

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 12/07/2022

Proyecto Artístico y Territorio Creativo (M94/56/1/16)

Máster

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo II: Arte, Contexto y Sociedad

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

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

- Todas las competencias generales (especialmente las 1, 2, 3, 5, 9 y 16)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. (CE 1)
- Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos y antropológicos en relación con el arte. (CE 2)
- Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como del pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. (CE 5)
- Conocimiento del vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito artístico. (CE 6)
- Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y la síntesis. (CE 11)
- Capacidad de asimilación del pensamiento de los artistas, la teoría y los discursos del arte. (CE 26)
- Capacidad para realizar proyectos de investigación artística. (CE 29)

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

El curso aborda las diversas naturalezas que puede adquirir el proyecto artístico. Considerado como el ámbito creativo previo a la obra de Arte, el proyecto artístico es el lugar donde coinciden las intenciones de planificación, las interrogaciones vitales y los fenómenos de reconocimiento del autor. Así, en el curso, se realizará un recorrido sobre diversos aspectos del proyecto: como idea básica de la obra (esencia); como plan previo de los procesos artísticos; como programa para transformar las realidades sociales y culturales insertadas en la Historia, referidas a la Modernidad y a la Contemporaneidad; como viaje por regiones no empíricas; y como lugar de lo humano, de lo mítico y de lo antropológico.

En una segunda parte, se abordarán las aproximaciones destinadas a naturalizar los “territorios” para lo artístico. Territorios que se constituyen como ámbitos de reconocimientos humanos, íntimos y subjetivos; que son identificados a través del proyecto artístico; y que están destinados a ser ocupados por la presencia de los procesos creativos, consolidándose en el proyecto antropológico-existencial. Intentando, para ello, fundamentar las posibles metodologías, como “orientación que el espíritu toma en la investigación para alcanzar el fin deseado o intuito”, orientadas a la clarificación de las intenciones y de las reflexiones que motivan al artista para iniciar estos procesos creativos, señalizando los lugares donde estos se nutren y se identifican.

En este sentido, nos empeñamos en considerar esta segunda parte como el auténtico motivo justificador del curso. El proyecto antropológico-existencial trata de desvelar las razones más íntimas que conectan con los lugares míticos, simbólicos y subjetivos; y que impulsan al creador hacia el compromiso artístico; constituyéndose en la práctica creativa, entendida como una reflexión sobre sí mismo y sobre sus “paisajes” (vitales, culturales, sociales).

Por todo ello, el curso trata, no de definir naturalezas, sino de identificar interrogaciones. Esto, a través de un recorrido que pretende acercarse a los procesos artísticos, no como hechos acontecidos y permanentes, sino en su actuación y en su deambular problemático. Por lo tanto, no se aspira a constituir un tratado sobre el tema (en este caso, atendiendo al título, el tema del proyecto artístico); sino un “mapa de viaje” para auxiliarse en los recorridos que el artista, y el interesado en Arte, tendrán que seguir; atendiendo a una necesidad básica: la de que el Arte sea, a la vez, lugar de procesamiento de las interrogaciones vitales y espacio de reconocimiento íntimo y colectivo.

Por lo dicho, el curso tiene la expectativa de servir para suscitar el debate; por lo tanto, está concebido para ser herramienta en el ámbito universitario (donde, se supone, el debate es la naturalización del discurso). Herramienta destinada a realizar el assemblage que cada cual necesite, para lo que precisará aportar (en una rememoración de aquel “hombre bricoleur” de Lévi-Strauss, que compone su pensamiento mítico cogiendo fragmentos de muchas y diversas realidades) los elementos constitutivos necesarios para su identificación personal. Por ello, el curso quiere ser una caja de herramientas para ser leída y debatida; una cartografía para trazar estructuras rizomáticas, de interpretaciones interconectadas, de relaciones insospechadas; para que cada alumno establezca su propio recorrido vital, es decir, artístico. Sólo así, siendo prolongado por el estudiante, continuándolo a partir de cualquiera de sus aproximaciones al tema anunciado, este trabajo alcanzará su objetivo.

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.
- 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.
- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- 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.
- 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.
- CE16 - ARTE, CONTEXTO Y SOCIEDAD ¿ CEM3. Capacidad para presentar proyectos artísticos comprometidos en dinamizar distintos entornos geopolíticos y contextos culturales y sociales. ¿ CEM4. Valorar de forma crítica las producciones artísticas actuales en el marco de sus contextos culturales y sociales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Los procesos evolutivos del arte moderno y contemporáneo.
- Las características del proyecto artístico en general.
- El marco de actuación del proyecto dentro de la Hª y como promotor de transformación estética.
- El proyecto artístico entendido como metodología para la creación artística.

