

Guía docente de la asignatura

La Obra Lugar de Encuentro y Significación

Fecha última actualización: 12/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 15/07/2021

Máster

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo I: Producción Artística. Procesos y Lenguajes

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Primero

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

- * Contenidos relacionados con la producción artística.
- * El proceso de creación como desarrollo de conocimiento.
- * Contenidos explícitos sobre los lenguajes, los materiales, y las tecnologías que utilizan las obras contemporáneas en su realización y su directa relación con su capacidad signifiicante.
- * Relación de los lenguajes contemporáneos con la producción artística desarrollada anteriormente.
- * Contenidos en torno a la reflexión y análisis y en torno a la construcción y sentido de las obras.
- * Relación entre la construcción, producción de los lenguajes y evaluación crítica de los procesos de producción.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

originales en 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.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- 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.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG02 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio.
- CG03 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
- CG04 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CG05 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Conocer el valor de la práctica del arte y su capacidad para incentivar la exploración y la reflexión sobre el contexto social y cultural.
- CE02 - Conocer las artes visuales en su relación con las manifestaciones artísticas de distintas épocas.
- CE03 - Conocer el ámbito de la creación artística desde lo transdisciplinar, entendida ésta como el necesario diálogo entre las diversas disciplinas que forman parte indispensable para la experimentación y la reflexión en la práctica del arte.
- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- CE05 - Conocer las teorías estéticas y las tendencias fundamentales de las artes visuales relacionadas con la producción del arte.
- CE06 - Conocer los diferentes contextos a los que va dirigida la actividad artística; ámbitos de difusión y mediación de las prácticas artísticas, así como los interlocutores que forman parte de la proyección profesional del arte: creador, público y mercado.
- CE07 - Conocer el ámbito de la gestión e proyectos de intervención contemporáneos desarrollados en el marco del mundo profesional del arte, en instituciones y en contextos artísticos y/o no artísticos con incidencia en la sociedad.
- CE08 - Capacidad para argumentar y desentrañar el sentido y los significados de la producción artística propia, de cuestionarlos y de comunicarlos con una estrategia adecuada a los fines del trabajo y al contexto en el que se pretende influir.

- CE09 - Capacidad para evaluar y realizar informes críticos y de análisis, así como estar familiarizados con los procesos y métodos de investigación académicos.
- CE10 - Capacidad para acometer proyectos de investigación o de producción, postproducción e intervención artística con actitudes de apertura hacia el trabajo grupal y de colaboración en espacios inter- multi y trans-culturales.
- CE12 - Capacidad para usar las diversas estrategias metodológicas de presentación de proyectos de investigación con proyección académica o de intervención con proyección en el mundo profesional del arte.
- CE13 - Capacidad para la aplicación de las metodologías, las herramientas, las tecnologías y los procedimientos complejos, y adecuarlos a la particularidad de las producciones artísticas así como a las características del proceso de postproducción y su incidencia desde el compromiso social.
- CE14 - Capacidad para plantear y desarrollar un proyecto artístico profesional relevante contextualizado y comprometido con la actualidad social y promocionarlo en el marco del arte contemporáneo y la cultura.
- CE15 - PRODUCCION ARTISTICA. PROCESOS Y LENGUAJES ¿ CEM1. Capacidad para proyectar y realizar una obra artística, adecuando lenguajes, materiales y tecnologías para su producción y posproducción en relación al objetivo de construcción de los discursos que trascienden. ¿ CEM2. Capacidad para la evaluación crítica de la producción propia y la de otros artistas contextualizando y profundizando en el sentido que manifiestan.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

Comprenderá contenidos relacionados con la producción artística.

Comprenderá el proceso de creación como desarrollo del conocimiento.

Comprenderá las estratégicas de creación artística.

Comprenderá los lenguajes, los materiales y las tecnologías con los que se desarrollan las obras contemporáneas en relación a su capacidad significativa.

El alumno será capaz de:

Entender la relación de los lenguajes contemporáneos con las producciones artísticas que le preceden en el tiempo.

*Aplicar la reflexión y análisis en torno a la construcción del sentido de las obras.

*Establecer vínculos entre la construcción, la producción de los lenguajes y la evaluación crítica de los procesos de producción.

*Participación en el debate, intercambio de información, elaboración de las propuestas.

*Trabajar en el aula y/o taller o en otros ámbitos o contextos sociales

* Capacidad procesual, es decir como el alumno resuelve el problema en sus fases discursivas, atendiendo a los conceptos propuestos en la asignatura, atendiendo más a las posibilidades propuestas y a la evolución en la investigación, que al proceso final en sí.

