

Campo Artístico e Industria Cultural

1.- Datos de la Asignatura

Código	305816	Plan		ECTS	3
Carácter	Obligatorio	Curso	Máster	Periodicidad	
Área	Historia del arte				
Departamento	Historia del arte / Bellas artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:				
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Alberto Santamaría	Grupo / s	Único
Departamento	Historia del arte / Bellas Artes		
Área	Historia del arte		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho			
Horario de tutorías	Martes: 10h a 12h. O previa cita con el profesor		
URL Web			
E-mail	albertosantamaria@usal.es	Teléfono	
Profesor	Domingo Hernández Sánchez	Grupo / s	Único
Departamento	Filosofía, Lógica y Estética		
Área	Estética y teoría de las artes		
Centro	Facultad de Filosofía		
Despacho			
Horario de tutorías	Previa cita con el profesor		
URL Web			
E-mail	dhernan@usal.es	Teléfono	

Profesor Coordinador	Antonio Notario Ruiz	Grupo / s	Único
Departamento	Filosofía, Lógica y Estética		
Área	Estética y teoría de las artes		
Centro	Facultad de Filosofía		
Despacho			
Horario de tutorías	Previa cita con el profesor		
URL Web			
E-mail	anotaz@usal.es	Teléfono	
Profesor	Rosa Benítez Andrés	Grupo / s	Único
Departamento	Filosofía, Lógica y Estética		
Área	Estética y teoría de las artes		
Centro	Facultad de Filosofía		
Despacho			
Horario de tutorías	Previa cita con el profesor		
URL Web			
E-mail	beneitezr@usal.es	Teléfono	

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Esta asignatura pertenece al módulo de “fuentes auxiliares”
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Esta es una asignatura obligatoria del máster, y está vinculada al módulo teórico del mismo.
Perfil profesional.
Esta asignatura es de corte teórico y, en este sentido, es una herramienta necesaria para el perfil profesional relacionado con la producción y las prácticas artísticas contemporáneas

3.- Recomendaciones previas

Sin requisitos previos

--

4.- Objetivos de la asignatura

- Identificar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.
- Appreciar la repercusión entre el arte y la sociedad.
- Bosquejar la evolución del papel del arte a través del tiempo.
- Reproducir las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
- Identificar los distintos intermediarios artísticos y sus funciones en la dinámica del arte y su metodología de trabajo.
- Establecer y mantener relaciones comerciales con clientes y/o socios.
- Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.
- Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.

5.- Contenidos

- Campo artístico y ámbito social del arte
- Evolución histórica del concepto “Industria cultural”
- Industrias creativas e instituciones artísticas
- La intermedialidad y el desborde de las instituciones
- El mercado de arte y el sistema de galerías

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG7, CG9

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG7. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

Específicas.

CE1, CE3, CE4 , CE5 , CE6, CE10 , CE11, CE12, CE17, CE18

CE1. Analizar los diferentes comportamientos artísticos, las teorías y los discursos del arte en relación con la historia social, cultural y política.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE4. Identificar la estructura del sistema del arte contemporáneo nacional e internacional, sus principales procesos y las relaciones entre los distintos agentes que lo componen.

CE5. Conocer y comprender las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad intelectual.

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

CE10. Identificar el funcionamiento de los diferentes agentes artísticos nacionales e internacionales.

CE11. Identificar y entender los problemas del arte.

CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

CE17. Inferir los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.

CE18. Tener capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticas.

Transversales.

7.- Metodologías docentes

1. Clases magistrales
2. Seminarios de comentario y debate sobre textos previamente leídos.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

		Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
		Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales		9		6	15
Prácticas	- En aula	13		20	
	- En el laboratorio				
	- En aula de informática				
	- De campo				
	- De visualización (visu)				
Seminarios		2			
Exposiciones y debates		2		5	
Tutorías		4			
Actividades de seguimiento online		6			
Preparación de trabajos		3		5	
Otras actividades (detallar)					
Exámenes					
TOTAL		39		36	75

9.- Recursos**Libros de consulta para el alumno**

- Adorno, Th. W., Horkheimer, M., *Dialéctica de la ilustración*. Trotta, Madrid, 2018.
- Bourdieu, P. *Sociología y cultura*. Grijalbo, México, 1990.
- Bourdieu, P. *El sentido práctico*. Taurus, Madrid, 1991.
- Bourdieu, P. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Anagrama, Barcelona, 1995
- Bowness, A. (1989): *The Conditions of Success*. Thames & Hudson. London.
- Peist, N. *El éxito en el arte moderno. Trayectorias artísticas y procesos de reconocimiento*. Ábada, Madrid, 2012.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

10.- Evaluación**Consideraciones Generales**

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en el trabajo continuado del estudiante, controlado periódicamente con diversos instrumentos de evaluación

Criterios de evaluación
Realización periódica de comentarios de texto y reseñas bibliográficas Participación en los seminarios
Instrumentos de evaluación
Posible trabajo escrito Aportación en las lecturas del seminario
Recomendaciones para la evaluación.
Para la adquisición de las competencias previstas en esta materia se recomienda la asistencia y participación activa en todas las actividades programadas y el uso de las tutorías, especialmente aquellas referentes a la revisión de los trabajos
Recomendaciones para la recuperación.
Para la recuperación de las partes de evaluación continua que el profesor estime recuperables, se establecerá un proceso personalizado a cada estudiante

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PICTÓRICO. TALLERES.**1.- Datos de la Asignatura**

Código	305820	Plan	182	ECTS	6
Carácter	Optativo	Curso	1º	Periodicidad	Semestre 2
Área	Pintura				
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:				
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Julio Alberto Martín Martín.	Grupo / s	
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes		
Área	Área de Pintura.		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	All.6		
Horario de tutorías	10:00-14:30		
URL Web			
E-mail	juliom@usal.es	Teléfono	639519576

Profesor	José María Larrondo Fraile.	Grupo / s	
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes		
Área	Área de Pintura.		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	A II.3		
Horario de tutorías	10:00-14:30		
URL Web			
E-mail	larrondo@usal.es	Teléfono	639810585

Profesor	Juan Sebastián González Rodríguez.	Grupo / s	
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes		
Área	Área de Pintura.		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	A II.1		
Horario de tutorías	10:00-14:30		
URL Web			
E-mail	juansebastian@usal.es	Teléfono	685855815

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia

MODULO III

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.

Es una asignatura de carácter optativo en la que los/las estudiantes del máster tienen la oportunidad de ensayar y adquirir competencias técnicas y conceptuales sobre diversos aspectos de la práctica artística. En los talleres se trata de definir los marcos generales de las últimas tendencias artísticas. Se tendrá la oportunidad de integrar habilidades y experiencias directas con los profesores encargados de la docencia, así como con posibles participaciones de algunos de los principales especialistas en los contextos sobre los que versan los talleres, invitados para completar los recursos formativos.

3.- Recomendaciones previas

Haber cursado positivamente los cursos de grado y de TFG. Se tendrá en cuenta otros méritos adjuntados en la solicitud de acuerdo a las coordenadas de admisión del máster. Esta asignatura constituye parte de la formación que conduce a los perfiles profesionales del título: personal cualificado y especializado en el ámbito de la producción y la práctica artística, su promoción y difusión en el entorno de instituciones culturales públicas, como museos y

centros de arte, centros de producción de contenidos artísticos, y empresas de gestión cultural.

4.- Objetivos de la asignatura

Puesta en práctica de todas las variables formales y teóricas posibles para la configuración de un lenguaje pictórico propio. Adecuación de técnicas al soporte como premisa fundamental para introducir al alumno en la problemática de la representación bidimensional y que le va formando en todos aquellos aspectos que definen una obra plástica. Tras el grado y el TFG, se trataría de dar un enfoque profesional a la actividad pictórica. Esto implica múltiples variables que sumadas darían un enfoque preciso a la hora de una emisión de significado dentro del panorama actual. Dichas variables se desarrollan dentro del contenido.

5.- Contenidos

Contenidos Teóricos y Prácticos. Distribuidos en bloques, módulos, temas o unidades. Partiendo de la base de los conocimientos previamente adquiridos proponemos los siguientes contenidos:

1. Conciencia de que la actividad principal es la actividad pictórica. Se trata de un taller.
2. Esto implica poner el acento en la práctica pictórica con vistas al desarrollo de un proyecto personal enriquecido con aspectos novedosos
3. Variables formales: Se insiste en la conformación plástica bidimensional pero no pieza a pieza, sino partiendo de un paquete iconográfico o línea general para un desarrollo lógico dentro de un determinado bloque de obras. Diálogo con piezas tridimensionales. Adaptación a un hipotético espacio expositivo. Museografía.
4. Inserción del proyecto personal en el espacio y en el tiempo. Interrelaciones con otros autores. Conocimiento de tendencias. Adscripción o crítica. Conductos de participación en las entidades expositivas. El camino de la docencia. Producción y docencia en paralelo.
5. Las estrategias. Singularidad iconográfica como método para una oferta de nicho de mercado. Ejemplos de estrategias plásticas en los últimos tiempos.
6. La estructura. Las galerías. Los centros de Arte. Los museos. Las ferias internacionales. La exposición individual. La exposición colectiva. La exposición retrospectiva. La exposición antológica.
7. Personajes de la estructura. El galerista. El comisario o curador. El marchante. El crítico. La importancia del texto crítico. La estética editorial del catálogo.

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.

.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Los estudiantes sabrán 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.

Los estudiantes serán 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.

Los estudiantes sabrán 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.

Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

Producir una práctica artística situada.

Específicas.

Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte.

Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.

Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.

Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.

Realizar proyectos de investigación artísticos originales.

Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Transversales.
Ninguna.

7.- Metodologías docentes

Describir las metodologías docente de enseñanza-aprendizaje que se van a utilizar.

1. Comunicación directa con los alumnos para tener en cuenta cuáles son sus expectativas de creación y la dirección adecuada a seguir.
2. Despliegue de tendencias actuales afines a dichas expectativas. Facilitar toda la información posible con respecto al tema (bibliografía, catálogos, vídeos, etc.) Análisis de los pasos a seguir.
3. Despliegue formal de la obra pictórica. Tipo de representación. Lenguaje pictórico. Secuencia, formato. Técnica y variables con dicha técnica.
4. Interacciones con otras disciplinas culturales. La diseminación. La contaminación visual.
5. Seguimiento continuo del desarrollo formal de la obra. Montaje de la obra. Museografía.
6. Desarrollo escrito del trabajo realizado. Dossier. Se contará con ESPACIOS ESPECÍFICOS habilitados para la práctica de estos talleres.

La parte de la asignatura metodológica y teórica se impartirá en forma de clase magistral o Máster Class, mientras que los talleres teórico-prácticos precisarán de una metodología de trabajo presencial y tutelado constantemente por los profesores que las impartan. Los mismos profesores actuarán en común a la hora de evaluar.

La docencia combinará los siguientes procedimientos:

- Clase magistral
- Clases prácticas
- Seminarios
- Trabajos
- Prueba de evaluación

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

	Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales	12,5			
Prácticas	- En aula	54		
	- En el laboratorio			
	- En aula de informática			
	- De campo			
	- De visualización (visu)			
Seminarios	8	29,5		
Exposiciones y debates				
Tutorías				
Actividades de seguimiento online				
Preparación de trabajos	2	24,5		
Otras actividades (Salidas del estudio)	12,5			
Exámenes	1			
TOTAL	96	54		150

9.- Recursos**Libros de consulta para el alumno**

AA.VV. (2006) Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, postmodernidad. Madrid: Akal.

VV.AA. (2004) Vitamin P New perspectives in painting. London: Phaidon.

VV.AA. (2011) Vitamin P2 New perspectives in painting. London: Phaidon.

VV.AA. (2016) Vitamin P3 New perspectives in painting. London: Phaidon.

ALBERS, Josef. La interacción del color (Alianza Forma)

ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual (Alianza Forma)

BARRO LÓPEZ, David. (2013) 2014: Antes de irse, 40 ideas sobre la pintura. Santiago de Compostela: Artedardo.

BARRO LÓPEZ, David. (2009). Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser la pintura hoy. Santiago de Compostela: Artedardo.

BEIGBEDER, Olivier. Léxicos de los símbolos (Encuentro)

BERGER, John. Modos de ver (Gustavo Gili)

BOZAL, Valeriano. Ed. (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas Vol I. Madrid. Machado col. La balsa de la Medusa.

BOZAL, Valeriano. Ed. (1999). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas. Vol II. Madrid. Machado col. La balsa de la Medusa.

CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos (Siruela)

DANTO, Arthur C. (1996). Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona. Paidós.

DE CHAPEAUX, Gerald. Introducción a los símbolos (Encuentro)

DERRIDA, Jacques (2010). La verdad en pintura. Buenos Aires: Paidós.

DI GIACOMO, Giuseppe. (2016). Estética y artes figurativas desde principios del siglo XX a nuestros días. Madrid. Machado col. La balsa de la Medusa. Duque, Félix. (2004). Terror tras la postmodernidad. Madrid: Abada.

GODFREY, Tony. (2010). La pintura hoy. Londres: Phaidon.

GOMBRICH, E.J. Historia del Arte (Alianza Forma)

GOMPERTZ, Will. (2013). ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y

cerrar de ojos. Madrid: Taurus.

GONZÁLEZ CUASANTE, José María. Introducción al color (Akal-Bellas Artes)

GREENBERG, Clement. (2002). Arte y cultura. Ensayos críticos. Barcelona: Paidós.

GREENBERG, Clement. (2006). La pintura moderna y otros ensayos. Madrid: Siruela.

GUASH, Anna María. (2009). El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-2007. Barcelona: Ediciones del Serbal.

GUASH, Anna María. (2000). El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Forma.

GUASH, Anna María. (2016). El arte en la era de lo global 1989-2015. Madrid: Alianza Forma.

KANDISKY, Wassily. De lo espiritual en el arte (Paidós estética)

LUCIE-SMIYH, Edward. (1983). El arte hoy. Del expresionismo abstracto al nuevo realismo. Madrid: Cátedra.

MARCHÁN FIZ, Simón. (1990). Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad postmoderna. Madrid: Akal.

MORALES, José Luís. Diccionario de simbología e iconología (Taurus)

PANOFSKY, Erwin. Estudios sobre iconología (Alianza Forma)

PÉREZ, David. (2013). Dicho y hecho: textos de artistas y teoría del arte. Álava: Artium.

PAWLIK, Johannes. Introducción al color (Paidós Estética)

REPOLLÉS LLAURADO, Jaime. (2011). Genealogía del arte contemporáneo. Barcelona: Akal.

PLEYNET, Marcelin. (1989). La enseñanza de la pintura. Barcelona: Gustavo Gili.

STANGOS, Nikos. Conceptos de arte moderno (Alianza Forma)

TAYLOR, Brandon. (2011). Arte hoy. Madrid: Akal.

TAYIZAKI. Elogio de la sombra (Siruela)

WOLFE, Tom. La palabra pintada (Siruela)

WOLFE, Tom. ¿Quién teme a la Bauhaus feroz? (Siruela)

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Bibliografía complementaria: contextualización de contenidos y referentes de los distintos proyectos que se elaboren. Diversas páginas WEB relacionadas con cualquiera de los temas desarrollados durante el curso. Información permanente sobre exposiciones de interés en todo el país y fuera de él.

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.

Consideraciones Generales

Se evaluará en común por los tres profesores asignados a esta asignatura.

Criterios de evaluación

Instrumentos de evaluación
Recomendaciones para la evaluación.
Recomendaciones para la recuperación.

INSTALACIÓN (ESPACIO, LUGAR, TERRITORIO)**1.- Datos de la Asignatura**

Código	305823	Plan	182	ECTS	6
Carácter	Optativa	Curso	Master	Periodicidad	Semestre 2
Área	Escultura				
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	Studium			
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Gloria Duran Hernández Mora, Diego del Pozo, Ana Pol Colmenero	Grupo / s	
Departamento	HISTORIA DEL ARTES/BELLAS ARTES		
Área	ESCULTURA		
Centro	FACULTAD DE BELLAS ARTES		
Despacho			
Horario de tutorías			
URL Web			
E-mail	gloriadu@usal.es , diegodelpozo@usal.es , anapol@usal.es	Teléfono	

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
MODULO III
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Es una asignatura optativa en la que los/las estudiantes del máster tienen la oportunidad de adquirir competencias materiales, técnicas y conceptuales sobre los procesos de instalación y las prácticas experimentales de la obra en el espacio. Se tendrá la oportunidad de desarrollar habilidades y experiencias directas con los profesores encargados de la docencia, así como con los posibles colaboradores e invitados.

Perfil profesional.

Esta asignatura contribuye a formar personal cualificado y especializado en el ámbito de la producción, la exposición y la práctica artística dentro de instituciones culturales públicas y privadas así como en museos, centros de arte y empresas de gestión cultural.

Las salidas profesionales a las que pretende dar respuesta en esta máster son principalmente la creación artística en cualquiera de las modalidades y disciplinas de las Bellas Artes, el comisariado de exposiciones, la crítica de arte, la gestión cultural, la programación cultural y expositiva, el montaje y el diseño de exposiciones, la asesoría cultural especializada en arte contemporáneo, la mediación cultural y la formación de públicos interesados en las prácticas artísticas contemporáneas.

3.- Recomendaciones previas

Este Máster Universitario está dirigido preferentemente a licenciados o graduados en Bellas Artes. También a titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte y Humanidades, con buen expediente académico y motivados en profundizar en los campos de la producción artística y de las prácticas artísticas profesionales. Será necesario que el/la estudiante acredite un nivel de conocimiento del idioma español equivalente al B2 del marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

4.- Objetivos de la asignatura

1_El objetivo general es el de proporcionar al estudiante la más adecuada transmisión del conocimiento instalativo a la vez que una formación avanzada, especializada y multidisciplinar en el ámbito de las ideas sobre el espacio, lugar y territorio, ampliando y profundizando en los conocimientos obtenidos en el Grado en Bellas Artes, y/o en otros grados de humanidades afines.

