

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE LA PINTURA
Asignatura	801014 ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS. PINTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	TERCERO
Carácter:	BASICO
Período de impartición:	5º, 6º, 7º y 8º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórico:	3 ECTS
Práctico:	3 ECTS

Coordinador Materia	<u>Nombre y apellidos</u> MARIANO DE BLAS ORTEGA	<u>correo electrónico</u> mariabla@art.ucm.es
Página Web	http://www.bellasartes.ucm.es	

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura pretende dotar al alumno de las estrategias (analíticas e interpretativas) necesarias para abordar la práctica artística desde unos planteamientos personales complejos. A través del estudio y análisis de los ámbitos de la representación y la pluralidad de lenguajes artísticos asociados a la pintura se establecen los criterios y recursos para la conformación de propuestas artísticas.

El análisis de los principales aspectos que configuran las imágenes pictóricas, junto con el de las aportaciones y soluciones planteadas por artistas y teóricos, capacita al alumno para expresar sus ideas mediante el uso de técnicas y procedimientos pictóricos, así como comunicarlas y expresarlas con fluidez y coherencia.

La adecuación de los procesos y medios a las propuestas planteadas y la experimentación, transformación e invención se consideran puntos clave para la elaboración de discursos artísticos en los que se empiecen a definir unos planteamientos personales que permitan establecer unas líneas de investigación plástica capaces de ser planteadas como proyectos artísticos.

A través de los contenidos propios de esta asignatura se procura, así mismo, generar un juicio crítico con el que analizar la propia obra y la ajena, atendiendo a los factores que intervienen en el proceso creativo y a los aspectos conceptuales, formales y técnicos.

Es condición previa para poder cursar esta asignatura, haber superado las asignaturas:
Introducción al color, Principios de la Pintura, Procesos de la Pintura, Conformación del Color

OBJETIVOS

Objetivos generales

O.G.1. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales.

O.G.2. Preparar a la persona graduada para una práctica artística profesional que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.

O.G.3. Capacitar al egresado para que pueda continuar con unos estudios de postgrado en el EEES.

Objetivos específicos

O.E.1. Dotar al estudiante de la capacidad de identificar y entender los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.

O.E.2. Capacitar al alumno para desarrollar procesos de creación artística mediante el aprendizaje de las diferentes tecnologías, favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.

O.E.3. Enseñar al graduado los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el por qué de los mismos.

O.E.4. Preparar al estudiante para reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus interacciones e influencias mutuas, y comprender cómo éstas configuran el presente y condicionan el futuro cultural, así como la ubicación y configuración de los centros de toma de decisiones relativas a la misma.

O.E.6. Habilitar al estudiante para que elabore estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

O.E.7. Formar a la graduada/o desde la experiencia artística que, como experiencia de conocimiento, constituya la base de identificación de los diferentes perfiles profesionales de los graduados en Bellas Artes.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- C.G.1. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- C.G.2. Competencia para la gestión de la información.
- C.G.3. Competencia para la comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- C.G.4. Competencia para el aprendizaje autónomo.
- C.G.5. Competencia para trabajar autónomamente.
- C.G.6. Competencia para trabajar en equipo.
- C.G.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- C.G.8. Iniciativa propia y automotivación.
- C.G.9. Capacidad de perseverancia.
- C.G.10. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- C.G.11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.
- C.G.12. Competencia para adaptarse a nuevas situaciones, realizando una labor creativa de acuerdo con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de la cultura de la paz y de los valores democráticos.

Competencias transversales

- C.T.1. Dotar a quien estudie el Grado del conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia.
- C.T.2. Capacitar a quien estudie el Grado para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
- C.T.3. Capacitar a quien estudie el Grado para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
- C.T.4. Capacitar a quien estudie el Grado para el trabajo y el aprendizaje autónomos.
- C.T.5. Capacitar a quien estudie el Grado para adquirir las competencias de comunicación necesarias para establecer redes de contactos nacionales e internacionales.

Competencias Específicas

- C.E.3. Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico. Compromiso social del artista.
- C.E.20. Capacidad de interpretar problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
- C.E.22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- C.E.32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
- C.E.38. Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos. Desarrollar la comprensión de los problemas artísticos en su totalidad.

CONTENIDOS

Programa

El estudio de las corrientes artísticas contemporáneas se configura como punto de partida de la asignatura para conocer el trabajo previo, intenciones e intereses del estudiante.