El será capaz de:

- Desarrollar procesos de investigación a partir de los desarrollos modernos del arte.
- Caracterizar sus claves metodológicas de creación.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

PARTE I.

PROYECTO ARTÍSTICO Y NATURALEZAS PROGRAMÁTICAS

1. EL PROYECTO COMO PROGRAMA HISTÓRICO

- El Programa Moderno
- La escisión permanente

2. EL PROYECTO COMO PROGRAMA ANTROPOLÓGICO

3. PICASSO O LA INTEGRACIÓN

PARTE II.

EL PROYECTO COMO NATURALEZA ANTROPOLÓGICA – EXISTENCIAL.

1. VIAJE Y TERRITORIO

- El itinerario de la exploración.
- El proyecto como cartografía.
- El caballo de Troya.

2. EL TALLER AMPLIFICADO

- El nomadismo reflexivo.
- El tema como crisol de nutrientes.

3. ESPACIO Y RITO

- El artista como chamán.
- El proyecto tótem.
- Los nuevos territorios expositivos.

PRÁCTICO

- A partir de un proyecto propio, el alumno desarrollará un trabajo atendiendo a las claves propias que lo identifica.
 1. Defensa con comentario crítico.
 2. Marco teórico-reflexivo general: temático, conceptual, metodológico, simbólico, etc.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- CANCLINI, NÉSTOR G. Culturas híbridas, Grupo Editorial México, 2012.
- MAQUET, JACQUES. La Experiencia Estética: La mirada de un antropólogo sobre el arte, Celeste, Madrid, 1999.
- POPPER, FRANK. Arte, acción y participación. El artista y la creatividad hoy. Akal, Arte y estética, Madrid, 1989.
- VERA CAÑIZARES, S. Proyecto artístico y Territorio. Granada, Ed. Universidad de Granada, 2004.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BARTHES, ROLAND, El Imperio de los signos, Mondadori, Madrid 1991.
- BECK, ULRICH, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1998.
- BEUYS, JOSEPH, "Concepto", Joseph Beuys, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 1994.
- BOZAL, V. (Ed.) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas. Madrid. Visor, 1966.
- CAMPBELL, J. Las máscaras de Dios: mitología primitiva. Madrid. Alianza Editorial, 2000.
- CASTRO FLÓREZ, FERNANDO, Contra el bienalismo. Crónicas fragmentarias del extraño mapa artístico cultural, Akal, Madrid, 2012.
- ELIADE, MIRCEA. El mito del eterno retorno. Madrid. Alianza, 1995.
- GABLIK, S. ¿Ha muerto el arte moderno?, Madrid. Hermann Blume, 1987.
- HARRIS, M. Caníbales y reyes. Los orígenes de las culturas, Alianza. Madrid, 1996.
- JIMENEZ, JOSÉ La Estética como utopía antropológica, Madrid. Técnos, 1983.
- MADERUELO, J. El espacio raptado. Madrid. Mondadori, 1990.
- MARCHAN, S. La estética de la cultura moderna. Madrid. Alianza editorial, 1986.
- MARTIN, JEAN.HUBERT Y OTROS, Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompidou, París, 1989.
- MARTIN, JEAN-HUBERT Y OTROS, Partage d'exotismes: 5 Biennale d'Art Contemporain de Lyon, Laurence Barbier, antenne éditoriale de Lyon, Lyon, 2000.
- MULLER, J. Nuevos Comportamientos Artísticos. Madrid. Instituto Alemán, 1974.
- SUBIRATS, E. La crisis de las vanguardias y la cultura moderna. Madrid. Libertarias, 1985.
- TRIAS, EUGENIO. El Artista y la ciudad. Barcelona. Anagrama, 1983.
- VV.AA. Afinidades/Affinités, MED-OCC, Tres Culturas, Junta de Andalucía, Sevilla, 2003.
- VV.AA. Conceptual art and conceptual aspects. New York. The New York Cultural Center, 1970.
- VV.AA. The Traffic in Culture, University of California Press, Los Angeles, 1995.