2_Facilitar la comprensión y la identificación del arte moderno y contemporáneo acercando al estudiante a las prácticas expandidas de la escultura del siglo XX y XXI.

3_Facilitar instrumentos creativos y metodologías que les permitan una mayor autonomía.

4_Adquirir conocimientos sobre los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.

5_Habilitar al estudiante para el desarrollo de sus prácticas en entornos instalativos.

6_Estimular la experimentación. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para integrar de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan mostrar su práctica artística en todo tipo de espacios y formatos culturales.

7_Promover la transversalidad.

8_Mostrar como la influencia del arte ha transformado la práctica museológica.

9_Enseñar los nexos existentes entre conocimiento e invención.

10_Ayudar a defender el derecho de exposición y la independencia creativa.

11_Transmitir estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, afirmando la capacidad transformadora del arte como agente activo de la configuración artística.

5.- Contenidos

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA

1_La materia explora los métodos de producción artística contemporánea vinculándolos a las prácticas espaciales y a las relaciones del espectador/a con el espacio.

2_Desarrollo de las problemáticas relativas a las prácticas del arte en relación al lugar, el emplazamiento y el territorio tanto en el ámbito urbano como en la naturaleza.

3_Desarrollo y descripción de los modelos instalativos: *site-specific*, *environments* (ambientes) e intervenciones.

4_Genealogía y análisis de los modos de producción actuales desde el estudio de las influencias históricas provenientes, del espacialismo, la escultura expandida, los replanteamientos fenomenológicos y perceptivos y los modelos históricos de exponer.

5_Estudio de las relaciones multidisciplinares de la escultura y sus numerosos vínculos y conexiones con la arquitectura, el diseño, la escenografía, la pintura, la fotografía, el vídeo y el sonido.

6_Estudio de la contextualización socio-política de la intervención en el espacio público y del evento en su relación con el lugar (arte contextual y relacional).

7_Aproximaciones experimentales a la percepción del espacio mediante manipulaciones físicas o ambientales (el trampantojo, la luz y el sonido). Los espacios inmersivos.

DESARROLLO TEMÁTICO DE LOS CAMPOS

1_Historia y fenomenología del modelo expositivo. [Las influencias]

2_Lugares de la memoria. [El modelo histórico y el contemporáneo].

3_Del espacialismo histórico y su influencia actual al site specific.

- 4_ El espacio religioso como lugar contemporáneo.
- 5_ El taller y el estudio del artista como laboratorio instalativo.
- 6_ ¿Qué es una instalación?
- 7_ La dimensión político-social de la obra instalativa en relación al lugar.
- 8_ Metodologías experimentales y prácticas para la ejecución de la obra en el espacio e influencia de las disciplinas afines [Arquitectura, diseño e ingeniería].
- 9_ Sistemas constructivos, técnicas de la obra y discusión sobre los diferentes modelos instalativos.
- 10_ La ciudad, la naturaleza y el territorio como soportes específicos de la instalación.
- 11_ Experimentalidad y transdisciplinaridad. Evolución y entrecruzamiento de los procesos y las prácticas artísticas en la instalación contemporánea.
- 12_ Tipologías de los lugares y emplazamientos [Especies de espacios].
- 13_ La deslocalización instalativa.
- 14_ Antropología cultural del no-lugar.
- 15_ ¿De que tiempo es este lugar?
- 16_ Arte e investigación. Metodologías.

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG11

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo

histórico en la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG4. Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

CG11. Desarrollar la atención y capacidades perceptivo-cognitivas que colaboren en su práctica artística.

Específicas.

CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE17, CE19, CE21

CE2. Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.

CE8. Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.

CE9. Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

CE14. Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.

CE17. Inferir los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.

CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales.

CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Transversales.

NINGUNA

7.- Metodologías docentes

La parte de la asignatura metodológica y teórica se impartirá en forma de clase magistral, mientras que los talleres teórico-prácticos precisarán de una metodología de trabajo presencial y tutelado por los profesores que las impartan.

La docencia combinará los siguientes procedimientos:

1_ Clase magistral

2_ Clases prácticas en taller y laboratorio

3_ Seminarios y tutorizaciones

4_ Trabajos bibliográficos y de archivo [Biblioteca]

5_ Entrega de trabajos y evaluación de los mismos.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

		Horas dirigidas por el profesor		HORAS TOTALES
		Horas presenciales.	Horas no presenciales.	
Sesiones magistrales		12,5		
Prácticas	- En aula	24		
	- En el laboratorio	24		
	- En aula de informática			
	- De campo	6		
	- De visualización (visu)			
Seminarios		8	29,5	
Exposiciones y debates		6		
Tutorías				
Actividades de seguimiento online				
Preparación de trabajos		2	24,5	
Otras actividades (SALIDAS DE ESTUDIO)		12,5		
Exámenes		1		
TOTAL		96	54	150

9.- Recursos**Libros de consulta para el alumno**

- Ardene, P. (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: Cendeac.
- Augé, M. (1998). *Los no lugares: espacios del anonimato: una antropología de la modernidad*. Barcelona: Gedisa.
- Bachelard, G. (1975). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica
- De Oliveira, N., Oxley, N, Petry, M. (2001). *Installation art*, Londres: Thames and Thusond.
- Duque, F. (2001). *Arte Público y Espacio Político*. Madrid: Akal.
- Hal, F. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a final de siglo*. Madrid: Akal.
- H. Reiss, J. (1999). *From Margin to Center: The Spaces of Intallation*, Cambridge. Massachusetts: The MIT Press.
- Heidegger, M. (2009). *El arte y el espacio*. Barcelona: Herder.
- Krauss, R. (2008). *La escultura expandida*, en Foster, H. (Edt.) *La posmodernidad*, Barcelona: Kairós.
- Krauss, R. E. (2002). *Pasajes de la Escultura Moderna*. Madrid: Akal.
- Larrañaga, J. (2001). *Instalaciones*. Donostia-San Sebastián: Editorial Nerea.
- Maderuelo, J. (2008). *La idea del espacio*. Madrid: Editorial Akal.
- Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Ediciones Akal.
- Perec, G. (2004). *Especie de espacios*. Barcelona: Editorial Montesinos.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

1_ Recursos electrónicos:

- a) Plataforma Studium y diarium.usal.es/sinaga

2_ Otros Recursos:

- b) Proyecto de Innovación Docente ID2014-0010.
- c) Grupo de Investigación Artísticas (GIA) / GIR Universidad de Salamanca.
- d) Archivo bibliográfico y videográfico [Fondo docente]
- e) Oficial de Oficios (Asistencia en talleres y laboratorio).
- f) Colaboración permanente con el CRAI desde el ID2012_094.
- d) Archivo Sistemas materiales, instrumentales y experimentales [Fondo investigador]

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.

Consideraciones Generales

Nivel de adquisición de conocimientos y comprensión de los conceptos básicos de la materia.
Discusión crítica, reflexiva y participativa en el desarrollo de las clases.

Criterios de evaluación

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en el trabajo continuado del estudiante [Evaluación continua].

Instrumentos de evaluación

A través de prácticas de campo, ejercicios en el taller y presentaciones en relación a las clases magistrales se evaluará la participación y asistencia con un 25% de la calificación (Competencias CB9, CG11, CE2, CE12)

Los trabajos teórico-prácticos de estudio, investigación y archivo documental servirán para evaluar el trabajo individual del estudiante en el aula con un 25% de la calificación (Competencias CB8, CG1, CE9, CE17, CE21)

Mediante la realización y presentación de cada proyecto personal de producción artística con articulación de discurso teórico-práctico se evaluará el 50% de la calificación (Competencias CB6, CB10, CG2, CG3, CG4, CE3, CE7, CE8, CE12, CE14, CE19)

Recomendaciones para la evaluación.

Entrega del proyecto personal realizado por el estudiante.

Para la adquisición de las competencias previstas en esta materia se recomienda la asistencia y participación activa en todas las actividades programadas, el uso de las tutorías y especialmente la entrega final de los trabajos realizados.

Recomendaciones para la recuperación.

Se establecerá un proceso que apoye el perfil personal de cada estudiante.
--

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL**1.- Datos de la Asignatura**

Código	305821	Plan	182	ECTS	3
Carácter	Optativo	Curso	1º	Periodicidad	Semestre 2
Área	Pintura e Historia del Arte				
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	Campus virtual de la Universidad de Salamanca			
	URL de Acceso:	https://moodle2.usal.es/			

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Laura Gómez Vaquero y Fernando González García	Grupo / s	
Departamento	Historia del arte / Bellas Artes		
Área	Pintura		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	D 3. 8.		
Horario de tutorías	Miércoles, de 19.00 a 21.00 (previa petición por email)		
URL Web	https://bbaa.usal.es/personal/gomez-vaquero-laura/ https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/56314/detalle		
E-mail	laura.g.vaquero@usal.es fergogar@usal.es	Teléfono	

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia

MÓDULO III

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.

Es una asignatura de carácter optativo en la que los/las estudiantes del Máster tienen la oportunidad de ensayar y adquirir competencias técnicas y conceptuales sobre diversos aspectos de la producción audiovisual. En los talleres se trata de definir los marcos generales de las últimas tendencias artísticas. Se tendrá la oportunidad de integrar habilidades y experiencias directas con los profesores encargados de la docencia, así como con posibles participaciones de algunos de los principales especialistas en los contextos sobre los que versan los talleres, invitados para completar los recursos formativos.

Perfil profesional.

Esta asignatura constituye parte de la formación que conduce a los perfiles profesionales del título: personal cualificado y especializado en el ámbito de la producción y la práctica artística, su promoción y difusión en el entorno de instituciones culturales públicas, como museos y centros de arte, centros de producción de contenidos artísticos y empresas de gestión cultural. Las salidas profesionales a las que pretende dar respuesta en este máster son, entre otras, la formación de creadores plásticos en cualquiera de las modalidades y disciplinas de las Bellas Artes, el comisariado de exposiciones, la crítica de arte, la gestión cultural, la programación cultural y expositiva, el montaje y diseño de exposiciones, o la asesoría cultural especializada en arte contemporáneo, la mediación cultural o la formación y creación de públicos hacia las prácticas artísticas contemporáneas.

3.- Recomendaciones previas

Este Máster Universitario está dirigido preferentemente a licenciados o graduados en Bellas Artes. También a titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte y Humanidades, con buen expediente académico y motivados en profundizar en los campos de la producción artística y de las prácticas artísticas profesionales. Será necesario que el/la estudiante acredite un nivel de conocimiento del idioma español equivalente al B2 del marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

4.- Objetivos de la asignatura

El objetivo general es el de proporcionar al estudiante una formación avanzada, especializada y multidisciplinar en el ámbito de la producción audiovisual, ampliando y profundizando en los conocimientos obtenidos en el grado en Bellas Artes, y/o en otros grados de humanidades afines.

5.- Contenidos

En esta materia se analizarán las transformaciones ocurridas en el medio audiovisual durante los últimos años, trabajando con la realidad a la que se enfrentan los cambios de soporte y de distribución y canales de difusión, así como los tecnológicos. Se profundizará en el lenguaje del audiovisual en sus relaciones a nivel simbólico y cultural con los procesos de representación contemporáneos.

1. Introducción a la creación audiovisual

- 1.1. Espacios y escenarios: producción y circuitos.
- 1.2. Expresiones y prácticas.

2. Desarrollo de un proyecto audiovisual

- 2.1. Propuesta e investigación.
- 2.2. Formalización y desarrollo.

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Los estudiantes sabrán 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 - Los estudiantes serán 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 - Los estudiantes sabrán 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 - Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitirán continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

<p>CG1 – Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.</p> <p>CG2 – Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.</p> <p>CG3 – Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.</p> <p>CG4 – Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.</p> <p>CG6 – Desarrollar la capacidad de trabajar autónomamente.</p> <p>CG11 – Desarrollar la atención y capacidades perceptivo-cognitivas que colaboren en su práctica artística.</p>
<p>Específicas.</p> <p>CE2 - Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte.</p> <p>CE3 – Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.</p> <p>CE7 – Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.</p> <p>CE8 – Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.</p> <p>CE9 – Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.</p> <p>CE12 – Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.</p> <p>CE14 – Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.</p> <p>CE19 – Realizar proyectos de investigación artísticos originales.</p> <p>CE21 – Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.</p>
<p>Transversales.</p>

7.- Metodologías docentes

La parte de la asignatura metodológica y teórica se impartirá en forma de clase magistral o *masterclass*, mientras que los talleres teórico-prácticos precisarán de una metodología de trabajo presencial y tutelado constantemente por los profesores que las impartan. La docencia combinará los siguientes procedimientos:

- Clase magistral
- Clases prácticas
- Seminarios
- Trabajos
- Prueba de evaluación

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

Actividad Formativa	Horas Presenciales	Horas No Presenciales	Porcentaje presencial.
---------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

Clase magistral teórica: desarrollo de contenidos teóricos por parte del profesor		10,75				100%
Clase magistral práctica: desarrollo de contenidos prácticos de la asignatura		20				100%
Conferencia: exposición en profundidad de un tema o aspecto concreto desarrollado por un experto		3				100%
Seminarios		4		18,25		17,9 %
Salidas de estudio		3				0
Actividades de evaluación: presentación de trabajos, resolución de ejercicios		4		12		25 %
Total horas	75	Total Horas Presenciales	44,75	Total Horas no Presenciales	30,25	59,66%

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno

-Brea, J. L., "Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento. Postfotografía, post-cinema, post-media", *Acción Paralela*, n.º 5, <http://www.accpar.org/numero5/imagen.htm>.

-Jurado Martín, M. y Nieto Martín, A., "Nuevas propuestas, viejos circuitos. El papel de los festivales de cine españoles en la consolidación de los nuevos realizadores", *Secuencias. Revista de historia del cine*, n.º 39, 2014.

-LaFerla, J. y Reynal, S. (comps.), *Territorios audiovisuales: cine, vídeo, televisión, instalación, documental, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos*, Buenos Aires, Librería, 2012.

-Weinrichter, A., "El dulce porvenir de un artefacto", *Secuencias. Revista de Historia del cine*, n.º 32, 2010, pp. 11-33.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Se proporcionará bibliografía específica a lo largo del curso.

10.- Evaluación**Consideraciones Generales**

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en el trabajo continuado del estudiante, controlado periódicamente con diversos instrumentos de evaluación, tendentes a la correcta realización de un proyecto final contundente.

Criterios de evaluación

Sistema de evaluación	Ponderación mínima	Ponderación máxima
Asistencia y participación en clase	20	40
Seguimiento del trabajo individual del estudiante en el aula	15	30
Exposición de proyectos y resultados	30	60

Instrumentos de evaluación

- Proyecto audiovisual de creación individual.
- Dossier de proyecto audiovisual.
- Participación en clases prácticas.

Recomendaciones para la evaluación.

Para la adquisición de las competencias previstas se recomienda la asistencia y participación activa en todas las sesiones programadas y al uso de tutorías, especialmente aquellas referentes al desarrollo del proyecto.

Recomendaciones para la recuperación.

Asistir a la revisión de notas para hacer un plan de trabajo personalizado de cara a la siguiente convocatoria que comprenderá la consecución de un proyecto de creación audiovisual.

Metodologías Artísticas Contemporáneas: práctica, producción e investigación II

1.- Datos de la Asignatura

Código	305812	Plan	182	ECTS	3
Carácter	Obligatorio	Curso	1º	Periodicidad	Semestre 1
Área	Pintura, Dibujo, Escultura e Historia del Arte				
Departamento	Historia del Arte / Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	Studium			
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Víctor del Río, Alberto Santamaría, Laura Gómez Vaquero	Grupo / s	
Departamento	Historia del Arte / Bellas Artes		
Área	Historia del Arte		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho			
Horario de tutorías	Martes 13:00-14:30		
URL Web			
E-mail	victordelrio@usal.es, albertosantamaria@usal.es, laura.g.vaquero@usal.es	Teléfono	

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Bloque I: Metodológico
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Perfil profesional.

Licenciados o graduados en Bellas Artes. También titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte y Humanidades, que acrediten formación en los campos de producción y prácticas artísticas profesionales.

3.- Recomendaciones previas

Interés y/o experiencia previa en el desarrollo de estrategias procesuales relacionadas con proyectos artísticos personales. Haber cursado la asignatura "Metodologías artísticas contemporáneas: práctica, producción e investigación I". Aquellos/as estudiantes sin experiencia previa en estudios artísticos de carácter práctico, podrán coordinar y aplicar los contenidos de esta asignatura a sus proyectos (terminados o en proceso) de aquellas asignaturas de 4º curso del Grado en Bellas Artes que se les hayan exigido como requisito previo a su matriculación en el máster: "Idea, Concepto y Proceso en la Creación Artística III" y/o "Metodología del Proyecto II", en cualquiera de las especialidades que contempla el Grado en Bellas Artes.

4.- Objetivos de la asignatura

- Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para realizar trabajos de investigación.
- Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica artística en todo tipo de espacios y formatos culturales.
- Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.
- Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
- Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.
- Utilizar herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
- Presentar estrategias de creación artística bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

5.- Contenidos

- Abordar las diversas posibilidades metodológicas que se han elaborado en el ámbito artístico contemporáneo a través del análisis y debate de casos de estudio contemporáneos donde se trabaje la cuestión metodológica como parte del acto creativo.
- Presentación de webs, modelos de dossiers y memorias en el ámbito de la producción artística.
- Dotar al estudiante de conocimientos que colaboren en la formulación y aplicación de su propia metodología para la elaboración de un proyecto artístico personal.

