

Guía docente de la asignatura

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

La Realidad Como Ritual: Poéticas y Lenguajes Visuales en la Cultura Actual (M94/56/1/4)**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 filmica 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.
- Vives-Ferrándiz, L.: (2022) La cultura visual en tiempos digitales y posthumanos. Girona, Sans Soleil Ediciones.

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

Descriptor: 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.

Información sobre el Plagio:

1. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente.
2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.
3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

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>).

