

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 05/07/2023

## Arte Contemporáneo, Ilustración e Identidad Cultural (M94/56/1/15)

**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

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

- El entorno del arte contemporáneo en relación con modalidades creativas como la ilustración y la literatura.
- Relaciones entre el hecho artístico y la construcción de la identidad cultural en ilustraciones y proyectos artísticos contemporáneos.
- Procesos de deconstrucción cultural abordados por artistas contemporáneos desde los ámbitos de la literatura, la ilustración y las artes plásticas.
- Desarrollo de proyectos artísticos personales vinculados con la ilustración y las artes plásticas que investigan el entorno social y la identidad cultural.

### 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.
- 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)

- Conocer la relación de la obra artística con su contexto cultural y social.



- Entender la práctica artística en su capacidad para incentivar la exploración y reflexión sobre el contexto sociocultural.
- Entender la obra de arte como mediador y desencadenante cultural.
- Desarrollar una actitud vital y compromiso social.
- Entender el arte en relación con su incidencia e interacción del arte en lo social.
- Conocer el valor de la imagen en la construcción de la identidad individual y/o colectiva.
- Desarrollar estrategias de cuestionamiento de la realidad a través de los discursos artísticos.

## PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

### TEÓRICO

- Tema 1. Ilustración: panorama básico de conceptos.
- Tema 2. Cualidades y funciones de la ilustración: generación de ideas brillantes.
- Tema 3. Estrategias creativas para narrar a través de la ilustración.
- Tema 4. Arte contemporáneo, Ilustración y Teorías sobre la identidad cultural.
- Tema 5. Arte contemporáneo, Ilustración y deconstrucción cultural.

### PRÁCTICO

#### Seminarios/Talleres

- Taller Ilustración Creativa: trabajando sobre la identidad.
- Realización de un proyecto personal vinculado con los contenidos del curso.

## BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Bahaba, H. (1994), *The Location of Culture*, London and New York: Routledge.
- Gergen, K., (1992), *El yo saturado. Dilemas de la identidad en el mundo contemporáneo*, Barcelona: Paidós.
- Wensell, U., (2000) “El papel de las ilustraciones en la difusión de los libros para niños”, en P.Cerrillo y J. García Padrino (ed.), *Presente y futuro de la literatura infantil*, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pp.151-156.
- Salisbury, Martín (2005), *Ilustración de Libros Infantiles*, Barcelona: Acanto.

### BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bocoock, R. (1995) *El Consumo*, Madrid: Talasa Ediciones.
- De Certau, M. (2001) “De las prácticas cotidianas de oposición” en Blanco, P. et al. (2001) *Modos de hacer*, Salamanca: Universidad de Salamanca.
- De Lauretis, T. (1989) *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, London: Macmillan Press.
- Foucault, M. (1980), *The History of Sexuality. Vol.I: An Introduction*, trad. Robert Hurley, Nueva York: Vintage Books.
- Guasch, A. (Ed).



- (1997) El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995, Barcelona: ediciones del Serbal.
- (2000) Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones 1980-1995, Madrid: Akal.
- Hall, S. y Du Gay, P. (1996) Questions of Cultural Identity, London: Sage.
- Henriques, J.; Hollway, W.; Urwin, C.; Venn, C. y Walkerdine, V. (1984), Changing the subject. Psychology, social regulation and subjectivity, Nueva York: Methuen.
- Hernández, D. (ed.) (2002) Estéticas del arte contemporáneo, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Michael, M. (1996) Constructing Identities. The social, the Nonhuman and Change, London: Sage.
- Munari, B (2016). Diseño y comunicación visual, Barcelona: Gustavo Gili.
- Rees, D. (2012) Cómo ser ilustrador, Barcelona: Index Book.
- Roam, D. (2011) Blah Blah Blah. What to do when words don't work, London: Penguin Books.
- Wigan, M. (2007) Pensar visualmente: Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador, Barcelona: Gustavo Gili.

### ENLACES RECOMENDADOS

<http://w3art.es/>

<http://www.exitmail.net>

### 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.

La evaluación ordinaria atiende a:

- Actividades teóricas (20% de la calificación final). Requisitos: Asistencia y participación.
- Seminarios (20% de la calificación final). Requisitos: Participación en el debate, intercambio de información, elaboración de las propuestas.
- Trabajo en el aula y/o taller o en otros ámbitos o contextos sociales (35% de la calificación final). Requisitos: Compromiso, implicación y ejecución de las propuestas relacionadas con obra personal o con proyectos elaborados bien de forma individual o bien en grupo.
- Trabajo teórico (25% de la calificación final). Requisitos: Redacción y elaboración del trabajo teórico. 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 la materia.

### 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.

La evaluación extraordinaria responde a:

- Prueba evaluativa escrita del temario teórico (40% de la calificación final), correspondiente a los temas en los que se divide la asignatura.
- Trabajo teórico-práctico (60% de la calificación final). Requisitos: Elaboración y redacción de un trabajo teórico-práctico. 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 la materia.

### 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:

- Prueba evaluativa escrita del temario teórico (40% de la calificación final), correspondiente a los temas en los que se divide la asignatura.
- Trabajo teórico-práctico (60% de la calificación final). Requisitos: Elaboración y





redacción de un trabajo teórico-práctico. 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 la materia.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad) (<https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad>).