6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Básicas/Generales.

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG9, CG11

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG4. Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

CG11. Desarrollar la atención y capacidades perceptivo-cognitivas que colaboren en su práctica artística.

Específicas.
<p>CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21</p> <p>CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.</p> <p>CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.</p> <p>CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.</p> <p>CE9. Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.</p> <p>CE14. Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.</p> <p>CE15. Relacionar la práctica artística propia con otras disciplinas y ser capaz de colaborar con otros agentes.</p> <p>CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales.</p> <p>CE20. Establecer sistemas de producción adecuados a las distintas disciplinas artísticas.</p> <p>CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.</p>
Transversales.
-

7.- Metodologías docentes

1. Clases teóricas: Exposición por parte del/de la profesor/a de las ideas fundamentales sobre cada tema, indicando los aspectos más problemáticos, con especial referencia a casos concretos.
2. Exposiciones y debates: Discusión a partir de textos y obras o propuestas artísticas, intentando mostrar aquellos aspectos susceptibles de ser replanteados y las nuevas vías de investigación.
3. Seminarios y talleres: Se diseñarán a principio de curso de acuerdo con el perfil del grupo para adaptarlos de manera más eficaz a los intereses de los estudiantes. Trabajo a partir de ejemplos de creadores y procesos modélicos para analizar su trabajo de investigación artístico. Puestas en común y defensa de un proyecto artístico personal, de cara a un supuesto metodológico con análisis de las herramientas metodológicas que están utilizando.
4. Tutorías personalizadas: Se impartirán conforme al horario establecido a principio de curso (podrán programarse individualmente o en grupos y adaptarse a circunstancias concretas).
5. Taller para la elaboración de una memoria de un proyecto y/o un dossier artístico, de cara a su presentación en foros como convocatorias públicas de ayuda a proyectos artísticos, galerías, museos.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

	Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales				
Prácticas	- En aula	10,75		10,75
	- En el laboratorio	23		23
	- En aula de informática			
	- De campo			
	- De visualización (visu)			
Seminarios	4	18,25		32,25
Exposiciones y debates				
Tutorías				
Actividades de seguimiento online				
Preparación de trabajos				
Otras actividades (detallar)	3			3
Exámenes	4	12		16
TOTAL	44,75	48,5		85

9.- Recursos

Libros y artículos de consulta para el alumno
<ul style="list-style-type: none"> - AMORÓS BLASCO, L. (2005) <i>Abismos de la mirada. La experiencia límite en el autorretrato último</i>. Murcia: Cendeac. - (2019) Estrategias discursivas en la ideación de un proyecto artístico a partir de la biografía y la obra de Rachel Ruysch. Revista <i>Asparkia. Investigació Feminista</i>. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Asparkia.2019.34.5 - BELMONTE, M. (2002) <i>Enseñar a investigar. Orientaciones prácticas</i>. Bilbao: Ed. Mensajero. - BOURRIAUD, N. (2004) <i>¿Post-Producción: La Cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo?</i> Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo. - BORGdorff, H. (2006). <i>The debate on research in the arts. Sensuous knowledge</i>. Bergen: Bergen National Academy of the Arts. - BREA, J.L.(2002) <i>La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales</i>, Salamanca: Centro de Arte de Salamanca, 2002. - (2004) <i>Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural</i>. Murcia: CENDEAC. - (2007). <i>Libro blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado español</i>. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). - BUCHLOH, B. (2004) <i>Formalismo e historicidad modelos y métodos en el arte del siglo XX</i>. Madrid: Akal. - BUSCH, K. (2009). "Artistic research and the poetics of knowledge", en <i>Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods</i>. Vol. 2 (2), pp. 1-9. - ELKINS, J. (ed.) (2014). <i>Artists with PhD. On the new doctoral degree in studio art</i>. Washington, DC: New Academia Publishing. - ESTEVE DE QUESADA, A. (2002). <i>Creación y proyecto: el método en diseño y otras artes</i>. Valencia: Ed. Alfons el Magnánim. - GROYS, B. (2005) <i>Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural</i>. Valencia: Pretextos. - HANNULA, M. [et. al] (2014), <i>Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the</i>

<p><i>Public.</i> Berna: Peter Lang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOUBOVÁ A. y JOBERTOVÁ, D. (eds.) (2017). <i>Artistic research – Is there some method?</i> Praga: Academy of Performing Arts. - LESAGE, D. (2009). "Who's afraid of artistic research?" en <i>Art & Research</i>, 2(2), 2009, pp. 1-10. - LILJA, E. (2015). <i>Art, research, empowerment. On the artist as researcher.</i> Stocolmo: Ministerio de Educación e investigación de Suecia. - MIRANDA BERASATEGI, O. (2019). "Ondas expansivas, cierres geológicos (algunas notas sobre la investigación en arte)" en CASADO de la ROCHA (ed.) (2019). <i>Cultura dual. Nuevas identidades en interacción universidad-sociedad.</i> Madrid: Plaza y Valdés, pp. 231-242. - MORAZA, J. L. (2007) <i>Ornamento y ley. Procesos de contemporización y normatividad en arte contemporáneo.</i> Murcia: CENDEAC. - RAMÍREZ, J. A. (1999). <i>Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte.</i> Barcelona: Ediciones del Serbal 1999. - ROSE, G. (2012). <i>Visual methodology. An introduction to researching with visual materials.</i> Oxford: Oxford University. - (2014). "On the relation between 'visual research methods' and contemporary visual culture" en <i>Sociological Review</i>, 2014, Vol.62(1), pp.24-46 - SCHINDLER, J. (2018). <i>Subjectivity and synchrony in artistic research: Ethnographic insights, culture and social practice.</i> Bielefeld: Transcript Verlag. - VV.AA. (2006) <i>Primer catálogo de proyectos de creación visual.</i> Madrid: Trama.
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Durante el curso se entregará bibliografía complementaria para apoyar los distintos bloques temáticos, así como los distintos procesos y métodos creativos que lleve a cabo el estudiante en su práctica artística y/o investigadora.

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.

Consideraciones Generales

Esta asignatura estará sometida a un proceso de evaluación continua con un examen final

Criterios de evaluación

20% Asistencia y participación activa en clase.

20% Seminarios grupales y presentación de trabajos en el aula.

60% Los resultados del aprendizaje se evaluarán mediante una descripción del proceso creativo personal (documentada en memoria escrita y dossier del proyecto artístico) que contenga al menos: 1) Una descripción general de los métodos discutidos en el curso, relacionados con el proyecto individual 2) la relación entre el método de investigación del proyecto final (ya sea físico o en proceso) de cada estudiante de máster y la literatura científica con los contenidos del curso, y 3) La aplicación específica de la metodología utilizada y el resultado esperado del método de investigación, 4) Posibles opciones de comunicación y transferencia del proyecto artístico en el ámbito cultural.

Instrumentos de evaluación

Evaluación continua a partir de la entrega de las tareas propuestas a través de studium

Examen final para aquellas que superen el curso rendimiento académicos: Presentación de las tareas propuestas durante la evaluación continua y defensa tanto oral como escrita del proyecto artístico personal.
Recomendaciones para la evaluación.
Entrega en tiempo y forma de los trabajos propuestos siguiendo las pautas marcadas por el/la profesor/a de la asignatura.
Recomendaciones para la recuperación.
Las mismas que para la evaluación, no obstante se especificarán al principio de la asignatura.

METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS: PRÁCTICA, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN I

1.- Datos de la Asignatura

Código	305811	Plan		ECTS	6
Carácter	Obligatorio	Curso	Máster	Periodicidad	Semestre 1
Área	Pintura, Dibujo, Escultura e Historia del Arte				
Departamento	Historia del Arte / Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	Studium			
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Carmen González García	Grupo / s	
Departamento	Historia del Arte / Bellas Artes		
Área	Pintura		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	Aula de Pintura I. Despacho 2		
Horario de tutorías	Miércoles de 9 a 11 h.		
URL Web	https://bbaa.usal.es/estudios/master/		
E-mail	cmngonzalez@usal.es	Teléfono	923294620

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Bloque I: Metodológico
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Perfil profesional.
Licenciados o graduados en Bellas Artes. Titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía o en Historia del Arte y Humanidades, que acrediten formación en los campos de producción y prácticas artísticas profesionales.

3.- Recomendaciones previas

Experiencia previa en el desarrollo de procesos creativos. Aquellos/as estudiantes sin experiencia en estudios artísticos de carácter práctico, podrán coordinar y aplicar los contenidos de esta asignatura con los de aquellas asignaturas de 4º curso del Grado en Bellas Artes en que se hayan matriculado como requisito previo a su inscripción en el máster, a saber: "Idea, Concepto y Proceso en la Creación Artística III" y/o "Metodología del Proyecto II", en cualquiera de las especialidades que contempla el Grado en Bellas Artes.

4.- Objetivos de la asignatura

- Se pretende que el estudiante identifique los distintos métodos de investigación artística desde un análisis dual del proceso creativo como objeto de estudio y como sistema de producción.
- Que el estudiante aprenda a desentrañar, través de ejemplos paradigmáticos, las cuestiones referentes al uso de métodos de investigación cualitativa en las fases de producción y experimentación del proceso creativo.
- Que el estudiante sepa discriminar los distintos tipos y fases de conocimiento en el proceso de investigación artística y valorar los procedimientos de comunicación, transferencia y fiabilidad, así como el concepto de validación del artista.

5.- Contenidos

- Recorrido por la epistemología de la investigación artística y sus procesos, desde la producción plástica y la culminación expositiva. Se tratará de dar visibilidad a los mecanismos por los cuales la investigación artística genera conocimiento y los rasgos que la caracterizan.
- Análisis de los dispositivos de producción, recepción, diseminación y transferencia de la obra artística, así como los desafíos que afronta la investigación específica en arte en el ámbito académico e institucional.
- Estudio de las propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que permitan al estudiante realizar sus propios trabajos artísticos y/o curatoriales.
- Enseñanza y manejo de instrumentos necesarios que permitan integrar los conocimientos del estudiante en procesos autónomos de creación y/o experimentación interdisciplinar, y desarrollar su propia práctica artística en todo tipo de espacios y formatos culturales.
- Manejo de herramientas para la gestión bibliográfica y búsqueda de fuentes de información para la investigación en arte y humanidades. Interpretación crítica de documentación y materiales proporcionados por artistas.
- Análisis de las funciones que el arte contemporáneo ha desempeñado en los contextos socioculturales donde ha sido generado. Conocer la evolución de las distintas formas artísticas de expresión, interacción e influencia sociocultural, y comprender cómo estas configuran nuestro presente y condicionan el futuro.
- Presentación de estrategias de creación artística bajo la conciencia transformadora del arte, como agente activo en la configuración de la cultura contemporánea.

6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Básicas/Generales.

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG11

Específicas.

CE3, CE6, CE7, CE9, CE14, CE19, CE20, CE21

Transversales.**7.- Metodologías docentes**

1. Clases teóricas: Exposición por parte del profesorado de las ideas fundamentales sobre cada tema, indicando los aspectos más problemáticos, con especial referencia a casos concretos.
2. Exposiciones y debates: Discusión a partir de textos y propuestas artísticas, intentando mostrar aquellos aspectos susceptibles de ser replanteados y las nuevas vías de investigación.
3. Seminarios y talleres: Clases interactivas con actividades de carácter práctico individual o en grupos reducidos y relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura. Estos seminarios se diseñarán de acuerdo al perfil de los estudiantes para adaptarlos eficientemente a sus intereses y necesidades particulares. Estudio de creadores y procesos modélicos para analizar su trabajo de investigación artístico. Puesta en común y defensa de proyectos artísticos y/o curatoriales, analizando las herramientas metodológicas que se deban emplearse en cada caso e incluyendo diagramas o mapas conceptuales.
4. Tutorías personalizadas: Se impartirán conforme al horario establecido a principio de curso (podrán programarse individualmente o en grupos y adaptarse a circunstancias concretas).
5. Taller para el análisis crítico de proyectos, autores y metodologías de investigación artística.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

	Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales				
Prácticas	- En aula	12,5		12,5
	- En el laboratorio	44		50
	- En aula de informática			
	- De campo			
	- De visualización (visu)			
Seminarios	8	12,5		20,5
Exposiciones y debates	5			5
Tutorías	5			5
Actividades de seguimiento online		7		7
Preparación de trabajos		10		10
Otras actividades (salidas de estudio)	12,5			12,5
Exámenes y actividades de evaluación	9	24,5		27,5
TOTAL	96	54		150

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno

- AMBROZIC, Mara y VETTESE, Angela, 2013. *Art as a thinking process. Visual forms of knowledge production*. Berlín: Sternberg Press.
- BORGDORFF, Henk, 2006. *The debate on research in the arts. Sensuous knowledge*. Bergen: Bergen National Academy of the Arts.
- BORGDORFF, Henk, 2012. *The conflict of the faculties*. Leiden: Leiden University Press.
- BREA, José Luis (coord.), 2007. *Libro blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado español*. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
- BUSCH, Kathrin, 2009. "Artistic research and the poetics of knowledge", en *Art & Research: A Journal of Ideas, Contexts and Methods*. Vol. 2 (2), pp. 1-9.
- ELKINS, James (ed.), 2014. *Artists with PhD. On the new doctoral degree in studio art*. Washington, DC: New Academia Publishing.
- HANNULA, Mika [et. al] 2014, *Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public*. Berna: Peter Lang.
- KOUBOVÁ A. y JOBERTOVÁ, D. (eds.), 2017. *Artistic research – Is there some method?* Praga: Academy of Performing Arts.
- LESAGE, Dieter, 2009. "Who's afraid of artistic research?" en *Art & Research*, 2(2), 2009, pp. 1-10.
- LILJA, Efva, 2015. *Art, research, empowerment. On the artist as researcher*. Stocolmo: Ministerio de Educación e investigación de Suecia.
- MADOFF, Steven Henry (ed.), 2009. *Art school : (propositions for the 21st century)*. Cambridge: MIT.
- MIRANDA BERASATEGI, Olaia, 2019. "Ondas expansivas, cierres geológicos (algunas notas sobre la investigación en arte)" en CASADO de la ROCHA (ed.), 2019. *Cultura dual. Nuevas identidades en interacción universidad-sociedad*. Madrid: Plaza y Valdés, pp. 231-242.
- ROSE, Gillian, 2012. *Visual methodology. An introduction to researching with visual materials*. Oxford: Oxford University.

- ROSE, Gillian, 2014. "On the relation between 'visual research methods' and contemporary visual culture" en *Sociological Review*, 2014, Vol.62(1), pp.24-46
- SCHINDLER, Johanna, 2018. *Subjectivity and synchrony in artistic research: Ethnographic insights, culture and social practice*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- WILSON, Mick y VAN RUITEN, Schelte, 2013. *The SHARE education handbook for artistic research*. Amsterdam: Valand Academy; Dublin: Dublin Institute of Technology y ELIA.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Al comienzo de la asignatura se proporcionarán los materiales para su consulta, así como cualquier otra referencia necesaria para el aprendizaje.

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.

Consideraciones Generales

Esta asignatura estará sometida a un proceso de evaluación continua

Criterios de evaluación

20% Asistencia y participación activa en clase.

30% Seminarios grupales y presentación de trabajos en el aula.

50% Los resultados del aprendizaje se evaluarán mediante el análisis del proceso creativo (documentado mediante memoria escrita y dossier de un supuesto de investigación artística) que contenga al menos: 1) una descripción general de los métodos discutidos en la asignatura, relacionándolos con el proyecto personal, 2) la relación entre el método de investigación del proyecto individual (ya sea real o supuesto) y la literatura científica facilitada durante el curso, 3) la aplicación de la metodología utilizada acorde al resultado deseado, 4) propuestas de comunicación y transferencia del proyecto artístico en el ámbito cultural.

Instrumentos de evaluación

Evaluación continua mediante la entrega de trabajos de reflexión y documentación en torno a las distintas metodologías artísticas y el análisis de proyectos de otros creadores, siempre en relación con el proceso creativo personal.

Examen final para aquellos estudiantes que no hayan superado la asignatura por rendimiento académico durante el curso: Presentación de todos los trabajos propuestos en la evaluación continua y defensa oral de un supuesto de investigación artístico/expositivo personal.

Recomendaciones para la evaluación.

Entrega en tiempo y forma de los trabajos propuestos siguiendo las pautas marcadas por los profesores de la asignatura. Se recomienda hacer uso de las tutorías durante el transcurso lectivo de la asignatura.

Recomendaciones para la recuperación.

Las mismas que para la evaluación.

Prácticas Colaborativas

1.- Datos de la Asignatura

Código	305818	Plan		ECTS	6
Carácter	optativo	Curso	Máster	Periodicidad	Semestre 2
Área	Escultura				
Departamento	Departamento de Historia del Arte / Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:				
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Diego del Pozo Barriuso	Grupo / s	único
Departamento	Departamento de Historia del Arte / Bellas Artes		
Área	Escultura		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho			
Horario de tutorías			
URL Web			
E-mail	diegodelpozo@usal.es	Teléfono	647391937

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

<p>Bloque formativo al que pertenece la materia</p> <p>La asignatura pertenece al modulo III. Módulo que acoge las prácticas en talleres. Éste es el bloque destinado a la práctica y producción artística. Pertenece, por tanto, a una serie de talleres de carácter optativo que tratan de ofrecerse como espacios para el diálogo y experimentación de las propuestas artísticas de cada estudiante, con el objetivo de enriquecer su práctica y su proyecto artístico personal.</p>
<p>Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.</p> <p>Si bien este Máster no contempla especialidades, sí es importante destacar el carácter y el</p>

sentido de la optatividad. Las asignaturas optativas propuestas responden a un patrón vinculado a las diversas formas expresivas que hoy se disponen en el ámbito profesional de las artes. Esta optatividad está marcada por un fuerte impulso transversal que permitirá al alumnado interesado por un modo concreto de expresión acercarse a otras propuestas y de este modo enriquecer su propia investigación.

