del profesor bien de forma unitaria o bien en conjunto (ésto es, comprendiendo todos los de un periodo concreto) para su evaluación. En tal sentido, no hay establecidos plazos de entrega, salvo a final de curso o en los exámenes (junio y septiembre). Dichos ejercicios deberán retirarse del aula una vez que hayan sido calificados, para así garantizar el buen funcionamiento dentro de la misma.

Clases teóricas

A lo largo del curso, hay programadas una serie de clases teóricas, en las que se impartirán los contenidos fundamentales de la asignatura y aquellos relacionados con las diferentes exposiciones cuya visita se recomienda por parte del profesor. Asimismo, se procurará invitar a conferenciantes relacionados con el medio (artistas, galeristas, comisarios, críticos...) que versarán sobre aspectos de interés para la

formación de los alumnos en este nivel. La asistencia, tanto a aquellas como a estas últimas, es obligatoria.

Tutorías

Las tutorías podrán ser solicitadas voluntariamente por el alumno (cuando lo considere necesario y previa petición de cita al profesor) o bien ser programadas por éste último, con el fin de llevar a cabo un seguimiento cercano del trabajo de aquél.

Campus Virtual

Dado que la asignatura cuenta con su propio espacio dentro del Campus Virtual, el alumno deberá consultar regularmente los contenidos e información que en él se ofrecen y participar en las actividades que se programen para efectuarse desde esta plataforma (básicamente *foros*).

Memorias de trabajo

Hacia el final del curso, el alumno presentará una memoria que recoja la totalidad de lo realizado hasta el momento (mediante documentación fotográfica) y en las que queden de manifiesto los siguientes extremos:

1. Planteamiento inicial.
2. Desarrollo: aspectos técnicos y metodológicos.
3. Valoración de los resultados.

Dicha memoria podrá presentarse impresa en papel o en soporte digital (CD, DVD); en este último caso, la memoria debe estar maquetada de manera

integral, no aceptándose archivos independientes, ni aún cuando éstos se incluyeran en una única carpeta.

Comentario de ejercicios

Durante el curso, el profesor organizará, en el aula de la asignatura, un número indeterminado de reuniones con el fin de comentar, de forma colectiva, algunos de los ejercicios que hayan sido realizados hasta la fecha. En ellas, intervendrán tanto sus autores como el resto de los alumnos y el mismo profesor.

Propuestas de taller

En principio, los ejercicios de cada alumno en la asignatura están determinados por la línea de investigación formulada por él mismo al comenzar el curso. No obstante, se considera la posibilidad de llevar a cabo propuestas de trabajo puntuales, por iniciativa de los propios alumnos (individual o colectivamente) o por sugerencia del profesor.

Se entiende que ésta es una manera tanto de dinamizar el proceso de formación, como de atender a los intereses que a lo largo del curso puedan ir surgiendo en el seno de la clase.

Evaluación

Ejercicios

La evaluación del trabajo del alumno se llevará a cabo de manera progresiva, ateniéndose a las cualidades del desarrollo de su actividad a lo largo del año, no efectuándose notas medias a partir de los ejercicios presentados.

La evaluación correspondiente a cada uno de éstos, se hará teniendo en consideración los siguientes criterios:

1. Interés de la propuesta; pertinencia y complejidad conceptual de la misma.
2. Medios empleados para su realización: elaboración de trabajos preparatorios, documentación utilizada, así como los procedimientos y soportes escogidos.
3. Metodología seguida en el desarrollo.
4. Atención a las observaciones efectuadas por el profesor durante el proceso de realización.
5. Calidad técnica.

Memorias

Como ya se ha señalado, al finalizar el curso habrá que entregar una memoria que recoja la totalidad de lo producido hasta ese momento. De ella, además de la adecuación a las pautas que se indican para su elaboración, se valorará lo siguiente:

1. Claridad expositiva.
2. Maquetación y presentación.
3. Calidad de las imágenes.

Otros factores

Asimismo se tomará en consideración la actitud del alumno en lo que respecta a las actividades que se vayan programando durante el curso: asistencia a las clases teóricas y conferencias e intervención en las mismas, asistencia a las tutorías, visita a las exposiciones recomendadas y participación en los foros propuestos dentro del Campus Virtual.

Bibliografía

La bibliografía que a continuación se relaciona está compuesta por títulos que se encuentran en la biblioteca de esta Facultad, con el fin de facilitar su lectura. Asimismo, se añade el listado de una serie de publicaciones periódicas (revistas y suplementos) cuya consulta se considera interesante como medio para que el alumno se mantenga al día de cuanto sucede en el ámbito de la creación.

Aparte de esta bibliografía, en función de la índole del trabajo que cada alumno vaya desarrollando, se recomendarán lecturas particulares en cada caso.

Libros

BARRAGÁN, Paco: *El arte que viene*; Subastas Siglo XXI (2002)

BARRO, David: *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy*; MACUF (2009)

BREA, José Luis: *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*; Akal (2005)

CARRERE, Alberto/SABORIT, José: *Retórica de la pintura*; Cátedra (2000)

CROW, Thomas: *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*; Akal (2002)

Cher Peintre... Liebre Maler... Dear Painter... Peintures figuratives depuis l'ultime Picabia; Centre Pompidou (2002)

CHIPP, Herschel B.: *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*; Akal (1995)

FINEBERG, Jonathan: *Art since 1940. Strategies of being*; Lawrence King (2000)

GROSENICK, Uta / RIEMSCHEIDER, Burkhard (eds.): *Art now*; Taschen (2002)

GROSENICK, Uta (ed.): *Art Now* (vol. 2); Taschen (2005)

- *Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*; Taschen (2002)

GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*; Alianza (2002)

HOLZWARTH, Hans Werner (ed.): *Art now* (vol.3); Taschen (2009)

MARCHÁN FIZ, Simón: *Del arte objetual al arte de concepto*; Akal (3ªed., 1988)

TAYLOR, Brandon: *Arte hoy*; Akal (2000)

VILLA, Manuela: *Arte emergente en España*; Vaivén (2006)

WALLIS, Brian (ed.): *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*; Akal (2001)

VV.AA.: *Arte del siglo XX*; Taschen (2001)

VV.AA.: *Vitamin P. New perspectives in painting*; Phaidon (2002)

Revistas

Art in America

Art Press

Artforum International

Arte y parte

Exit Express

Flash Art

Kunstforum

Lápiz

Parkett

Suplementos culturales

ABC Cultural (ABC, sábados)

El Cultural (El Mundo, viernes)