Dado su carácter teórico práctico esta asignatura se presenta como un lugar de estudio y experimentación en el que el alumno investiga sobre sus propios planteamientos creativos, analizando concepto, contenido y forma de su trabajo. Se pondrá especial énfasis en la adquisición de estrategias artísticas que permitan dotar de coherencia los planteamientos conceptuales y procesos seguidos por los alumnos en la realización de las actividades programadas. Dicha experimentación permitirá, así mismo, profundizar y resolver problemas técnicos y de configuración de la imagen pictórica.

A través de los contenidos de la asignatura se trata de adquirir el conocimiento y uso de distintas estrategias artísticas, contextualizándolas y relacionándolas entre sí, para que el alumno desarrolle un lenguaje personal y propio. La investigación como base para dicho conocimiento es la premisa de la que se parte para lograr que el estudiante sea capaz de reflexionar activamente y elegir conscientemente aquellas vías de expresión que se adecuen a sus proyectos artísticos.

La labor del profesor consiste en formar y sugerir, aportando ideas, al encuentro y desarrollo de ese trabajo personal, mediante una adaptación en todo momento a los planteamientos y necesidades del alumno y el lenguaje plástico en el que está trabajando. Este proceso se sostiene en la bibliografía general y específica que se va suministrando en función de las necesidades de cada alumno y se complementa con visitas a exposiciones y el comentario bilateral, discursivo de la obra con el estudiante.

No se utilizará como referente modelo del natural para la realización de las actividades propuestas ni en el examen final, a no ser que, de forma individual, algún proyecto específico lo requiera.

Resultados del aprendizaje

El estudiante, superando esta asignatura, logra los siguientes resultados:

Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes artísticas, su análisis, interpretación y síntesis.

Conocimiento del vocabulario, códigos y conceptos propios de la pintura contemporánea

Conocimiento y empleo de las fuentes documentales apropiadas donde encontrar los referentes previos a la materialización de una propuesta creativa

Capacidad para generar y relacionar ideas dentro del proceso creativo

Capacidad para gestión de la información y su comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito la justificación de la obra artística.

Capacidad crítica y autocrítica

METODOLOGÍA

Descripción

Se combinarán distintas metodologías según lo requieran las distintas actividades a desarrollar: Lección magistral. Actividad autónoma del alumno. Talleres- seminarios. Trabajo tutorizado en el aula-taller. Presentación individual o en grupo de proyectos y resultados. Exámenes.

Impartir en la mayoría de los grupos clases y material en inglés, en el resto, en francés o alemán. Se crearán subgrupos de trabajo y estudio formados por alumnos extranjeros (Erasmus y otros convenios) junto con alumnos de habla hispana. Esto propiciará un mayor intercambio de ideas y conocimientos, a la vez que se estimula el bilingüismo.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.	3, 20,	0,5
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	20, 3,	0,5
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	22, 32	2
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	20, 3	0,5
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	22, 32	0,5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	20, 38	1
Salidas de estudio.	32, 38	0,5
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación	20, 22	0,5

Actividad del alumno Cronograma

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I	ELABORAR UN DOSSIER DE ARTISTAS QUE OS INTERESEN.			
Ejercicio II		PROYECTO DE OBRA: EL ARTISTA CONTEMPORÁNEO COMO REPERTORIO.		
Ejercicio III			PROYECTO DE OBRA EN NEGATIVO: PLANTEAMIENTO DE UNA OBRA PARA SU CUESTIONAMIENTO.	
Proyecto Final				PROYECTO FINAL: PLANTEAMIENTO DE UNA OBRA PERSONAL (PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO).

EVALUACIÓN

Se llevará a cabo una evaluación continua. Se valoran los siguientes aspectos:

- Asistencia y comportamiento
- Seguimiento de trabajos prácticos
- Evaluación de ejercicios
- Evaluación de la actividad investigadora realizada
- Evaluación del proyecto final

BIBLIOGRAFÍA

- Grosenick, U. *Art Now* (vols I-IV). Colonia. Taschen. 2002-2011
- Mañero, A. *Pintura y nuevas tecnologías*. Sevilla. Alberto Mañero Gutiérrez, D.L. 2006.
- Martínez, C. *El índice. La huella de la manualidad y la mecanicidad en fotografía y pintura*. Valencia. Formas Plásticas. 2004.
- Stoichita, Víctor I. *Cómo saborear un cuadro*. Madrid. Cátedra. 2009.
- Vitam P. *New Perspectives in Painting*.