Esta es, así, una asignatura a través de la que los/las estudiantes del máster pueden contactar y comenzar a profundizar en las prácticas colaborativas artísticas. Se trata de ofrecer a los/las estudiantes la posibilidad de integrar experiencias derivadas de estas prácticas que contribuyan a enriquecer sus diversos proyectos personales, cualquiera que sean las metodologías o lenguajes a través de los que discurren. La participación será experiencial y dialógica tanto con el profesor encargado de la docencia como con lxs artistas invitadxs.

Perfil profesional.

Creación artística: procesos relacionados con este campo de pensamiento y práctica.
Cualquier persona interesada en profundizar en los ámbitos relacionados con la práctica y la producción artísticas.

3.- Recomendaciones previas

El programa del máster no establece recomendaciones previas para esta asignatura de carácter optativo, para la que tampoco es necesario haber tenido una formación/experiencia previa (específica) en sus contenidos (más allá de las recomendaciones propias del título).

4.- Objetivos de la asignatura

El objetivo general es ampliar el panorama de metodologías y procesos artísticos, de manera que los/las estudiantes puedan integrar en sus prácticas la versatilidad (de soportes, registros, lenguajes, acciones, gestos) propia de lo artístico. Así se profundizará en cuestiones relativas al proceso, contexto y co-autoría a través de procesos cognitivos y perceptivos que implican la experiencia. Se tratará también de ofrecer genealogías para conocer las posibilidades de las prácticas colaborativas.

-Proveer de los recursos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica artística en todo tipo de espacios y formatos culturales.

-Profundizar en los *modos de hacer* adoptados por otros/as artistas en sus prácticas colaborativas.

-Analizar diferentes funciones que estas prácticas han planteado en relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado. Conocer el trascurso de las diferentes formas de expresión, sus interacciones e influencias mutuas, y comprender como éstas configuran el presente y condicionan el futuro.

-Presentar un panorama amplio de prácticas colaborativas y de su idiosincrasia, caracterizada por la hibridación con otros modos de hacer artísticos.

-Observar y analizar aspectos propios de las prácticas colaborativas bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

5.- Contenidos

En el taller de Prácticas Colaborativas se profundizará en una serie de *modos de hacer* fundamentales que se han consolidado en el arte y cultura contemporáneas en las últimas tres décadas. Se trata de las Prácticas Colaborativas, en las que son determinantes los procesos y las acciones situadas en un contexto concreto.

En estas prácticas el/la artista o muy habitualmente grupos de artistas desarrollan sus producciones gracias a la colaboración con personas, grupos o comunidades. Las relaciones que se establecen entre las partes involucradas suele caracterizarse por el compromiso, la comunicación y la escucha compartidas, así como la implicación, organización y cooperación mutuas, de modo que en muchas ocasiones hablamos de co-autoría.

También se trabajará en este taller sobre los retos, la especificidad y operatividad de estas prácticas para afectar a la estructura socio-política de las comunidades y de las sociedades contemporáneas. Estas comunidades en muchas ocasiones están constituidas por mujeres, minorías sexuales o grupos de personas excluidas de buenas condiciones de vida.

Todxs lxs estudiantes en el taller realizarán producciones artísticas, ejercicios y experimentaciones de manera colectiva y colaborativa siguiendo unos modos de hacer específicos. Las metodologías artísticas colaborativas suelen caracterizarse por un hacer multidisciplinar en cuanto formas, técnicas y concepciones estéticas.

Estas metodologías son fundamentales para impulsar relaciones transversales con los contenidos y prácticas de las otras asignaturas y talleres del Máster.

Serán un referente para el taller de Prácticas Colaborativas obras y proyectos de artistas y/o grupos de artistas muy diferentes entre sí como: Lygia Clark, colectivo Group Material, colectivo Guerrilla Girls, colectivo Nes Pa Plier, proyecto "Park Fiction Hamburgo", Peter Watkins, Jeremy Deller, Francis Alys, Alejandra Riera, Thomas Hirschhorn, Petra Bauer, Annette Krauss, colectivo Superflex, colectivo Chto Delat, colectivo Gelitin, colectivo no.w.here., colectivo Etcétera, colectivo Ala Plástica, colectivo Iconoclasistas, colectivo Mujeres Creando o los proyectos del Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental (LAAV) del DEAC del MUSAC de León entre otrxs...

6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Básicas/Generales.

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en

la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis

a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG5. Observar y trasladar a la comunicación verbal cuestiones del ámbito de la práctica y producción artística.

CG8. Identificar y organizar una práctica artística personal y continuada en el tiempo para aplicarla

a su producción.

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

CG10. Producir una práctica artística situada.

CG11. Desarrollar la atención y capacidades perceptivo-cognitivas que colaboren en su práctica artística.

Específicas.

CE2. Comprender con sentido crítico la dimensión colectiva, participativa, colaborativa y de incidencia social del arte.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.

CE8. Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.

CE9. Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

CE11. Identificar y entender los problemas del arte.

CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

CE13. Tener capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

CE16. Documentar la producción artística.

CE18. Tener capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos.

CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales.

CE20. Establecer sistemas de producción adecuados a las distintas disciplinas artísticas.

CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Transversales.

7.- Metodologías docentes

La metodología que emplea esta asignatura trata de dotar al estudiante de una comprensión del arte moderno y contemporáneo y de averiguar como se producen los procesos artísticos del arte actual en relación a las prácticas colaborativas. La investigación metodológica que utiliza esta asignatura pertenece por tanto, al campo de la Fenomenología del arte.

Para facilitar el acercamiento del estudiante a estas cuestiones, se le facilita una amplia literatura artística y una amplia documentación visual y procesual que le oriente y ordene su propio proyecto. También se abordarán una serie de prácticas relativas a procesos cognitivo-perceptivos y a las relaciones que se contruyen entre proceso-contexto-co-autoría.

El modelo experiencial abordado en un formato de taller (workshop) ayuda en el entendimiento-compreensión de una serie de prácticas artísticas que pueden colaborar a enriquecer los lenguajes y metodologías creativas propios de cada estudiante.

Esta complejidad de métodos cognitivos trata de encontrar caminos (transportes y continuidades) que permitan (a los/las estudiantes) acceder de alguna forma a sus propios dispositivos creativos personales y lograr activarlos.

Según el cuadro que sigue (véase siguiente apartado) la asignatura se articula a través de horas presenciales de taller y horas destinadas a actividades de experimentación y prácticas autónomas de cada estudiante que colaborarán en el entendimiento y desarrollo de su proyecto final.

Estas metodologías se articularán, a su vez, a través de diversos procedimientos; tales como: seminarios, debates, asesoramiento en el proyecto personal de cada estudiante, clases magistrales o prácticas en el taller (laboratorio experimental).

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

	Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales	12,5			
Prácticas	- En aula			
	- En el laboratorio	40		
	- En aula de informática			
	- De campo			
	- De visualización (visu)	10		
Seminarios	8			
Exposiciones y debates	6			
Tutorías				
Actividades de seguimiento online				
Preparación de trabajos	5	54		
Salidas del estudio	5			
Exámenes o Presentación de proyectos	9,5			
TOTAL	96	54		150

9.- Recursos**Libros de consulta para el alumno**

Bishop, Claire. "Participation". London: Whitechapel; Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

Grant, Kester. "The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context". Durham: Duke University Press, 2011.

Krauss, Rosalind. "La escultura en el campo expandido" en VV.AA., "La Postmodernidad". Barcelona. Edit. Kairos, 1985.

Latour, Bruno/ Weibel Peter. "Making Things Public : Atmospheres of Democracy". Peter Weibel y Bruno Latour, Edit. MIT Press, 2005.

Lippard, Lucie. "Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972." Madrid. Akal, 2004.

VV.AA. "Modos de hacer : arte crítico, esfera pública y acción directa". Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

VV.AA. "Glosario Imposible. Sobre lo colaborativo en las prácticas artísticas en España". Madrid. Edit. Hablar en Arte y Collaborative Art Partnership Programme, 2018.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Se proporcionará a los/las estudiantes listas de plataformas y repositorios on-line, que faciliten el visionado de recursos específicos.

Se ofrecerán fuentes textuales provenientes de escritos de artistas y entrevistas a artistas.

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
<p>La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en la participación en los talleres y el trabajo continuado del/la estudiante, la puesta en común periódica de lo realizado y la presentación final de sus proyectos en el día indicado.</p> <p>Los talleres relativos a esta asignatura colaboran en el proyecto personal del/la estudiante. De forma que se mantendrá una relación dialógica respecto al proyecto personal.</p>
Criterios de evaluación
<p>Nivel de integración de conocimientos y comprensión de los conceptos transmitidos en la materia.</p> <p>Actitud crítica, reflexiva y participativa demostrada en el desarrollo de los talleres.</p> <p>Presentación ante el grupo y el profesor del proyecto del/la estudiante</p>
Instrumentos de evaluación
<p>Seguirá los modelos propios de la evaluación continua.</p> <p>Porcentajes orientativos:</p> <p>Asistencia y participación en los talleres 25%</p> <p>Proceso de seguimiento y diálogo sobre el proyecto personal 25%</p> <p>Exposición del proyecto/resultados 50%</p>
Recomendaciones para la evaluación.
<p>Presentación del proyecto personal (en curso) realizado por el estudiante.</p> <p>Para la adquisición de las competencias previstas en esta materia se recomienda la asistencia y participación activa en todas las actividades programadas, el uso de las tutorías y especialmente las referentes a la revisión de los proyectos.</p>
Recomendaciones para la recuperación.
<p>Se establecerá un proceso personalizado que procure el desarrollo del perfil de cada estudiante.</p>

Prácticas performativas (percepción, cuerpo y espacio)

1.- Datos de la Asignatura

Código	305819	Plan		ECTS	3
Carácter	optativo	Curso	Máster	Periodicidad	
Área	Escultura				
Departamento	Departamento de Historia del Arte / BBAA				
Plataforma Virtual	Plataforma:				
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Ana Pol Colmenares	Grupo / s	único
Departamento	Departamento de Historia del Arte / BBAA		
Área	Escultura		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho			
Horario de tutorías			
URL Web			
E-mail	anapol@usal.es	Teléfono	

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

<p>Bloque formativo al que pertenece la materia</p> <p>La asignatura pertenece al modulo III. Módulo que acoge las prácticas en talleres. Éste es el bloque destinado a la práctica y producción artística. Pertenece, por tanto, a una serie de talleres de carácter optativo que tratan de ofrecerse como espacios para el diálogo y experimentación de las propuestas artísticas de cada estudiante, con el objetivo de enriquecer su práctica y su proyecto artístico personal.</p>
<p>Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.</p>

Si bien este Máster no contempla especialidades, sí es importante destacar el carácter y el sentido de la optatividad. Las asignaturas optativas propuestas responden a un patrón vinculado a las diversas formas expresivas que hoy se disponen en el ámbito profesional de las artes. Esta optatividad está marcada por un fuerte impulso transversal que permitirá al alumnado interesado por un modo concreto de expresión acercarse a otras propuestas y de este modo enriquecer su propia investigación.

Esta es, así, una asignatura a través de la que los/las estudiantes del máster pueden contactar y comenzar a profundizar en las prácticas performativas. Se trata de ofrecer a los/las estudiantes la posibilidad de integrar experiencias derivadas de estas prácticas que contribuyan a enriquecer sus diversos proyectos personales, cualquiera que sean las metodologías o lenguajes a través de los que discurren. La participación será experiencial y dialógica tanto con la profesora encargada de la docencia como con las artistas invitadas.

Perfil profesional.

Creación artística: procesos relacionados con este campo de pensamiento y práctica.
Cualquier persona interesada en profundizar en los ámbitos relacionados con la práctica y la producción artísticas.

3.- Recomendaciones previas

El programa del máster no establece recomendaciones previas para esta asignatura de carácter optativo, para la que tampoco es necesario haber tenido una formación/experiencia previa (específica) en sus contenidos (más allá de las recomendaciones propias del título).

4.- Objetivos de la asignatura

El objetivo general es ampliar el panorama de metodologías y procesos artísticos, de manera que los/las estudiantes puedan integrar en sus prácticas la versatilidad (de soportes, registros, lenguajes, acciones, gestos) propia de lo artístico. Así se profundizará en cuestiones relativas al espacio, cuerpo y movimiento a través de procesos cognitivos y perceptivos que implican la experiencia. Se tratará también de ofrecer genealogías para conocer las posibilidades de las prácticas performativas.

-Proveer de los recursos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica artística en todo tipo de espacios y formatos culturales.

-Profundizar en los *modos de hacer* adoptados por otros/as artistas en sus prácticas performativas.

-Analizar diferentes funciones que estas prácticas han planteado en relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado. Conocer el trascurso de las diferentes formas de expresión, sus interacciones e influencias mutuas, y comprender

como éstas configuran el presente y condicionan el futuro.

-Presentar un panorama amplio de prácticas performativas y de sus hibridaciones con otros modos de hacer artísticos.

-Observar y analizar aspectos propios de las prácticas performativas bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

5.- Contenidos

Las prácticas performativas han orbitado sobre el cuerpo y sus capacidades como sistema simbólico y sensible. El cuerpo se convirtió así en un laboratorio de indagaciones estéticas, cognitivas y políticas capaz de generar todo un sistema de prácticas sensibles cuya atención toca el espacio, el tiempo, el movimiento. Actualmente es casi imposible entender lo que está sucediendo en el campo de las llamadas artes vivas (danza-teatro-performance) sin conocer toda una serie de prácticas performativas que se inician con las vanguardias y que han conseguido no sólo difuminar las fronteras entre esos terrenos disciplinares (durante mucho tiempo firmemente separados), sino poner en cuestión muchas de las distinciones de la experiencia moderna que trataba de oponer el hacer al pensar, la creación y la investigación, el arte y la vida cotidiana, el sujeto y el objeto o el par artista/actuante-espectador.

Muchas de las propuestas artísticas actuales tratan ahora de imaginar prácticas sensibles que exploran y experimentan con los sentidos y percepciones y que invitan a pensar y hacer desde/con el cuerpo en su relación con el mundo y con los/as otros/as. Son procesos que a su vez involucran necesariamente un conocimiento situado.

En los talleres vinculados a esta materia abordaremos cuestiones perceptivas y del ámbito de lo sensible en relación a las prácticas artísticas. También nos acercaremos a diferentes genealogías de prácticas performativas que colaboran intensamente en la disolución de las disciplinas (o de los terrenos estancos). Valoraremos además estas prácticas artísticas en relación a su estrecho vínculo con la experimentación de la temporalidad y a las relaciones que se establecen con el espacio y desde este eje tiempo-espacio las poéticas del movimiento. Trabajaremos la observación y experimentación de los campos compartidos de atención sensorial. Apostaremos por los desvíos, las ensoñaciones y el cultivo de los gestos.

Prácticas performativas –artes vivas –prácticas textuales –cuerpo –espacio –tiempo – movimiento –observación –atención –percepción –vida cotidiana –coreografiar –afectos – vulnerabilidad –memoria –resonancia –desorientación –divagar –experimentar –propiocepción – sentidos –acción –proponer –ejercicios de sensibilización –inestable –conexión – respons(h)abilidad –escuchar –límites –espacio entre –agotamiento –cultivo de gestos

6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Básicas/Generales.

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en

la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis

a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG5. Observar y trasladar a la comunicación verbal cuestiones del ámbito de la práctica y producción artística.

CG8. Identificar y organizar una práctica artística personal y continuada en el tiempo para aplicarla

a su producción.

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

CG10. Producir una práctica artística situada.

CG11. Desarrollar la atención y capacidades perceptivo-cognitivas que colaboren en su práctica artística.

Específicas.

CE2. Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.

CE8. Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.

CE9. Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

CE11. Identificar y entender los problemas del arte.

CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

CE13. Tener capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

CE16. Documentar la producción artística.

CE18. Tener capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos.

CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales.

CE20. Establecer sistemas de producción adecuados a las distintas disciplinas artísticas.

CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Transversales.

7.- Metodologías docentes

La metodología que emplea esta asignatura trata de dotar al estudiante de una comprensión del arte moderno y contemporáneo y de averiguar como se producen los procesos artísticos del arte actual en relación a las prácticas performativas. La investigación metodológica que utiliza esta asignatura pertenece por tanto, al campo de la Fenomenología del arte.

Para facilitar el acercamiento del estudiante a estas cuestiones, se le facilita una amplia literatura artística y una amplia documentación visual y procesual que le oriente y ordene su propio proyecto. También se abordarán una serie de prácticas relativas a procesos cognitivo-perceptivos y a las relaciones que se contruyen entre cuerpo-espacio-movimiento.

El modelo experiencial abordado en un formato de taller (workshop) ayuda en el entendimiento-compreensión de una serie de prácticas artísticas que pueden colaborar a enriquecer los lenguajes y metodologías creativas propios de cada estudiante.

Esta complejidad de métodos cognitivos trata de encontrar caminos (transportes y continuidades) que permitan (a los/las estudiantes) acceder de alguna forma a sus propios dispositivos creativos personales y lograr activarlos.

Según el cuadro que sigue (véase siguiente apartado) la asignatura se articula a través de horas presenciales de taller y horas destinadas a actividades de experimentación y prácticas autónomas de cada estudiante que colaborarán en el entendimiento y desarrollo de su proyecto final.

Estas metodologías se articularán, a su vez, a través de diversos procedimientos; tales como: seminarios, debates, asesoramiento en el proyecto personal de cada estudiante, clases magistrales o prácticas en el taller (laboratorio experimental).