ENLACES RECOMENDADOS

- Proyecto artístico y territorio, Santiago Vera Cañizares.

<https://sites.google.com/site/fectcarrifire1/9788433831347-34vaseGEpulchco48>

- García Canclini, N. Culturas híbridas.

https://monoskop.org/images/7/75/Canclini_Nestor_Garcia_Culturas_hibridas.pdf

- Sobre la experiencia estética de Jacques Maquet:

<https://es.scribd.com/document/305430269/MAQUET-La-Experiencia-Estetica>

- Méndez, Lourdes: Antropología feminista:

<https://www.redalyc.org/pdf/838/83813159026.pdf>

- En torno a Magiciens de la terre y Jean Hubert Martin:

https://img.macba.cat/public/uploads/20101122/magiciens_terre_cat.pdf

<file:///C:/Users/FREIXI~1/AppData/Local/Temp/Dialnet-DesigualdadYDiferenciaEnElDiscursoDelArteGlobal-5175388.pdf>

<https://www.artribune.com/attualita/2014/08/les-magiciens-de-la-terre-25-anni-dopo/>

- Menene Gras Balaguer: Circuitos del arte contemporáneo en Asia:

http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2005/041Menene_Gras.pdf

- Sobre arte africano actual. Susan Vogel, “African explores”

<https://www.contemporaryand.com/magazines/africa-explores/>

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 de los resultados del aprendizaje a través de pruebas orales o escritas: 60 %.
- Evaluación del grado de adquisición de competencias relacionadas con los contenidos de la materia a través de la evaluación continuada de trabajos propuestos, estudio, lecturas, redacción de trabajos teóricos, participación y asistencia a clases, seminarios o tutorías académicas: 40 %.
- Sistema de calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.
- La presentación final se hará en un plazo aproximado de un mes después de las clases impartidas, según los dos modelos a elegir:

1. Modelo I:

1. Presentación de un trabajo monográfico atendiendo al siguiente temario:

1. Presentación de un proyecto definido dentro de un territorio histórico o cultural.
2. Defensa del proyecto.
3. Bibliografía consultada.

2. Modelo II:

1. A partir de un proyecto propio, el alumno desarrollará un trabajo escrito a partir de las claves propias que lo identifica.

1. Defensa con comentario crítico.
2. Marco teórico-reflexivo general: temático, conceptual, metodológico, simbólico, etc.
3. Aportaciones bibliográficas.
4. La extensión del mismo será de un mínimo de 20 folios.

Tanto en el Modelo I como en el Modelo II la presentación se hará impresa sobre folios y con copia digital.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se hará siguiendo las pautas de los dos modelos que se piden en la convocatoria ordinaria. A elegir entre los dos que se indican a continuación. Ambos modelos suponen el 100% de la evaluación extraordinaria.

1. Modelo I:

1. Presentación de un trabajo monográfico atendiendo al siguiente temario:

1. Presentación de un proyecto definido dentro de un territorio histórico o cultural.
2. Defensa del proyecto.
3. Bibliografía consultada.

2. Modelo II:

1. A partir de un proyecto propio, el alumno desarrollará un trabajo escrito a partir de las claves propias que lo identifica.

1. Defensa con comentario crítico.
2. Marco teórico-reflexivo general: temático, conceptual, metodológico, simbólico, etc.
3. Aportaciones bibliográficas.
4. La extensión del mismo será de un mínimo de 20 folios.

Tanto en el Modelo I como en el Modelo II la presentación se hará impresa sobre folios y con copia digital.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Consiste en la presentación de un proyecto final que contenga los conocimientos expuestos en el curso.

Presentación de un trabajo monográfico atendiendo al siguiente temario: Este trabajo supone el 100% de la evaluación de la asignatura.

1. Presentación de un proyecto definido dentro de un territorio histórico o cultural.
2. Defensa del proyecto.
3. Bibliografía consultada

INFORMACIÓN ADICIONAL

La asignatura es presencial y al ser optativa está integrada por un grupo inferior a 25 estudiantes.

La metodología educativa se centra en los siguientes puntos:

- Clases expositivas en torno a los conceptos y contenidos propuestos.
- Trabajos fuera del aula, como actividad autónoma del alumnado.
- Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares; lectura y estudio.
- Redacción de trabajos: visitas a exposiciones, certámenes artísticos y museos.
- Preparación del temario y exposición verbal del alumno.
- Seminarios y debates sobre el temario abordado.