- * Capacidad para analizar el modelo escogido, así como las posibles modificaciones que en virtud de la evolución del mismo se van a plantear a lo largo del propio proceso.
- * Capacidad de resolución formal, atendiendo a la correcta utilización y selección de materiales o medios escogidos que mejor se ajusten a las necesidades de la investigación.
- * Coherencia entre los resultados obtenidos y los objetivos planteados.
- * Capacidad investigadora que atienda al análisis reflexivo y a la praxis.
- * Creatividad, como capacidad de manipulación del modelo.
- * Capacidad de trabajo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

- * Contenidos relacionados con la producción artística.
- * El proceso de creación como desarrollo de conocimiento.
- * Contenidos explícitos sobre los lenguajes, los materiales, y las tecnologías que utilizan las obras contemporáneas en su realización y su directa relación con su capacidad significativa.
- * Relación de los lenguajes contemporáneos con la producción artística desarrollada anteriormente.
- * Contenidos en torno a la reflexión y análisis y en torno a la construcción y sentido de las obras.
- * Relación entre la construcción, producción de los lenguajes y evaluación crítica de los procesos de producción

TEMA 1. La obra como pretexto.

CHARLES SANDINSON, AGUSTIN IBARROLA

TEMA 2. Arquitecturas ficticias.

GEORGE ROUSSE, CASEBERE.

TEMA 3. Cartografías corporales.

LA RIBÓ, CHUCK CLOSE, SHIRIT NESHAT.

TEMA 4. Construir, habitar, desocupar.

DO-HO-SUH. MANGLANO OVALLE, SERGIO PREGO. CRISTINA IGLESIAS

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO:

1. Desarrollo y procesos desde el Proyecto elegido.
2. Técnicas y materiales, maquetas, respecto a nuevos espacios definidos.
3. Desde la cartografía corporal, trazados y desarrollos.
4. Recreación de espacios, alternativos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

1. Charles Sandinson, Agustin Ibarrola, recreación y resolución práctica desde determinados aspectos de sus obras.
2. George Rouse, James Casebere, recreación y resolución práctica desde determinados aspectos de sus obras.
3. La Ribó, Chuck Close, Shirin Neshat, recreación y resolución práctica desde determinados aspectos de sus obras.
4. Do-So-Suh, Manglano Ovalle, Sergio Prego, Cristina Iglesias, recreación y resolución práctica desde determinados aspectos de sus obras.

PRÁCTICAS DE CAMPO:

Salidas a Exposiciones relevantes, que tienen lugar en la ciudad de Granada, o fuera de ella.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

1. BACHELARD, G.: La poética del espacio Ed. Fondo de Cultura Económica. México 1986.
2. Dorfler, G.: Naturaleza y Artificio, Barcelona, Lumen, 1971.
3. SENNET, Richard, Carne y piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Madrid: Alianza, 2003
4. GUASCH, Anna M^a, El arte último del siglo XX. Del Postminimalismo a lo multicultural, Madrid: Alianza, 2000.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

- * Adorno, T.W.: Teoría Estética Taurus, Madrid 1980.

- * De Bertola, E.: El arte cinético. El movimiento y la transformación: análisis perceptivo y funcional Buenos Aires, Nueva Visión 1973.
- * Burnie, D.: Luz. Ciencia Visual Altea. Santillana. Madrid 1992.
- * Cirlot, J.E.: El Mundo del Objeto a la luz del Surrealismo, Barcelona, Anthropos, 1986.
- * Panofsky, E.: El Significado de las Artes Visuales, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

ENLACES RECOMENDADOS

www.sandison.fi

www.verdenorte.com

www.cristinaiglesias.com

www.georgerousse.com

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Metodología de motivación y detección de ideas previas
- MD02 Metodología proyectiva teórico-práctica
- MD03 Análisis de fuentes documentales
- MD04 Aprendizaje colaborativo
- MD05 Debate virtual
- MD06 Discusión dirigida
- MD07 Estudio de casos
- MD08 Lectura de textos
- MD09 Investigación a partir de trabajos prácticos
- MD10 Presentación oral
- MD11 Prueba objetiva
- MD12 Seminario
- MD13 Sesiones magistrales
- MD14 Trabajos tutelados

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Para llevar a cabo una evaluación continua consideramos que la consecución de los objetivos generales planteados será el punto de partida de la evaluación. Aunque cada alumno/a desarrolla un trabajo diferente de acuerdo con sus necesidades, y cada trabajo requiere una envergadura distinta, las notas se repartirán en un 30 por ciento para trabajos teóricos (memoria, seminarios e intervenciones en clase) y un 70 por ciento para la realización de los proyectos. La participación en debates, exposición de trabajos teóricos, etc. servirá siempre para subir. Será imprescindible aprobar la parte teórica para la superación de la asignatura. La realización de los Proyectos

planteados será imprescindible para la superación del curso, así como la asistencia a clase.. Estos trabajos se realizarán dentro del calendario previsto (aunque se realizaran dentro de las horas no presenciales). De ello se deduce que la asignatura responde a un modelo de EVALUACIÓN CONTINUA, en donde los criterios no se basan exclusivamente en los trabajos realizados por el alumno. Por ello, para superar la asignatura, el alumno deberá tener una ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80%, respetando, no obstante, su derecho a examen ordinario y extraordinario programado por el Centro