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

	Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales	10,75			
Prácticas	- En aula	20		
	- En el laboratorio			
	- En aula de informática			
	- De campo	3		
	- De visualización (visu)			
Seminarios	4	18,25		
Exposiciones y debates	3			
Tutorías				
Actividades de seguimiento online				
Preparación de trabajos	1	12		
Otras actividades (detallar)				
Exámenes	3			
TOTAL	44,75	30,25		75

9.- Recursos**Libros de consulta para el alumno**

Artaud, Antonin, *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa, 2011.

Austin, John, *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós, 1990.

Bardet, Marie, *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*. Buenos Aires. Cactus, 2012.

Copeland, Mathieu (Ed.), *Coreografiar exposiciones*. Móstoles: Centro de Arte Dos de Mayo, 2017

Goldberg, RoseLee, *Performance Art*. Barcelona: Destino, 1996.

Lehmann, Hans-Thies, *Teatro posdramático*. Murcia: CENDEAC, 2013.

Mayer, Mariano (comps), *Fluxus escrito. Actos textuales antes y después de fluxus*. Buenos Aires: Caja negra, 2019.

Robinson, Julia y Xatrec, Christian (coord.), *± 61, La expansión de las artes*. Madrid: MNCARS, 2013.

Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (Ed.). *Estudios Avanzados de Performance*. México DF.: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Hang, Barbara y Muñoz, Agustina [comps], *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas*. Buenos Aires: Caja negra, 2020.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Se proporcionará a los/las estudiantes listas de plataformas y repositorios on-line, que faciliten el visionado de recursos específicos.

Se ofrecerán fuentes textuales provenientes de escritos de artistas y entrevistas a artistas.

10.- Evaluación**Consideraciones Generales**

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en la participación en los talleres y el trabajo continuado del/la estudiante, la puesta en común periódica de lo realizado y la presentación final de sus proyectos en el día indicado.

Los talleres relativos a esta asignatura colaboran en el proyecto personal del/la estudiante. De forma que se mantendrá una relación dialógica respecto al proyecto personal.

Criterios de evaluación

Nivel de integración de conocimientos y comprensión de los conceptos transmitidos en la materia.

Actitud crítica, reflexiva y participativa demostrada en el desarrollo de los talleres.

Presentación ante el grupo y el profesor del proyecto del/la estudiante

Instrumentos de evaluación

Seguirá los modelos propios de la evaluación continua.

Porcentajes orientativos:

Asistencia y participación en los talleres 25%

Proceso de seguimiento y diálogo sobre el proyecto personal 25%

Exposición del proyecto/resultados 50%

Recomendaciones para la evaluación.

Presentación del proyecto personal (en curso) realizado por el estudiante.

Para la adquisición de las competencias previstas en esta materia se recomienda la asistencia y participación activa en todas las actividades programadas, el uso de las tutorías y especialmente las referentes a la revisión de los proyectos.

Recomendaciones para la recuperación.

Se establecerá un proceso personalizado que procure el desarrollo del perfil de cada estudiante.

PROCESOS CREATIVOS DE LA IMAGEN TÉCNICCA

1.- Datos de la Asignatura

Código	305814	Plan	182	ECTS	3
Carácter	Obligatorio	Curso	Máster	Periodicidad	Semestre 1
Área	Pintura, Dibujo, Escultura e Historia del Arte				
Departamento	Historia del Arte / Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	Studium			
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Francisco Javier Frutos Esteban, Víctor del Río García	Grupo / s	
Departamento	Sociología y Comunicación		
Área	Comunicación Audiovisual y Publicidad		
Centro	Facultad de Ciencias Sociales		
Despacho	406		
Horario de tutorías	Martes de 9.30 a 13.30 h. (cita previa frutos@usal.es)		
URL Web	https://sociocav.usal.es/web/miembros/comunicacion-y-publicidad/frutos-esteban/		
E-mail	frutos@usal.es delrio@usal.es	Teléfono	923-294400 Ext: 3186 923-294500 Ext: 4620

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Bloque II: Teórico / Práctico
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Perfil profesional.
Licenciados o graduados en Bellas Artes. Titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía o en Historia del Arte y Humanidades, que acrediten formación en los campos de producción y prácticas artísticas profesionales.

3.- Recomendaciones previas

Experiencia previa en el desarrollo de procesos creativos. Aquellos/as estudiantes sin experiencia en estudios artísticos de carácter práctico, podrán coordinar y aplicar los contenidos de esta asignatura con los de aquellas asignaturas de 4º curso del Grado en Bellas Artes en que se hayan matriculado como requisito previo a su inscripción en el máster, a saber: "Idea, Concepto y Proceso en la Creación Artística III" y/o "Metodología del Proyecto II", en cualquiera de las especialidades que contempla el Grado en Bellas Artes.

4.- Objetivos de la asignatura

- Que el alumno consiga un manejo adecuado de herramientas conceptuales y técnicas necesarias para integrar los conocimientos teórico/prácticos adquiridos en procesos de creación autónoma y experimentación en el ámbito de la imagen técnica, a la hora de trasladar su propia propuesta artística a diversos espacios y formatos culturales.
- Que el alumno desarrolle su espíritu crítico para analizar, valorar y utilizar la información proporcionada por diferentes artistas y obras contemporáneas en el ámbito de la imagen técnica, así como las soluciones aportadas, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.
- Que el alumno conozca las distintas dimensiones (estética, política, social...) que el arte actual plantea en el contexto sociocultural pasado y presente. Comprender la evolución de las formas expresivas de la imagen técnica, así como su influencia e interacción con otras disciplinas.
- Que el alumno aprenda a generar estrategias de creación y producción artística en relación con su contexto contemporáneo, y como agente transformador de la cultura en la que vive.
- Que el alumno aprenda a conceptualizar y desarrollar un proceso de creación autónomo y personal en el ámbito de la imagen técnica.
- Que el alumno aprenda a articular metodologías creativas asociadas a la imagen técnica.
- Que el alumno desarrolle procesos creativos propios asociados a la resolución de problemas artísticos en el ámbito de la imagen técnica.

5.- Contenidos

- Análisis del marco teórico y conceptual del régimen de la visualidad actual en el ámbito de los estudios culturales.
- Naturaleza, usos y límites de las imágenes técnicas. Entre la poética y la política.
- Análisis de los condicionantes y las especificidades propias de la producción de las imágenes técnicas para articular poéticas visuales en el contexto artístico contemporáneo.
- Estudios de caso, tanto a nivel teórico como práctico, mediante el análisis de autores y obras que propongan distintas metodologías de trabajo desde la tecnología visual y que sean representativas del panorama actual de la producción artística actual.
- Profundización en recursos, herramientas y evolución de los dispositivos técnicos que ayudan a generar el espacio discursivo actual de la fotografía, la imagen digital y la cultura visual.

6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Básicas/Generales.

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG9, CG10

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG4. Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

CG10. Producir una práctica artística situada.

Específicas.

CE1, CE2, CE3, CE6, CE7, CE11, CE12, CE13, CE14, CE17, CE18, CE19, CE21

CE1. Analizar los diferentes comportamientos artísticos, las teorías y los discursos del arte en relación con la historia social, cultural y política.

CE2. Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

- CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.
- CE11. Identificar y entender los problemas del arte.
- CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.
- CE13. Tener capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
- CE14. Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.
- CE17. Inferir los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.
- CE18. Tener capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos.
- CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales.
- CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Transversales.

7.- Metodologías docentes

1. Clases teóricas: Explicación de las líneas directrices del programa de la asignatura, incidiendo en los aspectos técnico-lingüísticos de diversos proyectos artísticos concretos.
2. Exposiciones y debates: Discusión y debate en torno a ensayos teóricos y casos prácticos dirigidos a desentrañar los discursos artísticos actuales de la imagen técnica.
3. Seminarios y talleres: Clases interactivas con actividades de carácter teórico/práctico, de forma individual o en grupos reducidos. Estas sesiones estarán relacionadas con los objetivos que se pretenden alcanzar. Los seminarios se centrarán en creadores, propuestas y obras singulares que permitan analizar su proceso creativo.
4. Puesta en común y defensa de un proyecto artístico y/o curatorial personal, atendiendo a todas sus fases: fase conceptual y de investigación, fase de producción y fase de difusión, exposición y transferencia del proyecto.
5. Tutorías personalizadas: Se impartirán conforme al horario establecido a principio de curso (podrán programarse individualmente o en grupos y adaptarse a las circunstancias concretas de cada alumno).

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

	Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales				
Prácticas	- En aula	10,75		10,75
	- En el laboratorio	20		20
	- En aula de informática			
	- De campo	3		3
	- De visualización (visu)			
Seminarios				
Exposiciones y debates	4	8,25		12,25
Tutorías	3			3
Actividades de seguimiento online				
Preparación de trabajos			10	10
Otras actividades (detallar)				
Exámenes	4	12		16
TOTAL	44,75	20,25	10	75

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
<p>Barthes, R. (1992) <i>Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces</i>. Barcelona: Paidós.</p> <p>Batchen, G. (1997) <i>Burning with desire. The conception of photography</i>, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, [Traducido al castellano en <i>Arder en deseos. La concepción de la fotografía</i>, Barcelona: Gustavo Gili, 2004].</p> <p>Brea, J. L. (2010) <i>Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, Film, e-imagen</i>, Madrid: Akal.</p> <p>Brea, J. L. (2002) <i>La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales</i>. Salamanca: Centro de Arte de Salamanca.</p> <p>Burgin, V. (1982) "Looking at Photographs", en <i>Thinking Photography</i>, London: Macmillan, pp. 142-153.</p> <p>Coleman, A.D. "The Directorial Mode", <i>Artforum</i>, New York, sept. 1976, pp. 55-61. Publicado también en <i>Light Readings</i>, Nueva York, Oxford University Press, 1979, pp. 246-257.</p> <p>Cotton, Ch. (2005) <i>La Photographie dans l'art contemporain</i>. París: Thames & Hudson.</p> <p>Crary, J. (2008) <i>Las técnicas del observador. Visión y Modernidad en el siglo XIX</i>. Murcia: CENDEAC.</p> <p>Crimp, D. (1989) "The Museum's Old / The Library's New Subject", en Bolton, Richard (ed.), <i>The contest of Meaning: Critical Histories of Photography</i>, Cambridge: The MIT Press.</p> <p>Danto, A. C. (2003). "Representación y descripción", en <i>El cuerpo/el problema del cuerpo</i>. Madrid: Síntesis, 2003.</p> <p>Daston, L.; Galison, P. (2007) <i>Objectivity</i>. New York: Zone Books; Cambridge, Mass.: Distributed by the MIT Press.</p> <p>Daston, L.; Galison, P. (1992) "The Image of the Objectivity", <i>Representations</i>, No. 40, Special Issue: Seeing Science (Autumn, 1992): University of California Press, pp. 81-128.</p> <p>Debray, R. (1994) <i>Vida y Muerte de la Imagen. Historia de la Mirada en Occidente</i>. Barcelona: Paidós</p> <p>Druckrey, T. (ed.) (1996) <i>Electronic Culture. Technology and Visual Representation</i>. New York: Aperture.</p> <p>Flusser, V. (1983) <i>Für eine Philosophie der Fotografie</i>, Göttingen: European Photography.</p>

<p>Kelsey, R. (2015) <i>Photography and the Art of Chance</i>, Cambridge: Harvard University Press.</p> <p>Kelsey, R. and Stimson, B. (eds.) (2008) <i>The Meaning of Photography</i>, Williamstown: Sterling and Francine Clark Art Institute.</p> <p>Krauss, R. E. (1997) <i>El inconsciente óptico</i>. Madrid: Tecnos.</p> <p>Gómez-Isla, J. (2019) "Narrativas de ida y vuelta: apropiaciones, influencias y contaminaciones mutuas entre pintura, fotografía y cine". En <i>Fonseca, Journal of Communication</i>, 1 Dic 2019; 0(19): pp. 117-146.</p> <p>Gómez-Isla, J. (2018) "Narrativas de la intimidad. Estrategias artísticas de apropiación y montaje en torno al tiempo y al relato del álbum de familia", en Vicente, Pedro; Gómez-Isla, José (eds), <i>Álbum de familia y prácticas artísticas</i>, Huesca: Diputación de Huesca. pp. 79-98.</p> <p>Gómez Isla, J. (ed.) (2013) <i>Cuestión de imagen. Aproximaciones al universo audiovisual desde la comunicación, el arte y la ciencia</i>, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca</p> <p>Gómez Isla, J. (2005) <i>Fotografía de creación</i>. San Sebastián: Nerea.</p> <p>Lister, M. (1997) <i>La imagen fotográfica en la cultura digital</i>. Barcelona: Paidós.</p> <p>Manovich, L. (2005) <i>El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital</i>. Barcelona: Paidós.</p> <p>Mitchell, W. J. (2009) <i>Teoría de la imagen</i>. Madrid: Akal.</p> <p>Mitchell, W. J. (1994) <i>The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era</i>. Cambridge: MIT Press.</p> <p>Del Río, V. (2008) <i>Fotografía objeto. La superación de la estética del documento</i>, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.</p> <p>Sontag, S. (1979) <i>On Photography</i>, London: Penguin Books.</p> <p>Tagg, J. (2005) <i>El peso de la representación</i>. Barcelona: Gustavo Gili.</p> <p>Wall, J. (1997) "Señales de indiferencia: Aspectos de la fotografía en el arte conceptual y como arte conceptual.", en <i>Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo</i>, Barcelona: MACBA.</p> <p>Wells, L. (ed.) (2000) <i>Photography: A Critical Introduction</i>. London: Routledge.</p> <p>Wilder, K. E. (2009) "Photography and the art of science", en <i>Visual Studies</i>, Vol. 24, nº 2, September 2009, pp. 163-168.</p>
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Al comienzo de la asignatura se proporcionarán los materiales para su consulta, así como cualquier otra referencia necesaria para el aprendizaje.

10.- Evaluación

<p>Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.</p>
<p>Consideraciones Generales</p> <p>Esta asignatura estará sometida a un proceso de evaluación continua</p>
<p>Criterios de evaluación</p> <p>20% Asistencia y participación activa en clase.</p> <p>30% Seminarios grupales y presentación de trabajos teórico/prácticos en el aula.</p> <p>50% Los resultados del aprendizaje se evaluarán mediante exposición oral de un proyecto personal (artístico o curatorial) en el marco de la imagen técnica, y una memoria escrita donde se plasmen las distintas fases de concepción, producción y transferencia del proyecto.</p>
<p>Instrumentos de evaluación</p> <p>Evaluación continua mediante la entrega de trabajos teóricos y prácticos sobre procesos</p>

<p>creativos propios y análisis de otros proyectos artísticos en el ámbito de la imagen técnica. Examen final para aquellos estudiantes que no hayan superado la asignatura por rendimiento académico durante el curso: Presentación de los trabajos propuestos durante el curso en la modalidad de evaluación continua y defensa oral (mediante presentación física y memoria escrita) de un proyecto artístico/curatorial personal en el ámbito de la imagen técnica.</p>
<p>Recomendaciones para la evaluación.</p> <p>Entrega en tiempo y forma de los trabajos propuestos semanalmente siguiendo las pautas marcadas por el profesor de la asignatura, así como el trabajo final. Se recomienda hacer uso de las tutorías durante el transcurso lectivo de la asignatura.</p>
<p>Recomendaciones para la recuperación.</p> <p>Las mismas que para la evaluación.</p>

PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

1.- Datos de la Asignatura

Código	305817	Plan	2019	ECTS	3
Carácter	Obligatorio	Curso	1º	Periodicidad	Semestre 1
Área	Escultura				
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:				
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Gloría Durán Hernández Mora	Grupo / s	
Departamento	HISTORIA DEL ARTES/BELLAS ARTES		
Área	ESCULTURA		
Centro	FACULTAD DE BELLAS ARTES		
Despacho			
Horario de tutorías			
URL Web			
E-mail	gloriadu@usal.es	Teléfono	

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
MODULO III
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Es una asignatura de carácter obligatorio en la que los/las estudiantes del máster tienen la oportunidad de adquirir competencias técnicas y conceptuales sobre diversos aspectos de los procesos de documentación, registro y archivo. Se tendrá la oportunidad de integrar habilidades y experiencias directas con los profesores encargados de la docencia, así como con posibles participaciones de algunos de los principales especialistas en los contextos sobre los que versan los talleres, invitados para completar los recursos formativos.
Perfil profesional.
Esta asignatura constituye parte de la formación que conduce a los perfiles profesionales del título: personal cualificado y especializado en el ámbito de la producción y la práctica artística, su promoción y difusión en el entorno de instituciones culturales públicas, como museos y centros de arte, centros de producción de contenidos artísticos, y empresas de gestión cultural. Las salidas profesionales a las que pretende dar respuesta en este máster son, entre otras, la formación de creadores plásticos en cualquiera de las modalidades y disciplinas de

las Bellas Artes, el comisariado de exposiciones, la crítica de arte, la gestión cultural, la programación cultural y expositiva, el montaje y diseño de exposiciones, o la asesoría cultural especializada en arte contemporáneo, la mediación cultural o la formación y creación de públicos hacia las prácticas artísticas contemporáneas.

3.- Recomendaciones previas

Este Máster Universitario está dirigido preferentemente a licenciados o graduados en Bellas Artes. También a titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte y Humanidades, con buen expediente académico y motivados en profundizar en los campos de la producción artística y de las prácticas artísticas profesionales. Será necesario que el/la estudiante acredite un nivel de conocimiento del idioma español equivalente al B2 del marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

4.- Objetivos de la asignatura

El objetivo general es el de proporcionar al estudiante una formación avanzada, especializada y multidisciplinar en el ámbito de los procesos de documentación, registro y archivo en la creación artística contemporánea, ampliando y profundizando en los conocimientos obtenidos en el grado en Bellas Artes, y/o en otros grados de humanidades afines.

