

Guía docente de la asignatura

**Narratividad, Sentido y Critica:
Presencia de la Obra y sus
Rastros Activos**Fecha última actualización: 14/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 15/07/2021**Máster**

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo I: Produccion Artistica. Procesos y Lenguajes

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Segundo

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No proceden

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

Acercarse a la reflexión crítica de las obras de arte contemporáneo desde el descubrimiento y reconocimiento de sentido en la constitución de la producción artística. A partir de esta actitud, profundizar en la teorías del lenguaje, del pensamiento, psicologicas etc. en el encuentro entre todas ellas al elaborar una metodología adecuada a la investigación de cada una de las piezas artísticas. En síntesis, aprender a investigar/proyectar a partir de la experiencia de conocimiento del area de BBAA conjugando la búsqueda de sentido y caminos significantes con las herramientas actuales de las ciencias y las humanidades.

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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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:

- Los contenidos relacionados con la producción artística.
- Las estrategias de la producción artística dentro del contexto contemporáneo
- Los lenguajes, materiales y tecnologías con los que se desarrollan las obras contemporáneas en relación a su capacidad significativa.
- La relación de los lenguajes contemporáneos con las producciones artísticas que el preceden en el tiempo
- Establecer los vínculos entre la construcción, la producción de los lenguajes y la evaluación crítica de los procesos de producción artística.
- Entender el proceso de creación como desarrollo del conocimiento.
- Aplicar la reflexión y análisis y en torno a la construcción del sentido de las obras.

El alumno será capaz de:

- Reflexionar y debatir en grupo en torno a temas puntuales relacionados con los contenidos de la materia en donde se compartan y contrasten informaciones y opiniones personales. Competencias asociadas: CG1, CG4, CE3, CE4, CE5, CE8, CE10, CEM1, CEM2
- Resolver ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las competencias y los contenidos de la materia. Competencias asociadas: CG1, CG2, CE4, CE8, CE12, CE14, CEM1.
- Trabajar de manera autónoma, en el aula y/o taller o fuera de él. Elaborar trabajos prácticos relacionados con obra personal o proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural individual o en grupo. Competencias asociadas: CE1, CE6, CE8, CEM5.
- Investigar en las fuentes bibliográficas y auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta. Competencias asociadas: CE1, CE4, CE11, CEM5, CEM6.
- Redactar y elaborar trabajos y reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia. Competencias asociadas: CG3, CE4, CE6, CE9, CE11, CEM5, CEM6.
- Realizar presentaciones expositivas en torno a los conceptos y contenidos propuestos. Competencias asociadas: CG1, CE3, CE4, CE5, CE8, CEM1

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Recuperación y re-conocimiento del trabajo del artista dentro del marco hermenéutico en los estudios de las estrategias de los lenguajes artísticos. Respuesta reflexiva y crítica
2. El proceso de creación como proceso de reconocimiento (A. Erhenzweig y W. Benjamin)
3. Pre-existencia teórica en las obras artísticas. Procesos de indagación del sentido (R. Girard)
4. Experiencia, presencia y narratividad: metodologías híbridas de análisis (P. Ricoeur y M. Bal)
5. Interacción de la producción artística, tendencias actuales de los lenguajes del arte y

teorías de pensamiento afines al conocimiento crítico.

PRÁCTICO

1. Taller de reconocimiento y reconfiguración del trabajo artístico en relación con las reflexiones asociadas. A. Erhenzweig y W. Benjamin. Mapa conceptual
2. Taller: lecturas compresivas de teorías artísticas: Narratividad Ricoeur- configuración de teorías híbridas de análisis M. Bal. Elaboración de mapas conceptuales. Búsqueda de los vínculos de los procesos de creación y teorías Artísticas
3. Seminario de apreciación crítica de las obras. W Benjamin y M. Bal
4. Aplicación de los anteriores talleres y seminarios a la reflexión crítica.
5. Trabajo personal

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

1. Taller de lecturas de actualidad sobre el tema. (Se actualiza cada año).
2. Trabajo crítico que vincula el lenguaje y los temas, las evoluciones del lenguaje y las modas como autentica cortina de humo para acercarse análisis críticos independientes. (Revista EXit, E-book, Utopia, 5W)

PRÁCTICAS DE CAMPO

- Ligadas análisis de experiencias transdisciplinares micro y macro como pueden serlo la Fundación Cerezales versus Documenta de Kassel. Son susceptibles de abrir campos y experiencias posteriores al curso.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

1. BAL, M. (1987). Teoría de la narrativa: Introducción a la narratología. Madrid: Cátedra
2. BAL, M. (2006). Los cuerpos barrocos y la ética de la percepción. En Andrés Serrano. El dedo en la llaga. Madrid: La fábrica
3. BAL, M. (2016). Una casa para el sueño de la razón (Ensayo sobre Louise Bourgeois). Murcia: CENDEAC
4. BENJAMÍN, W. (1990). El autor como productor (1939), en Iluminaciones III. Madrid: Taurus
5. ERHENZWEIG, A. (1973). El orden oculto del arte. Barcelona: Labor
6. GIRARD, R. (1984). Literatura, mimesis y antropología. Barcelona: Gedisa
7. RICOEUR, P. (1997). Narratividad, fenomenología y hermenéutica. En Gabriel ARANZUEQUE (ed.) Horizontes del relato. Lecturas y conversaciones con Paul Ricoeur, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Cuaderno Gris, trad. de G. Aranzueque.
8. OSBORNE, P., Mas allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre el arte contemporáneo, CENDEAC. Murcia 2010.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. BAL, M. (2009). Conceptos viajeros en las humanidades: una guía de viaje. Murcia: CENDEAC
2. BACHELARD, G. (1994). La poética de la ensoñación. México: Fondo de Cultura

