

Guía docente de la asignatura

**La Realidad Como Ritual:
Poéticas y Lenguajes Visuales
en la Cultura Actual****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: 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

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

Este curso se centra en la relación entre la realidad como referente básico de los medios fotográficos y audiovisuales y su representación.

Fotografía, cine y realidad. Luz, representación y creación. El espejo de la realidad: sus huellas y transformaciones. Los límites de la realidad.

Fotografía y cultura. Formas de ver el mundo. Concepto de verdad e interpretación de la realidad. Consumo cultural de la imagen fija y en movimiento. La Imagen símbolo.

Imagen y pensamiento. Representación fotográfica y fílmica en la construcción del pensamiento.

El compromiso artístico de la luz. Acercamiento a los procesos estéticos y de pensamiento. Contexto, previsualización e intencionalidad creadora.

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)

- Conocer contenidos relacionados con la producción artística.
- Entender el proceso de creación como desarrollo del conocimiento.
- Conocer las estrategias de creación artística.
- Conocer los lenguajes, los materiales y las tecnologías con los que se desarrollan las obras contemporáneas en relación a su capacidad significativa.
- Entender la relación de los lenguajes contemporáneos con las producciones artísticas que el preceden en el tiempo.
- Aplicarla reflexión y análisis y 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.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Este curso se centra en la relación entre la realidad como referente básico del medio fotográfico y su representación a través del proyecto personal de creación artística.

1. De la ortodoxia a la hibridación. Narrativas en la fotografía contemporánea.
2. Algunos informes y fundamentos sobre la fotografía contemporánea
3. Fotografía y realidad: el testimonio y la narrativa sobre lo real en la creación fotográfica.
4. La fotografía como espejo de la realidad: sus huellas, transformaciones y los límites de la realidad.
5. La fotografía doméstica como objeto de investigación. De lo social a la narración personal: El foto-ensayo y la fotografía escenificada y de autorretrato como proyectos fotográficos.

PRÁCTICO

- Prácticas personales: Proyecto de ensayo fotográfico . Proyecto de personal de trabajo.
- Prácticas de laboratorio: El Plató. Fotografía escenificada. Fotografía de autorretrato. Prácticas de edición.
- Salidas de campo.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Barthes, R. (1990) La cámara lúcida. Paidós. Barcelona.
- Boehm, G. (2011) ¿Más allá del lenguaje? Apuntes sobre la lógica de las imágenes. En A. García Varas (ed.). Filosofía de la imagen (pp. 87-106). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Bourdieu, P. (2003) Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Gustavo Gili.
- Burke, M. (2001) Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Ed. Crítica. Barcelona.
- Dubois, P. (2002) El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Paidós comunicación. Barcelona.
- Dubois, P. (2002) El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Paidós comunicación. Barcelona.
- Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. Notas sobre la posfotografía. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Han, Byung-Chul (2020) la desaparición de los rituales. Herder.
- Mitchell, W. J. (2017). ¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual. Barcelona: Sans Soleil.
- Suris, E. (coord.) (1997) Inferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo. Libres de recerca ART. Museo de arte contemporáneo de Barcelona. Barcelona.
- Vicente, P. (Ed.). (2013) Álbum de familia:(re) presentación,(re) creación e (in)materialidad de las fotografías familiares. Diputación Provincial de Huesca.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Fontcuberta, Joan (Ed.) (2008) ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? Editorial Ministerio de Cultura, Madrid.
- Tisseron, S. (1996) El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Zunzunaga, M. (1996) El territorio fotográfico. La fotografía revisada. Ed. ACTAR. Barcelona.

ENLACES RECOMENDADOS

- http://fotografiaugr.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
- <https://www.facebook.com/fotografiaenbellasartes/>
- <https://oscarenfotos.com/2014/05/13/descubre-tu-proyecto-fotografico/>
- <http://digibug.ugr.es>

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

Evaluación continua

- Asistencia 10%
- Participación y calidad y nivel de las intervenciones 20%
- Realización de trabajos propuestos 70%

Revisión de trabajos y exámenes. Junto con las calificaciones obtenidas se darán a conocer la forma, fecha y lugar para consulta y revisión de prueba y examen. Criterios de evaluación: El alumnado deberá demostrar que ha adquirido los contenidos desarrollados en la guía docente y ha superado las competencias expuestas en la asignatura. La puntuación será numérica, estando comprendida entre cero (0) y diez (10).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Evaluación continua

- Asistencia 10%
- Participación y calidad y nivel de las intervenciones 20%
- Realización de trabajos propuestos 70%

Revisión de trabajos y exámenes. Junto con las calificaciones obtenidas se darán a conocer la forma, fecha y lugar para consulta y revisión de prueba y examen. Criterios de evaluación: El alumnado deberá demostrar que ha adquirido los contenidos desarrollados en la guía docente y ha superado las competencias expuestas en la asignatura. La puntuación será numérica, estando comprendida entre cero (0) y diez (10).

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Prueba teórico-práctica a través de ejercicio escrito y/o encargo de trabajo práctico, realizado y/o entregado en fecha y forma que se establezca para tal efecto.

Revisión de trabajos y exámenes. Junto con las calificaciones obtenidas se darán a conocer la forma, fecha y lugar para consulta y revisión de prueba y examen.

Criterios de evaluación: El alumnado deberá demostrar que ha adquirido los contenidos desarrollados en la guía docente y ha superado las competencias expuestas en la asignatura. La puntuación será numérica, estando comprendida entre cero (0) y diez (10).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descriptores: Producción fotográfica como forma de aportar reflexión y conocimiento a la sociedad. El arte fotográfico como proyecto personal en el que se implica la relación con la realidad, la memoria y la identidad cultural y los procesos de narrativa visual contemporáneos.

Palabras clave: Fotografía, foto-ensayo, álbum familiar, autorretrato, fotografía escenificada, proyecto artístico.

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.