Esta ampliación y profundización se focaliza en la génesis del archivo personal o colectivo, de una carrera artística o de un proceso común. Se orienta a la necesidad de crear narrativas que den sentido a las experiencias vital de cada estudiante. Por lo tanto la noción de archivo, que es el centro del taller, se empeña tanto en decidir, organizar y conservar como en relatar y narrar.

5.- Contenidos

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA

El archivo lo contiene todo sobre la parte de realidad que representa. El archivo comprende, organiza y posee su realidad. La materia “Procesos de documentación, registro y archivo en la creación contemporánea” debe entonces contemplar ambos aspectos, el contenido y su organización, por tanto, y también, el relato que componen ambos aspectos.

Se abordarán entonces los usos, la organización y la puesta en valor, de todos los materiales derivados de las prácticas artísticas contemporáneas. Comprendiendo que estas prácticas también poseen la realidad. Se abordarán las problemáticas relativas a la producción y conceptualización de archivos.

No vamos a entrar en al dilectica entre producción del archivo y difusión sino que nos vamos a centrar en la producción y génesis de un archivo de artista, de un colectivo, de una investigación o de un proceso colectivo.

El archivo puede servir como una metáfora de la mente, un repositorio de nuestra memoria, o de la memoria colectiva, al pasar por la vida y por el mundo. La paradoja es que lo que archivamos queda separado de la vida para luego volver a ella envuelto en otra red de relaciones. Ninguna archivo tiene valor si no está cargado de significado y de posibilidades de articulación comunicativa. Esta es la clave del taller.

Igualmente estaremos atentos a los avatares que han sufrido en estos últimos años los archivos de muchos artistas y procesos de los años noventa. En un intento por preservar nuestra propia historia el archivo se ha erigido en el foco del trabajo de muchas instituciones y en el centro del debate de muchos artistas, colectivos y procesos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA

- Definir propuestas de investigación artística mediante metodologías de trabajo que habiliten al estudiante para realizar trabajos de investigación.
- Demostrar el manejo de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar, de manera que puedan desarrollar su práctica artística en todo tipo de espacios y formatos culturales.
- Interpretar la información proporcionada por otros artistas, así como las soluciones dadas por estos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.
- Conocer el valor de la génesis de un archivo personal. Posibilidades y métodos.
- Construir y analizar archivos de artistas reconocidos, poner en cuestión el relato que de sí mismos estos representan.

6.- Competencias a adquirir**Básicas/Generales.**

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Los estudiantes sabrán 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.

Los estudiantes serán 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.

Los estudiantes sabrán 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.

Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Identificar y organizar una práctica artística personal y continuada en el tiempo para aplicarla a su producción.

Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

Producir una práctica artística situada.

Específicas.

Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte.

Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.

Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.

Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.

Realizar proyectos de investigación artísticos originales.

Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Transversales.

NINGUNA

7.- Metodologías docentes

La parte de la asignatura metodológica y teórica se impartirá en forma de clase magistral o Máster Class, mientras que los talleres teórico-prácticos precisarán de una metodología de trabajo presencial y tutelado constantemente por los profesores que las impartan.

La docencia combinará los siguientes procedimientos:

- ☞ Clase magistral
- ☞ Clases prácticas
- ☞ Seminarios
- ☞ Trabajos
- ☞ Prueba de evaluación

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

		Horas dirigidas por el profesor		HORAS TOTALES
		Horas presenciales.	Horas no presenciales.	
Sesiones magistrales		10.75		
Prácticas	- En aula	20		
	- En el laboratorio			
	- En aula de informática			
	- De campo			
	- De visualización (visu)			
Seminarios		4	18.25	
Exposiciones y debates		3		
Tutorías				
Actividades de seguimiento online				
Preparación de trabajos		3	12	
Otras actividades (SALIDAS DE ESTUDIO)		3		
Exámenes		1		
TOTAL		44.75	30.25	75

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
<p>_ Benkler, Yochai. (2006). <i>The Wealth of Networks: How Social Productions Transforms Markets and Freedom</i>. New Haven, CT: Yale University Press.</p> <p>_ Berzosa, A. y Trujillo, G. ed. (2020). <i>Fiestas, memorias y archivos. Política sexual disidente y resistencias cotidianas en España en los años setenta</i>. Brumaria. Madrid.</p> <p>_ Christ, H., Dressler, I., Roma, V. (2015). <i>Pedro G. Romero: Archivo F.X.: Business, Economics, Conjuncture</i>. Spector Books. Pedro G. romero (2012). Ocaña. Ediciones Polígrafa.</p> <p>_ Ernst van Alphen (2018). <i>Escenificar el archivo: arte y fotografía en la era de los nuevos medios</i>. Universidad de Salamanca. Salamanca.</p> <p>_ Gunar Olsson (2020). <i>Arkography: A Grand Tour Through the Taken-For-Granted</i>. University of Nebraska Press.</p> <p>_ Prada Rodríguez, M.J. (2019). <i>El libro en abismo : relaciones y transferencias entre imagen y dispositivo en el libro de artista</i>. Artedardo SL.</p> <p>_ Rubio Simón, Alejandro José (2019). <i>Recordar las facultades del arte. Bellas Artes y Universidad en Madrid (1967-1992)</i>. Tesis doctoral accesible en catálogo CISNE, UCM.</p> <p>_ VVAA, (2019). Catálogo de la exposición <i>Anrarchivo SIDA</i>. MACBA, del 15 de noviembre de 2018 al 18 de abril de 2019. Barcelona.</p> <p>_ VVAA, (2010). <i>Registros imposibles : el mal de archivo</i>. Comunidad De Madrid.</p> <p>_ VVAA, (2014). <i>Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español</i>. (8 volúmenes). Centro José Guerrero-Diputación de Granada, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y UNIA arteypensamiento.</p>
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
<p>_ Transscallar architecture of Covid-19 (2020), Andrés Jaque e Ivan López Munuera, https://theworldaround.com/</p>

- _ ARCHIVO FX, Pedro G. Romero. <http://www.fxysudoble.org/>
- _ Santiago Barber archivo inacabado. <http://www.santibarber.net/tag/arte-de-accion/>
- _ Diálogos Electro Flamencos.
<https://www.mataderomadrid.org/programacion/def-dialogos-electro-flamencos>
- _ Archivos en uso: <http://www.archivosenuso.org/>
- _ Downtown Collection at the Fales Library: <https://guides.nyu.edu/downtown-collection>
- _ Franklin Furnace: <http://www.franklinfurnace.org/>
- _ Adrian Piper Research Archive Foundation: <http://www.adrianpiper.com/>
- _ Martha Rosler: <http://www.martharosler.net/>
- _ Suzanne Lacy: <https://www.suzannelacy.com/>
- _ Rethink the world Around: <https://theworldaround.com/>
- _ Archivo TAZ-TXP: <https://todoporlapraxis.es/071-archive-taz/>
- _ Archivo de prácticas colaborativas Instituto do It Yourself_ TXP:
<https://www.institutodoityourself.org>
- _ Archivos del común (I,II,III): MNCARS:
<https://www.museoreinasofia.es/actividades/archivos-comun>
<https://www.museoreinasofia.es/actividades/archivos-comun-ii>
<https://www.museoreinasofia.es/actividades/archivos-comun-iii>
- _ Archivo contra la pared: <http://www.archivocontralapared.com/>
- _ El archivo infinito: Documentos, Monumentos y mementos,
<https://teatenerife.es/exposicion/el-archivo-infinito-documentos-monumentos-y-mementos/116>

ARTÍCULOS

- _ Jaime Permeth (2006). "Personal Archives: Why Professional Artists Work with Elders Generations". *Journal of the American Society on Aging*, Vol. 30, No. 1 (Spring 2006), pp. 21-23.
- _ Edgar P. Richardson (1990). "Archives of American Art: Purposes and Objectives". *Archives of American Art Journal*, Vol. 30, No. 1/4, A Retrospective Selection of Articles (1990), pp. x+1
- _ Benkler, Yochai. (1998). "Overcoming Agoraphobia: Building the Commons of the Digitally Networked Environment," *Harvard Journal of Law & Technology* 11 (2) Winter: 287-400, <http://www.law.nyu.edu/benklery/agoraphobia.pdf>.

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.

Consideraciones Generales

La evaluación se realizará de modo continuado. Se tendrá muy en cuenta la participación y capacidad de colaboración de cada alumno. Pese a ser una materia orientada al trabajo personal de

cada cual la perspectiva comunitaria y la capacidad de generar un grupo de trabajo que funcione y sea solidario y genere aprendizaje mutuo y compartido será fundamental. No se premiará el espíritu competitivo sino el colaborativo.

Criterios de evaluación

Dada la importancia concedida a la participación estableceremos:

- _ 20% participación
- _ 20% generosidad e información compartida
- _ 60% valoración de trabajos pedidos, presentaciones y examen en su caso.

Instrumentos de evaluación

Habrán tres fuentes de evaluación, pruebas o ejercicios realizados durante las clases y una evaluación final a través de un trabajo final o un examen, o ambas cosas. Por fuentes de evaluación se tiene que entender prácticas de seminarios, reseñas, informes de lectura, informes orales, esquemas o propuestas por trabajos, trabajos en equipo, etc.

Recomendaciones para la evaluación.

Venir todos los días a clase y participar. Investigar y compartir lo hallado. hacer prueba/error y compartir los experimentos. Proponer en clase.

Recomendaciones para la recuperación.

Leer mucho.

SOPORTES ARTÍSTICOS Y PRÁCTICA EXPOSITIVA**1.- Datos de la Asignatura**

Código	305810	Plan	182	ECTS	6
Carácter	Obligatorio	Curso	1º	Periodicidad	Semestre 1
Áreas	Pintura y Escultura				
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	<i>Studium. Campus Virtual. USAL</i>			
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Ricardo García Núñez	Grupo / s	Único
Departamento	Historia del Arte – Bellas Artes		
Área	Pintura		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	B.7.3		
Horario de tutorías	Lunes de 10:30h. a 12:30h. (Previa solicitud por correo electrónico)		
URL Web	www.ricardonunez.com		
E-mail	geometria@usal.es	Teléfono	

Profesor	Estifen Tedejo Rodríguez	Grupo / s	Único
Departamento	Historia del Arte – Bellas Artes		
Área	Pintura		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	All. 11		
Horario de tutorías	Jueves de 16.00 a 18.00 h. (Previa solicitud por correo electrónico)		
URL Web			
E-mail	estifentedejo@usal.es	Teléfono	

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia

MODULO I

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.

Obligatoria

Perfil profesional.

Licenciados o graduados en Bellas Artes. Titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte y Humanidades, que acrediten formación en los campos de producción y prácticas artísticas profesionales.

La asignatura está dirigida hacia la formación en los perfiles profesionales de creación artística en el ámbito de la imagen. Artista plástico en distintas técnicas y medios creativos. Creativo en el ámbito de la imagen. Educador artístico y especialista en arte.

3.- Recomendaciones previas

Experiencia previa en desarrollo de procesos creativos.

Sera necesario que el/la estudiante acredite un nivel de conocimiento del idioma español equivalente al B2 del marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

4.- Objetivos de la asignatura

El objetivo general es el de proporcionar al estudiante una formación avanzada, especializada y multidisciplinar en el ámbito de los soportes artísticos y la práctica expositiva, ampliando y profundizando en los conocimientos obtenidos en el grado en Bellas Artes, y/o en otros grados de humanidades afines.

Bloque I. Transformación del espacio expositivo.

Introducción desde la práctica artística actual y la Historia del Arte a los soportes artísticos y a la práctica expositiva. Se considerará como objetivo prioritario

adquirir una visión diversa de posibilidades de ejecución artística así como su instalación en el espacio. Se realizarán ejercicios prácticos a partir de los conocimientos adquiridos.

Bloque II. Prácticas de taller.

Se considerará como objetivo prioritario alcanzar el dominio de los aspectos técnicos a la hora del uso apropiado de los materiales, de su correcta mecanización, transformación y acabado, así como la adecuada presentación final, en ejercicios materializados en dos y/o tres dimensiones. Del mismo modo, se considerará como propósito de la asignatura la argumentación, defensa y exposición de los proyectos, ideas y desarrollos en las fases del trabajo.

Bloque III. Proyecto personal y práctica expositiva.

Fundamentalmente formación de una visión global, respetuosa, propia y profesional del sistema del arte y las profesiones artísticas.

Desarrollar el espíritu crítico y poner en valor el trabajo artístico desde sus diferentes disciplinas y la interacción entre las mismas.

Capacidad transdisciplinar.

Desarrollar habilidades de autogestión para visibilizar proyectos artísticos y posicionarse en el mundo del arte de una manera competitiva.

5.- Contenidos

Bloque I

- Proyecto personal I. Iniciación al Proyecto Expositivo.
- El artista y la exposición. Transformación del espacio expositivo a través de los soportes artísticos s. XX-XXI.
- Estatus de las formas a través del soporte y distribución en el espacio de la obra artística.
- Planteamientos expositivos ideados por artistas: elementos de expografías y alteraciones curatoriales.
- El artista no invitado: mínimas intervenciones en el espacio expositivo.
- Mecanización digital de la obra e interacción con el medio.

Bloque II

- El espacio de trabajo. Seguridad y normativa
- Materiales (maderas, celulosas, plásticos, metales, etc.)
- Herramientas y Máquinas aplicadas al mecanizado de materiales
- Uniones mecánicas y uniones permanentes. Soldadura
- Moldes y Reproducciones a escala
- Introducción al diseño y mecanizado digital
- Acabados y patinas: Texturas, Técnicas, Protección de los materiales, etc.

Bloque III

- Proyecto personal II. De la idea a la materialización en el espacio.

- Desdibujar los límites. Campo expandido y nuevas formas de pensamiento artístico contemporáneo.
- Creatividad y práctica expositiva propia.
- Pensar al margen. Resolución de problemas a la hora de afrontar un montaje expositivo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA.

Bloque I

- Adquirir nuevas miradas al hecho expositivo a través de la diversidad de soportes artísticos.
- Reflexionar sobre las transformaciones del ejercicio de exponer.
- Adquirir conocimientos sobre las profesiones del arte.

Bloque II

- Interpretar correctamente los procesos de creación artística.
- Utilizar las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
- Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
- Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.
- Utilizar herramientas y materiales apropiados para los lenguajes artísticos propios.
- Utilizar las herramientas, materiales y recursos técnicos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
- Identificar las destrezas propias de la práctica artística.

Bloque III

- Obtener la capacidad de trabajo autónomo a través de la gestión de un proyecto expositivo y /o curatorial.
- Adquirir la capacidad para generar y gestionar la práctica artística desde una perspectiva transdisciplinar.
- Obtener las claves técnicas y creativas para la resolución de problemas en el espacio expositivo.

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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.

CB9. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG4. Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

CG6. Desarrollar la capacidad de trabajar autónomamente.

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

CG10. Producir una práctica artística situada.

Específicas.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.

CE9. Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

CE13. Tener capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico.

CE14. Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.

CE15. Relacionar la práctica artística propia con otras disciplinas y ser capaz de colaborar con otros agentes.

CE16. Documentar la producción artística.

CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales.

CE20. Establecer sistemas de producción adecuados a las distintas disciplinas artísticas.

CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Transversales.
NINGUNA

7.- Metodologías docentes

Bloque I

- Clases magistrales en relación a los soportes artísticos y la práctica expositiva.
- Clases teórico-prácticas con ejercicios prácticos y presentación de los resultados.

Bloque II

- Clases magistrales, relativas al desarrollo de determinados procesos técnicos, con contenidos teóricos y prácticos, así como tutoriales específicos.
- Clases teórico-prácticas de seguimiento de ejercicios, trabajos y proyectos de carácter práctico, en los talleres y aulas.
- Elaboración de trabajos por parte de los estudiantes de manera individual, con la guía y el asesoramiento del profesor.
- Exposiciones y debates a partir de los trabajos realizados por los estudiantes.
- Tutorías personalizadas, que se llevarán a cabo de acuerdo con el horario establecido a principio de curso.
- Creación de un proyecto previo artístico y elaboración de una memoria escrita, en la que se describa el proceso creativo desarrollado en el trabajo y la relación de las técnicas aplicadas en la materialización del proyecto.
- La parte de la asignatura metodológica y teórica se impartirá en forma de clase magistral, mientras que los talleres teórico-prácticos precisarán de una metodología de seguimiento del trabajo presencial, tutelado constantemente por el profesorado.

La docencia en el **Bloque II** combinará los siguientes procedimientos:

- Clase magistral teórica.
- Clases prácticas en los talleres o en las aulas.
- Seminarios/Visitas/Conferencias.

- Ejecución de ejercicios prácticos.
- Prueba de evaluación sobre los ejercicios prácticos.

Bloque III

Clases Magistrales y presentaciones audiovisuales.

Realización de proyectos prácticos tutorizados en el Aula / Taller.

Fomento del trabajo autónomo del estudiante.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

	Horas dirigidas por el profesor		HORAS TOTALES
	Horas presenciales.	Horas no presenciales.	
Sesiones magistrales	14 + 4 + 4		22
Prácticas	- En aula		
	- En el laboratorio / taller	15 + 9 + 9	33
	- En aula de informática		
	- De campo	2	2
- De visualización (visu)			
Seminarios			
Exposiciones y debates			
Tutorías			4
Actividades de seguimiento online			
Preparación de trabajos			1
Otras actividades (SALIDAS DE ESTUDIO)			
Exámenes	1		1
TOTAL	32 + 13 + 13		63

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno

Bloque II

Bierling, Philippe

El trabajo en madera: carpintería básica

Ed. Susaeta, 1994

Clérin, Philippe

La Sculpture: toutes les techniques

Ed. Dessain y Tolra, 2001

Hiscox, G.D. / Hopkins, A. A.