- Económica
3. (1994). La tierra y los ensueños de la voluntad México: Fondo de Cultura Económica
  4. (1997). El aire y los sueños. México: Fondo de Cultura Económica
  5. ELKINS, J. (2003). What Happened to Art Criticism?. Chicago: Prickly Paradigm Press
  6. FONTCUBERTA, J. (2010). Blow up blow up. Barcelona: Editorial Periférica
  7. HEIDEGGER, M. (1999). Arte y poesía. Ed. F.C.E. Madrid, 1999.
  8. GARAGALZA, L. (1990). La interpretación de los símbolos, hermeneútica y lenguaje en la filosofía actual. Barcelona: Anthropos
  9. ORTIZ-OSÉS, A. (1989). Metafísica del sentido. Bilbao: Universidad de Deusto

ENLACES RECOMENDADOS

- <https://exitmedia.net/EXIT/es/exit-book/97-exit-book-13-miedo-realidad-y-ficcion.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/exit-book/92-exit-book-8.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/exit/2-EXIT-65-Espacios-del-poder-.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/exit/174-exit-67-mirada-de-mujer.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/exit/29-EXIT-41-Paraisos-artificiales-Otros-paisajes.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/exit/35-exit-35-cortar-y-pegar.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/fluor/83-fluor-7.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/utopia/240-utopia-4-que-fue-de-la-critica.html>
- <https://exitmedia.net/EXIT/es/utopia/229-utopia-2-cultura-objetos-materia.html>

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

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de

Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

1. Actividades teóricas:

Criterios: Asistencia obligatoria y participación. Porcentaje: 20%

2. Trabajo en el aula y/o taller o en otros ámbitos o contextos sociales: Taller de lecturas

Criterios: Asistencia obligatoria y participación colectiva. Porcentaje: 20%

3. Taller de creación de imágenes

Criterios: 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. Porcentaje: 20%

4. Seminarios críticos de los talleres anteriores: Presentación individual y/o colectiva.

Criterios: Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos. Porcentaje: 10%

5. Referentes activos: visualización directa de los objetos /experiencias artísticos y sus contextos geopolítico y culturales:

Criterios: Participación en el análisis del contexto o de la exposición. Porcentaje: 10%

6. Trabajo teórico. final

Criterios: 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. Porcentaje: 20%

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.

En referencia a los contenidos del curso el alumno deberá realizar:

1. Un Proyecto teórico-práctico en el que se deberá realizar un trabajo crítico de obra a partir de analizar los lenguajes constitutivos de las piezas artísticas actuales, fotografía, película, instalación, acción, intervención en la naturaleza, etc. fundamentando a partir de la bibliografía fundamental del curso y en búsqueda de sus contenidos.
2. Presentación en Prezi o Power Point del trabajo anterior.
3. Lecturas críticas de la bibliografía y webgrafía de la asignatura. Síntesis o cartografía de lectura.
4. Presentar obra propia o de un referente que esté relacionada con los contenidos teóricos y

- comentar su proceso de constitución de los lenguajes utilizados.
5. Mapa conceptual en relación con la crítica de los lenguajes de la obra anterior y los autores que pueden fundamentarla y ayuden a entender su sentido.

Co esto, se evaluará como sigue:

- Realización de la propuesta artística en la que se haya vinculado e incorporando estrategias lingüísticas que instauran la narración, analizando y comprendiendo el lenguaje utilizado. 40 %
- Memoria del proyecto desarrollado. 30%
- Lectura, análisis y reflexión escrita de la bibliografía sugerida por los docentes e incorporada en el proyecto. 30%

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.

La evaluación en tal caso consistirá en la realización de una propuesta artística en la que se haya vinculado e incorporado características y aspectos del lenguaje a partir de una obra o proyecto artístico propio o seleccionado. Esta propuesta incluirá el desarrollo de una memoria en la que conste:

- Objetivos, metodología y proceso seguido, conclusiones y cuanto material se considere oportuno para la comprensión de la propuesta.
- Documentación de la obra de la que se parte, de las obras en las que se analiza referencialmente las estrategias de su lenguaje constitutivo y de la obra final.
- Compresión y análisis de las características y aspectos del lenguaje artístico de las obras evidenciando sus evoluciones estratégicas actuales.
- Bibliografía y documentación revisada e incorporada en la memoria.

Con esto:

- Realización de la propuesta artística en la que se haya vinculado e incorporando estrategias lingüísticas que instauran la narración, analizando y comprendiendo el lenguaje utilizado. 40 %
- Memoria del proyecto desarrollado. 30%
- Lectura, análisis y reflexión escrita de la bibliografía sugerida por los docentes e incorporada en el proyecto. 30%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dadas las características del curso es importante tener una buena disposición para trabajar en grupo.

No se considera necesario tener conocimientos previos sobre prácticas artísticas que exijan habilidades técnicas aunque si es recomendable.

Para la realización de las prácticas de la asignatura se utilizarán de manera coordinada las instalaciones del Laboratorio de Imagen, una Aula-taller de Pintura y un espacio expositivo de la Facultad.

Es importante tener conocimiento de la lengua española con nivel equivalente o superior a C1