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo. El examen consistirá en la presentación, en el día y la hora marcados, de un PROYECTO ARTÍSTICO, personal, coherente y diferenciado, que destaque los intereses y las intencionalidades de cada alumno, que se derive en una obra o serie de obras que lo sustenten. El proyecto artístico se realizará en el ámbito creativo y sobre el soporte que el alumno considere más apropiado, siendo la temática libre. Igualmente se presentará un TRABAJO ESCRITO de reflexión crítica sobre el proyecto artístico realizado. Ambas partes constituirán un cuerpo unificado, caracterizado en un trabajo impreso y encuadernado en el que se recojan todas las aportaciones constitutivas del proyecto: imágenes, desarrollo reflexivo, contextualización estética, bibliografía, etc.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Evaluación Única Final

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. A partir del de mi correo que contiene todos los enlaces recomendados y descripción de los ejercicios solicitados: De acuerdo a los contenidos del curso el alumno deberá realizar:

1. Un trabajo teórico de una extensión de 35 páginas sin imágenes. El trabajo deberá abordar una reflexión Página 9 crítica original a partir de la bibliografía fundamental del curso y en relación a uno de los temas propuestos en el índice de contenidos:

TEMA 1. La obra como pretexto. CHARLES SANDINSON, AGUSTIN IBARROLA

TEMA 2. Arquitecturas ficticias. GEORGE ROUSSE, CASEBERE.

TEMA 3. Cartografías corporales. LA RIBÓ, CHUCK CLOSE, SHIRIT NESHAT.

TEMA 4. Construir, habitar, desocupar. DO-HO-SUH. MANGLANO OVALLE, SERGIO PREGO. CRISTINA IGLESIAS

2. Deberá elegir uno de los ejercicios prácticos y realizarlo de manera presencial en el Laboratorio de Imagen con la ayuda del técnico de laboratorio. Charles Sandinson, Agustin Ibarrola, recreación y resolución práctica desde determinados aspectos de sus obras. George Rousse, James Casebere, recreación y resolución práctica desde determinados aspectos de sus obras. La Ribó, Chuck Close, Shirit Neshat, recreación y resolución práctica desde determinados aspectos de sus obras.
3. Entrega del trabajo teórico y documentación del ejercicio práctico elegido en formato digital.
4. Presentación y explicación pública de los trabajo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Siguiendo un modelo de evaluación inicial, evaluación continua y evaluación final o global.

Las adaptaciones expresadas en esta guía a los dos escenarios posibles en relación a los contenidos, las metodologías docentes y la evaluación tienen un carácter estrictamente excepcional, y no suponen, en modo alguno, su continuidad en cursos sucesivos una vez superado el escenario de crisis que las justifica. Se tendrán en cuenta las casuísticas detalladas del alumnado de movilidad nacional e internacional matriculado en los distintos grupos de la asignatura para buscar mecanismos extraordinarios que permitan su evaluación en convocatoria ordinaria, extraordinaria o única.

METODOLOGÍA DOCENTE

El desarrollo del proyecto artístico se va a llevar a cabo mediante una metodología que incida en aquellos aspectos que sean rigurosos con una praxis deductiva, entendida como herramienta necesaria que abarca enunciados en los que se describe objetivamente el mundo como hecho fenoménico. Es decir se atiende a un proceso discursivo que pasa de una proposición a otras hasta llegar a una proposición que se considera la conclusión del proceso experimental:

1-Búsqueda del proceso narrativo en torno a la obra de "Charles Sandison, A. Ibarrola".
Propuestas.

2-Planteamiento desarrollo y precedentes en torno al tema "Arquitecturas ficticias".

3-Procesos asociativos, lenguajes contruidos desde el acercamiento al cuerpo, cartografías corporales.

4-Lenguajes alternativos, búsqueda y ocupación en torno a conceptos como "Construir", "Habitar", "Desocupar".

Propuestas.

*Compromiso, implicación y ejecución de las propuestas relacionadas con obra personal o con proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural, elaborados bien de forma individual o bien en grupo

*Presentación individual y/o colectiva de los trabajos y proyectos

*Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos

*Visita a exposiciones o contextos sociales y/o culturales

*Participación en el análisis del contexto o de la exposición.

*Redacción y elaboración de trabajos teóricos. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta. Elaboración de reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.