El recetario industrial: enciclopedia de fórmulas

Ed. Gustavo Gili, 1999

Maltese, Corrado

Manuales arte: Las técnicas artísticas

Ed. Cátedra, 1983

Mayer, Ralph

Materiales y técnicas del arte

Ediciones AKAL, 2005

Midgley, Barry

Guía completa de escultura modelado y cerámica: técnicas y materiales

Ediciones AKAL / Herman Blume, 1993

Plowman, John

Directorio de escultura: Efectos de superficie y cómo conseguirlos

Editorial Acanto, 2007

Plowman, John
Enciclopedia de técnicas escultóricas
Editorial Acanto, 1996

Runfola, Matt
Pátina: 300 efectos de superficie para joyeros y metalúrgicos
Ed. Interweave

Sainz Olivares, Laura / Cuevas Fernández, Samuel H.
Manual para la elaboración de modelos y maquetas a bajo costo
Ed. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, 2000

Saja Sáez, J. A. de
Introducción a la física de los materiales
Ed. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial
Universidad de Valladolid, 2000

Bloque III

AA.VV., *Tendencias del arte, arte de tendencias*, (Eds. Juan Antonio Ramírez y Jesús Carrillo), Ensayos de arte Cátedra, Madrid, 2004.

AA.VV., *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, ed. Universidad de Salamanca, 2001.

AA.VV., *Estéticas del arte contemporáneo*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2002.

AA.VV., *La práctica artística contemporánea: La profesión y su ejercicio*, Madrid, Síntesis, 2019.

BREA, José Luis, *Las auras frías*, Anagrama, Barcelona, 1991.

BRUN, Lluís, *Manual de buenas prácticas en las artes visuales*, Madrid, Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, 2008.

GUASCH, Ana María, *El arte del S. XX, en sus exposiciones*, Barcelona, Serbal, 1997.

GUASCH, Ana María., *El arte último del S. XX. Del postminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma, 2000.

KRAUSS, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Ed, 1996.

MADERUELO, Javier, *El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura*. Madrid, Biblioteca Mondadori, 1990.

MARCHÁN, FIZ, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto. Epilogo sobre la sensibilidad "postmoderna"*, Madrid, Akal, 2009.

PARANET, Claude, *Vivir en lo oblicuo*, Barcelona, Gustavo Gil, GG Mínima, 2009.

VOZMEDIANO, Elena, *Críticos y comisarios independientes, prácticamente*, Madrid, Exit Express, 2016.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Bierling, Philippe
Bricolaje paso a paso
Ediciones Susaeta, 2006

G. Núñez, Ricardo
La Maqueta y el Modelo a Escala... (Tesis Doctoral)
Universidad de Salamanca, 2014

Navarro Lizandra, José Luis
Maquetas, modelos y moldes: materiales para dar forma a las ideas
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2011

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.

Consideraciones Generales

La evaluación se basará en una valoración continua de los conocimientos y competencias sobre la materia adquiridos por el estudiante.

Para superar la asignatura será necesario aprobar los tres bloques que la componen.

Bloque I

La evaluación de este bloque se plantea como un seguimiento de la actividad en clase y a través de la entrega de los ejercicios planteados.

Bloque II

Cada estudiante deberá materializar individualmente un ejercicio práctico obligatorio, que conforme una única obra, consistente en una pieza o conjunto de piezas bidimensionales o tridimensionales, que irá precedido de la entrega de un proyecto previo, y consensuado con el profesor al inicio del curso, y según los plazos que se estipulen.

El ejercicio terminado será presentado al final del curso para su corrección y evaluación. Se acompañará de una memoria descriptiva completa, ilustrada y documentada, que recoja y argumente correctamente todo el proceso de realización material y técnico del trabajo. Así mismo, la memoria incluirá un dossier fotográfico con la pieza o piezas expuestas según su presentación prevista.

El estudiante ha de demostrar habilidad para la realización correcta de los ejercicios presentados. Se valorará la adecuada aplicación de las técnicas y procesos empleados, así como de los materiales usados.

Se valorará la asimilación y puesta en práctica de los contenidos teóricos expuestos, así como el seguimiento de las directrices técnicas indicadas por parte del profesor.

Bloque III

De manera general la finalidad de esta evaluación es averiguar si los futuros postgraduados han adquirido e interiorizado las competencias del bloque III de la asignatura. Fundamentalmente mediante la realización de los proyectos planteados en la misma, de un modo profesional.

Conocimientos y habilidades adquiridas.

Aptitudes desarrolladas.

Participación y entrega de los proyectos.

Pensamiento autónomo y capacidad crítica .

Criterios de evaluación

Bloque I

Se valorará la comprensión de los planteamientos estéticos e históricos planteados en clase así como su traslado a los ejercicios prácticos.

Bloque II

El estudiante ha de demostrar habilidad para la realización correcta de los ejercicios presentados. Se valorará la adecuada aplicación de las técnicas, materiales y procesos empleados. Del mismo modo, se evaluará la calidad final de los trabajos, el grado de acabado y de detalle del mismo, así como la destreza y el cumplimiento de las directrices aconsejadas para el ejercicio.

Se realizará un seguimiento continuado y presencial del proceso y desarrollo de los ejercicios prácticos. Se valorará el correcto empleo de los materiales y la justificación técnica de su elección.

Se evaluará el proyecto previo según los aspectos técnicos, formales y materiales, que primarán sobre los criterios conceptuales y sobre su argumentación artística y plástica. Recogerá tres aspectos fundamentales: A) una previsión material y técnica para su realización, B) un plan temporal de trabajo, y C) una propuesta expositiva. Se valorará y evaluará en consecuencia la aplicación y puesta en práctica de los tres criterios, teniendo en cuenta su cumplimiento final y su correspondencia con el trabajo presentado.

El proyecto previo ponderará un máximo del 20% sobre la calificación total del ejercicio práctico correspondiente al Bloque 1 de la asignatura. La calificación de la obra final presentada ponderará un máximo de un 70% y la memoria final un máximo de un 10%, sobre la nota final de la parte práctica.

Será imprescindible una actitud positiva ante el proceso de aprendizaje, y autocrítica con los resultados del trabajo.

Será preceptiva la asistencia a las clases para superar la asignatura.

Bloque III

Se considerará superado el Bloque III de la asignatura si el estudiante ha demostrado haber adquirido al menos el 80% de los conocimientos y habilidades requeridas dentro de los planteamientos del mismo, materializados por medio de un proyecto personal. Así mismo será fundamental la participación y entrega de los proyectos en tiempo y forma exigidos. El pensamiento autónomo y la capacidad crítica.

Instrumentos de evaluación

Comunes para Bloques I, II y III.

Como indicadores comunes se valorará la asistencia y participación en las actividades formativas presenciales. Se aplicará una evaluación continua a través del seguimiento y la entrega de los trabajos propuestos en el curso.

Correcta ejecución de los ejercicios planteados.

Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos.

Defensa y argumentación de las propuestas por parte de los estudiantes. Capacidad crítica y autocrítica de la obra. Participación activa en las clases y seminarios, con la explicación pública de sus líneas de trabajo.

Asunción de compromisos y desarrollo posterior de acuerdo con el proyecto.

Demostración por parte del estudiante de su capacidad creativa aplicada a la resolución de problemas concretos.

Se considerará la originalidad y la creatividad de las propuestas, así como la calidad técnica de los resultados.

La asistencia obligatoria a las clases será tenida en cuenta para superar la asignatura.

Exclusiva del Bloque II

El examen final constará de dos partes obligatorias: A) La presentación de los trabajos realizados durante el curso, y B) La exposición y defensa oral del proyecto personal.

Recomendaciones para la evaluación.

Comunes para Bloques I, II y III.

Asistencia regular a las clases y talleres. Participación activa en clase. Entrega de los trabajos propuestos en las fechas acordadas.

La evaluación es un proceso que permite verificar la enseñanza y el aprendizaje al servicio de unos objetivos concretos. Los aspectos prioritarios objeto de evaluación son:

- Obligatoria asistencia a las clases
- Comprensión y desarrollo de conceptos
- Análisis y síntesis de la información
- Capacidad de relacionar conocimientos
- Organización y métodos.
- Dominio de técnicas
- Habilidad y destreza
- Sentido crítico y autocrítico
- Actitud general del estudiante (participación, interés, asistencia, orden en la zona de trabajo)

Recomendaciones para la recuperación.

Comunes para Bloques I, II y III.

Asistencia regular al taller. Participación activa en clase. Entrega de los trabajos propuestos en las fechas acordadas.

La evaluación es un proceso que permite verificar la enseñanza y el aprendizaje al servicio de unos objetivos concretos. Los aspectos prioritarios objeto de evaluación son:

- Obligatoria asistencia a las clases
- Comprensión y desarrollo de conceptos
- Análisis y síntesis de la información
- Capacidad de relacionar conocimientos
- Organización y métodos.
- Dominio de técnicas
- Habilidad y destreza
- Sentido crítico y autocrítico
- Actitud general del estudiante (participación, interés, asistencia, orden en la zona de trabajo)

TALLER DE ESCRITURA TEÓRICA

1.- Datos de la Asignatura

Código	305815	Plan		ECTS	3
Carácter	Obligatorio	Curso	1	Periodicidad	1º SEMESTRE
Área	Historia del Arte				
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	Studium			
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Víctor del Río García	Grupo / s	
Departamento	Historia del Arte-Bellas Artes		
Área	Historia del Arte		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	3D6		
Horario de tutorías	Lunes de 12 a 14.		
URL Web			
E-mail	delrio@usal.es	Teléfono	670 520 373

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Módulo II, destinado a la fundamentación teórica de las prácticas artísticas.
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. Se trata de una asignatura teórico-práctica destinada a la adquisición de competencias en la escritura y lectura de textos teóricos, necesaria para la interlocución con el discurso crítico, la historia del arte y la propia elaboración de proyectos artísticos argumentalmente eficaces.
Perfil profesional. Los mismos que para el título con el matiz adicional de su enfoque hacia la escritura ensayística, la crítica de arte, la teoría de la imagen, la museografía, la estética y la teoría del arte.

3.- Recomendaciones previas

Las requeridas para acceder al título: estudios previos en Bellas Artes, Humanidades, Filosofía, Historia del Arte, Ciencias Sociales, Arquitectura o Comunicación Audiovisual.

La asignatura del grado más directamente ligada con el Taller de escritura teórica es "Teoría del arte contemporáneo", de 4º curso del grado en BBAA, obligatoria de 6 ECTS, y designada como complemento formativo para egresados de otras titulaciones.

4.- Objetivos de la asignatura

Siguiendo los enunciados generales de las competencias definidas para la asignatura:

- Situar, en debates y discusiones, la Estética y la Teoría de las artes ante las aplicaciones Teóricas y prácticas del mundo contemporáneo.
- Justificar y concluir adecuadamente la tesis de un ensayo escrito basándose en las teorías que estudia la materia.
- Actualizar constantemente el conocimiento del arte a través de sus propios creadores.
- Conocer el lenguaje del arte y las diversas teorías de la imagen.
- Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.
- Organizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
- Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.

5.- Contenidos

Se abordarán las diversas teorías del ensayo. El taller se propone estudiar las características específicas de la escritura sobre la imagen y las obras de arte, las condiciones de producción teórica y tropos de la escritura en el ensayo. Se proporcionarán nociones sobre la escritura de la crítica de arte, de la historiografía y diversas modalidades del ensayo: estructura del estudio académico, del texto literario y del escrito de divulgación. El taller incluye prácticas de análisis de texto y de escritura, así como el desarrollo de práctico de una hipótesis de partida en un ensayo: ejercicios de redacción orientado a la fundamentación de la propia práctica artística. Se dividirá en los siguientes bloques:

PARTE TEÓRICA

- 1) Estructura del ensayo como forma literaria.
- 2) Principales teorías del ensayo.
- 3) Trasfondos estéticos y teóricos de la escritura sobre el arte: metodologías y escuelas principales.

SEMINARIOS PRÁCTICOS

- 4) Seminarios de análisis de textos.
- 5) Prácticas de escritura.
- 6) Evaluación conjunta y contraste de propuestas aplicadas a la poética de cada alumno.

6.- Competencias a adquirir**Básicas/Generales.**

CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG6. Desarrollar la capacidad de trabajar autónomamente

CG9. Integrar procesos de experimentación y especulación para la realización de sus prácticas artísticas.

Específicas.

CE1. Analizar los diferentes comportamientos artísticos, las teorías y los discursos del arte en relación con la historia social, cultural y política.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

CE11. Identificar y entender los problemas del arte.

CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

CE16. Documentar la producción artística.

CE17. Inferir los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.

CE18. Tener capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos.

Transversales.

7.- Metodologías docentes

Se combinarán las clases dialogadas, siguiendo el programa teórico a impartir para la base conceptual requerida, seguidas de clases prácticas y de contraste basadas en metodología de seminario de lecturas. Así mismo se establecerá un taller asistido por el profesor para la escritura de una poética personal con enfoque ensayístico. Estos aspectos combinados tienen como objetivo principal la definición literaria de la poética del alumno que discurre en paralelo a las asignaturas metodológicas que los estudiantes reciben en el bloque 1.

Formatos docentes que estructuran la metodología:

- Clase magistral dialogada: presentación de esquemas sobre la estructura literaria del ensayo.
- Clase magistral: presentación de las principales teorías del ensayo.
- Seminario sobre los materiales teóricos: comentario bibliográfico, aspectos procedimentales, etc.
- Clase magistral dialogada: sobre la base del seminario de materiales teóricos, se abordará la implicación de metodologías y trasfondos estéticos y de pensamiento en los puntos de vista sobre la escritura del ensayo.
- Seminario de estudio de casos: comentario de fragmentos seleccionados en clase.
- Práctica de escritura asistida por el profesor.
- Seminario de contraste de propuestas individuales.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

		Horas dirigidas por el profesor		HORAS TOTALES
		Horas presenciales.	Horas no presenciales.	
Sesiones magistrales		10.75		
Prácticas	- En aula	23		
	- En el laboratorio			
	- En aula de informática			
	- De campo			
	- De visualización (visu)			
Seminarios		4	18.25	
Exposiciones y debates		3		
Tutorías				
Actividades de seguimiento online		3		
Preparación de trabajos			12	
Otras actividades (detallar)				
Exámenes		1		
TOTAL		44.75	30.25	75

9.- Recursos**Libros de consulta para el alumno**

Adorno, Theodor W.: "El ensayo como forma", en *Notas de literatura*. (Obra completa 11), Madrid, Akal, 2003.

Adorno, Theodor W.: *Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada*, Madrid, Akal, 2004.

Aullón de Haro, Pedro: *Teoría del ensayo*, Madrid, Verbum, 1992.

Bousoño, Carlos: *Teoría de la expresión poética*, Madrid, Gredos, 1985.

Dillon, Brian: *Essayism. On Form, Feeling and Nonfiction*, Londres, Fritzcaraldo Editions, 2017.

Douglas, Mary: *Estilos de pensar. Ensayos críticos sobre el buen gusto*, Barcelona, Gedisa, 2008.

Gruenter, Rainer: *Sobre la miseria de lo bello. Estudios sobre literatura y arte*, Barcelona, Gedisa, 1992.

Jouannais, Jean-Yves: *Artistas sin obra. "I would prefer not to"*, Barcelona, Acantilado, 2013.

Lukács, Georg: *Esencia y forma del Ensayo*, Madrid, Sequitur, 2015.

Perelman, Chaïm y Olbrechts-Tyteca, Lucie: *Tratado de la argumentación. La nueva retórica*, Madrid, Gredos, 2006.

Piera, Carlos: *Contrariedades del sujeto*, Madrid, Visor, 1993.

Steiner, George: *La poesía del pensamiento. Del helenismo a Celan*, Madrid, Siruela, 2012.

Vila Matas, Enrique: *Kassel no invita a la lógica*, Madrid, Seix Barral, 2014.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.
Otros recursos y referencias serán facilitados en el transcurso de la asignatura. De modo introductorio se recomiendan las siguientes obras: Arenas Cruz, María Elena: <i>Hacia una teoría general del ensayo. Construcción del texto ensayístico</i> , Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997. Montaigne, Michel de: <i>Esnayos completos</i> , Madrid, Cátedra, 2013.

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
La evaluación se centrará en la adquisición de competencias en la capacidad hermenéutica sobre los textos trabajados en clase y sobre la madurez de una escritura de fundamentación de la poética personal.
Criterios de evaluación
-Comprensión de lectura teórica y capacidad argumentativa. -Madurez en la elaboración de contenidos teóricos en torno a la propia práctica. -Ejercicios de escritura.
Instrumentos de evaluación
-Evaluación continua -Seminarios de lectura -Seminarios de puesta en común -Ejercicios prácticos de escritura.
Recomendaciones para la evaluación.
Recomendaciones para la recuperación.

TALLER DE OBRA MÚLTIPLE. CONTEXTOS Y PRÁCTICAS ACTUALES

1.- Datos de la Asignatura

Código	305822	Plan		ECTS	3
Carácter	Optativo	Curso	Máster	Periodicidad	Segundo semestre
Área	Pintura, Dibujo, Escultura e Historia del Arte				
Departamento	Historia del Arte / Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:	Studium			
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	María Reina Salas Alonso	Grupo / s	1
Departamento	Historia del Arte / Bellas Artes		
Área	Dibujo		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho	Anexo II. Aula de Grabado. D-B		
Horario de tutorías	Lunes de 9 a 10 h.		
URL Web			
E-mail	mreina@usal.es	Teléfono	923294620

Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia

Bloque III: Taller

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.

Profundizar en aspectos relativos al mundo de la Gráfica, procurando además, una actualización en los conceptos y procesos de la obra múltiple.

Perfil profesional.

- 1- Licenciados o graduados en Bellas Artes. Titulados en Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte y Humanidades, que acrediten formación en los campos de producción y prácticas artísticas profesionales.
- 2- La asignatura está dirigida hacia la formación en los perfiles profesionales de creación artística en el ámbito de la imagen.
Artista plástico en distintas técnicas y medios creativos.
Creativo en el ámbito de la imagen.
Educador artístico y especialista en arte.

3.- Recomendaciones previas

Experiencia previa en desarrollo de procesos creativos. Conocimientos básicos en iniciación al grabado y las técnicas de estampación.

4.- Objetivos de la asignatura

- Adquisición de metodologías y desarrollo de capacidades para la comprensión del proceso creativo.
- Proporcionar una formación avanzada en la investigación y la producción en el Campo de la Obra Múltiple.
- Creación de imágenes construidas con técnica mixta, con aspectos interesantes que se derivan de la propia poética de cada medio, de las diferentes uniones y relaciones entre ellos, y de los significados que adquiere la imagen en función de los elementos de construcción elegidos.
- Realización de un proyecto personal a través de la obra múltiple.

5.- Contenidos

Partiendo de una reflexión sobre el concepto de Gráfica actual, los contenidos de este taller se dirigen a la práctica y desarrollo de los trabajos de creación en el marco de la imagen múltiple, haciendo hincapié en la actualización de los tres conceptos básicos que intervienen en su proceso. La matriz, que contempla, además de las técnicas convencionales de la Gráfica, otros lenguajes que se basan en los mismos parámetros de reproducibilidad, como la electrografía o la imagen digital. La estampación con prensa y también con impresora o plotter. Y por último, los soportes alternativos al papel.

6.- Competencias a adquirir

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales y específicas del título. Se recomienda codificar las competencias (CG xx1, CEyy2, CTzz2) para facilitar las referencias a ellas a lo largo de la guía.

Básicas/Generales.

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG11

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG4. Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

CG7. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

CG11. Desarrollar la atención y capacidades perceptivo-cognitivas que colaboren en su práctica artística.

Específicas.
<p>CE2, CE3, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE19, CE21</p> <p>CE2. Comprender con sentido crítico la dimensión performativa y de incidencia social del arte.</p> <p>CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.</p> <p>CE7. Conocer y poner en práctica los instrumentos y métodos de experimentación en arte contemporáneo.</p> <p>CE8. Reconocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.</p> <p>CE9. Identificar y comprender las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.</p> <p>CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.</p> <p>CE14. Aplicar profesionalmente tecnologías específicas del campo artístico.</p> <p>CE19. Realizar proyectos de investigación artísticos originales.</p> <p>CE21. Organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.</p>
Transversales.

7.- Metodologías docentes

- Clases teóricas sobre presentación de ejercicios, trabajos o proyectos de carácter práctico.
- Clase magistral práctica: demostraciones por parte del profesor, relativas al desarrollo de determinados procesos técnicos.
- Elaboración de trabajos por parte de los estudiantes en grupo o individualmente con la guía del profesor.
- Exposiciones y debates a partir de los trabajos realizados por los estudiantes.
- Tutorías personalizadas, que se llevarán a cabo de acuerdo con el horario establecido a principio de curso.
- Creación de un proyecto artístico y elaboración de una memoria escrita, en la que se describa el proceso creativo desarrollado en el trabajo y la relación de las técnicas aplicadas en la materialización del proyecto.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

		Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
		Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales					
Prácticas	- En aula	10,75			10,75
	- En el laboratorio	20			20
	- En aula de informática				
	- De campo				
	- De visualización (visu)				
Seminarios		4	18,25		21,25
Exposiciones y debates		3			4
Tutorías					
Actividades de seguimiento online			12		12
Preparación de trabajos					
Otras actividades (detallar)		3			
Exámenes		4			4
TOTAL		44,75	30,25		75

9.- Recursos**Libros de consulta para el alumno**

ALCALÁ, José Ramón, Ser Digital. Manual de supervivencia para conversos a la cultura digital. Chile, AV Ediciones Departamento de Artes Visuales. Facultad de Artes Universidad de Chile, 2009.

ALCALÁ, José Ramón, La piel de la imagen. Ensayos sobre gráfica en la cultura digital, Valencia, Sendemá Editorial, 2011.

AA. VV. El grabado no tóxico: nuevos procedimientos y materiales. Barcelona. Ed. Eva Figueras Ferrer. 2004.

BENJAMIN, Walter, Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1989.

BERNAL Pérez, M.M. "Los nuevos territorios de la gráfica: imagen, proceso y distribución". Universidad de Sevilla. 2014

BOEGH, Herik, Manual de grabado en hueco no tóxico. Granada. Universidad de granada. 2004.

CARRETE, Juan, La estampa digital en la Calcografía Nacional, en Estampa Digital, Madrid, Calcografía Nacional, 1998.

CASTAÑO ALÉS, E. "Los orígenes del arte cibernético en España". El seminario de Generación Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (1968-1973)

DAWSON, J. "Guía Completa de Grabado e Impresión". Oxford, 1981

GOMEZ MOLINA, Juan José (coord.). "Máquinas y herramientas de dibujo". Madrid. Cátedra. 2002.

GREEN, C. "Green prints". Francia, 2003.

HAYTER, S.W. "New Ways of Gravure" New York, 1949 (Reimpr. Londres, 1966).

HOCNEY, D. "El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros". Ediciones Destino S.A., Barcelona, 2001.

KREJCA, A. "Les Techniques de la Gravure", Praga, 1980. (Traducc. París, 1983).

LOSTALOT, A. "Les Procédes de la Gravure". París, 1882.

PASTOR Bravo, J. "Electrografía y grabado". Bilbao, 1989.

PASTOR, J. "Sobre la identidad del grabado", Santiago de Compostela, Fundación Gonzalo Torrente Ballester, 2013.

PASTOR, J. y ALCALÁ, J.R. "Procedimientos de transferencia en la creación artística". Pontevedra, 1977.

RENZO, F. KRACZYNA, S. y VIGGIANO, D. "I Segni Incisi", Centro Cultural "Il Bisonte". Florencia, 1985.

FUENTES, J. "Aportaciones a las Técnicas Tradicionales de Levantado en el Grabado en Talla". Madrid, 1985. Tesis Doctoral. Universidad Complutense

SALAS Alonso, M.R. "Los procesos de disolución en el grabado en talla. El grabado al rotulador. Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 1989.

UBANI, F. "Arte Gráfico y Tecnología una Relación Privada en la Obra (Gráfica) de Fabiola Ubani". Tesis Doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departamento Arte, Ciudad y Territorio. 2015.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Bibliografía general, que se organiza en tres apartados: bibliografía sobre creatividad, bibliografía sobre grabado y bibliografía sobre sintaxis de la imagen. Será difundida e incorporada en la plataforma Studium para consulta del estudiante.

En el transcurso de la docencia de la asignatura, se proporcionará a los estudiantes, según sus necesidades, los materiales para su consulta, así como cualquier otra referencia necesaria para el aprendizaje.

10.- Evaluación

Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan.

Consideraciones Generales

La evaluación se basará en una valoración continua de los conocimientos y competencias sobre la materia adquiridos por el estudiante.

Criterios de evaluación

30% Asistencia y participación en clase.
20 % Seguimiento individual del estudiante en el aula.
50 % Exposición de proyectos y resultados.

Instrumentos de evaluación

Como indicadores generales, se valorará la asistencia y participación en las actividades formativas presenciales.
Se aplicará una evaluación continua a través de la entrega de todos los trabajos propuestos en el curso.
El examen final constará de dos partes obligatorias:

- La presentación de los trabajos realizados durante la evaluación continua.
- La exposición y defensa oral del proyecto personal.

Recomendaciones para la evaluación
Asistencia regular al taller. Participación activa en clase. Entrega de los trabajos propuestos en las fechas acordadas.
Recomendaciones para la recuperación.
Las mismas que para la evaluación.

TEORÍA DE LA IMAGEN Y CULTURA VISUAL**1.- Datos de la Asignatura**

Código	305813	Plan		ECTS	3
Carácter	Obligatoria	Curso		Periodicidad	
Área	Historia del arte				
Departamento	Historia del arte / Bellas Artes				
Plataforma Virtual	Plataforma:				
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

Profesor Coordinador	Alberto Santamaría	Grupo / s	Único
Departamento	Historia del arte / Bellas Artes		
Área	Historia del arte		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho			
Horario de tutorías	Martes: 10h a 12h. O previa cita con el profesor		
URL Web			
E-mail	albertosantamaria@usal.es	Teléfono	
Profesor Coordinador	Lucía Lahoz	Grupo / s	Único
Departamento	Historia del arte / Bellas Artes		
Área	Historia del arte		
Centro	Facultad de Bellas Artes		
Despacho			
Horario de tutorías	Previa cita con la profesora		
URL Web			
E-mail	lahoz@usal.es	Teléfono	

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia

Esta asignatura pertenece al módulo de “fuentes auxiliares”

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.

Esta es una asignatura obligatoria del máster, y está vinculada al módulo teórico del mismo.

Perfil profesional.

Esta asignatura es de corte teórico y, en este sentido, es una herramienta necesaria para el perfil profesional relacionado con la producción y las prácticas artísticas contemporáneas

3.- Recomendaciones previas

Sin requisitos previos

4.- Objetivos de la asignatura

- Mostrar la historia, teoría y discurso actual del arte.
- Identificar analíticamente los conceptos en los que se sustenta el arte.
- Aplicar constantemente el conocimiento del arte a través de sus propios creadores.
- Definir el lenguaje del arte y las diversas teorías de la imagen.
- Clasificar la evolución del papel del arte a través del tiempo.
- Organizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
- Identificar los aspectos del arte que generan procesos de creación.
- Describir los condicionamientos que inciden en la creación artística.

5.- Contenidos

- Principios fundamentales de la teoría de la imagen.
- Usos sociales de la imagen
- Imagen y poder
- Funciones de la imagen
- Estrategias ideológicas de la imagen
- Historia de los procesos de producción de la imagen.
- La historia del arte y la teoría de la imagen.
- Actualidad de los estudios sobre teoría de la imagen y su vínculo con las prácticas artísticas.

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG5, CG7, CG8

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. Identificar las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico en la producción artística contemporánea.

CG2. Aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis a los textos generados en relación a los proyectos e investigaciones artísticas.

CG3. Identificar y entender los problemas relativos a la producción artística en la contemporaneidad.

CG5. Observar y trasladar a la comunicación verbal cuestiones del ámbito de la práctica y producción artística.

CG7. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

CG8. Identificar y organizar una práctica artística personal y continuada en el tiempo para aplicarla a su producción.

Específicas.

CE1, CE3, CE6, CE11, CE12, CE17, CE18

CE1. Analizar los diferentes comportamientos artísticos, las teorías y los discursos del arte en relación con la historia social, cultural y política.

CE3. Conocer y desempeñar los distintos métodos de producción y técnicas artísticas.

CE6. Conocer y aplicar la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

CE11. Identificar y entender los problemas del arte.

CE12. Comprender y valorar discursos artísticos y ponerlos en relación con la propia obra.

CE17. Inferir los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.

CE18. Tener capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos.

Transversales.

7.- Metodologías docentes

1. Clases magistrales
2. Seminarios de comentario y debate sobre textos previamente leídos.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

		Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
		Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales		9		6	15
Prácticas	- En aula	13		20	
	- En el laboratorio				
	- En aula de informática				
	- De campo				
	- De visualización (visu)				
Seminarios		2			
Exposiciones y debates		2		5	
Tutorías		4			
Actividades de seguimiento online		6			
Preparación de trabajos		3		5	
Otras actividades (detallar)					
Exámenes					
TOTAL		39		36	75

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno
<ul style="list-style-type: none"> -Belting, H. <i>Antropología de la imagen</i>. Katz editores, Buenos Aires, 2007. -Didi Huberman, George. <i>Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte</i>. Cendeac, Murcia, 2010. -Didi Huberman, George. <i>Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes</i>. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006. -Freedberg, David. <i>El poder de las imágenes</i>. Cátedra, Madrid, 2009. -Martínez Luna, Sergio, <i>La cultura visual. La pregunta por la imagen</i>. Sans Soleil, Vitoria, 2020. -Mitchell, W. J. T., <i>¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual</i>. Sans Soleil, Vitoria-Gasteiz, 2017. -Mitchell, W. J. T., <i>Iconology. Image, Text, Ideology</i>. The University of Chicago Press, Chicago-Londres, 1986, -Mitchell, W. J. T., <i>Teoría de la imagen</i>. Akal, Madrid, 2009. -Moxey, K. <i>El tiempo de lo visual. El tiempo en la historia</i>. Sans Soleil, Vitoria, 2016
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

10.- Evaluación

Consideraciones Generales
La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en el trabajo continuado del estudiante, controlado periódicamente con diversos instrumentos de evaluación
Criterios de evaluación
Realización periódica de comentarios de texto y reseñas bibliográficas Participación en los seminarios
Instrumentos de evaluación
Posible trabajo escrito Aportación en las lecturas del seminario
Recomendaciones para la evaluación.
Para la adquisición de las competencias previstas en esta materia se recomienda la asistencia y participación activa en todas las actividades programadas y el uso de las tutorías, especialmente aquellas referentes a la revisión de los trabajos

Recomendaciones para la recuperación.

Para la recuperación de las partes de evaluación continua que el profesor estime recuperables, se establecerá un proceso personalizado a cada estudiante

TRABAJO FIN DE MÁSTER

1.- Datos de la Asignatura

Código	305824	Plan		ECTS	12
Carácter	Obligatoria	Curso		Periodicidad	
Área					
Departamento					
Plataforma Virtual	Plataforma:				
	URL de Acceso:				

Datos del profesorado

PROFESORADO	TODOS LOS PROFESORES DEL MÁSTER	Grupo / s	Único
-------------	---------------------------------	-----------	-------

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia
Esta asignatura pertenece al módulo de IV PROYECTO
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios.
Esta es una asignatura obligatoria del máster
Perfil profesional.

3.- Recomendaciones previas

Sin requisitos previos

4.- Objetivos de la asignatura

-

5.- Contenidos

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA
 El TFM se orienta a la elaboración artística como proceso investigador es decir a la definición y modelos de proyectos artísticos.
 Igualmente tiene como objetivo fundamental la optimización de los procesos creativos. Investigación, creación, innovación, así como la optimización de los recursos creativos: materiales, espacio, tiempo, información y energía.
 Trata de establecer modos de formalización y transmisión del proyecto artístico y la escritura: escritos de artistas, ensayos críticos.
 Busca la aportación personal de parámetros y recursos como memorias, desarrollos, presupuesto, catalogación, divulgación, prensa, etc.
 Asimismo, se propone la creación, gestión y uso de modelos de archivo e información útil para el proyecto artística, del lugar de trabajo y la obra artística.
 Implica el estudio de la correlación entre el espectador y la obra: modelos de intervención y/o participación y la adecuación del Trabajo Fin de Máster a los modos de exposición y circulación de la obra de arte.

6.- Competencias a adquirir

Básicas/Generales.
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG6
Específicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE6, CE7, CE8, CE9, CE12, CE14, CE15, CE19, CE21
Transversales.

7.- Metodologías docentes

El TFM correspondiente a este máster tendrá dos modalidades:
 TFM 1: teórico.
 TFM 2: práctico.

El TFM 1 tendrá las características de un trabajo de introducción a la investigación y la documentación presentado en formato digital que se defenderá ante la comisión en sesión

pública. Este trabajo será una introducción a la investigación en los campos teóricos afines al máster como modelos de interpretación teórica o basado en propuestas comisariales o de mediación vinculadas con la práctica artística contemporánea.

El TFM 2 tendrá un carácter práctico. Se considerará que el TFM es la memoria de proyecto para la realización de una obra o serie de obras, o una intervención artística coordinada con la línea de trabajo del máster. La normativa de elaboración del máster establecerá las características para la presentación del TFM. La producción material de las obras conducente a la exposición anual de TFMs correrá a cargo de los/las estudiantes, que serán propietarios del resultado del trabajo. Las obras físicas deberán ser retiradas por los/las estudiantes una vez terminada la exposición y la Universidad de Salamanca recogerá en su archivo la memoria del proyecto. La modalidad de evaluación sobre la exposición de TFMs será válida en primera convocatoria. La segunda convocatoria será evaluada en exclusiva mediante la presentación de la memoria del proyecto.

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes

		Horas dirigidas por el profesor		Horas de trabajo autónomo	HORAS TOTALES
		Horas presenciales.	Horas no presenciales.		
Sesiones magistrales		30			
Prácticas	- En aula	36			
	- En el laboratorio				
	- En aula de informática				
	- De campo				
	- De visualización (visu)				
Seminarios					
Exposiciones y debates					
Tutorías		8			
Actividades de seguimiento online					
Preparación de trabajos			184		
Otras actividades (detallar)		5	37		
Exámenes					
TOTAL		79	221		300

9.- Recursos

Libros de consulta para el alumno

Los recomendados por cada tutor

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

10.- Evaluación

Consideraciones Generales

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en el trabajo continuado del estudiante, controlado periódicamente con diversos instrumentos de evaluación

Criterios de evaluación

Instrumentos de evaluación

Memoria de Trabajo Fin de Master
Exposición oral y Defensa Pública

Recomendaciones para la evaluación.

Recomendaciones para la recuperación.