

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	Avanzado
Materia	Estrategias y proyectos de perfil profesional
Asignatura	801034 ARTE PROCESUAL

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Tercero/cuarto
Carácter:	OPTATIVA
Período de impartición:	1er semestre
Carga Docente:	6 ECTS

Coordinador: Víctor Fernández-Zarza
Correo-e: vffernan@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Introducción a las estrategias creativas de carácter procesual partiendo de la superación de los límites tradicionales de lo pictórico. Importancia de la dimensión conceptual de la práctica artística. La obra de arte concebida como una producción compleja, multidisciplinar, indeterminada, dialéctica, necesariamente contextualizada e interreferencial.

OBJETIVOS

1. Capacitar al alumno para el diseño de propuestas de naturaleza procesual.
2. Iniciarle en los usos metodológicos adecuados para el desarrollo teórico/práctico de dichas propuestas.
3. Afianzar los conocimientos de tipo procedimental adquiridos hasta el momento e inducirle a la búsqueda y experimentación de otros nuevos (sin descartar el empleo de materiales extraartísticos), en función de las necesidades que vaya requiriendo el desarrollo de su propuesta. Asimismo, al margen de los soportes y técnicas reconocidas,
4. Fomentar la consideración discursiva de materiales y medios como uno de los aspectos determinantes del trabajo artístico.
5. Fomentar la asimilación de elementos conceptuales objetivos, orientados a la formación de un criterio que posibilite una valoración cualitativamente integral de la obra de arte.
6. Fomentar el conocimiento de la realidad artística contemporánea y, con éste, su capacidad crítica ante las diversas manifestaciones de la misma.
7. Inducirle a establecer la necesaria conexión dialéctica entre su producción y el contexto histórico, social y cultural en el que ésta se formula.
8. Capacitarle para la presentación y defensa de proyectos artísticos en el ámbito profesional, atendiendo tanto a los aspectos conceptuales como formales.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

- 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.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- C.G.8. Iniciativa propia y automotivación.
- C.G.10. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.

Competencias específicas:

- C.E.4. Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
- C.E.5. Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores.
- C.E.6. Conocimiento del vocabulario, de los códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- C.E.9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- C.E.14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
- C.E.18. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
- C.E.20. Capacidad de interpretar problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
- C.E.21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
- C.E.22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- C.E.24. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
- C.E.25. Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
- C.E.27. Capacidad de trabajar autónomamente. Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.
- C.E.28. Capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.

- C.E.29. Capacidad de iniciativa propia y de automotivación.
- C.E.31. Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
- C.E.33. Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- C.E.41. Capacidad para realizar proyectos de investigación artísticos

CONTENIDOS

Bloques temáticos:

Los bloques temáticos que a continuación se señalan, en la mayoría de los casos no se corresponden con temas en sentido estricto, ya que su exposición y análisis se considerará, por lo común, de manera transversal y no necesariamente exclusiva o puntual.

- 1. Superación del ámbito tradicional de la pintura: hibridación y desclasificación.**
 - 1.1. En cuanto al espacio: del cuadro a las tres dimensiones
 - 1.2. En cuanto a los procedimientos: nuevos recursos (*extra*)pictóricos
 - 1.3. En cuanto al *hecho* artístico en sí: arte de acción.
- 2. Intencionalidad y materialización. El medio como fundamento del discurso.**
- 3. Estrategias y estructuras procesuales:**
 - 3.1. Cuestionamiento crítico y reorganización
 - 3.2. Alienación y sistematización
 - 3.3. Diversificación y dispersión/seriación
 - 3.4. Incertidumbre y progresión
 - 3.5. Improvisación, accidentalidad y órdenes aleatorios
 - 3.6. Fugacidad, transitoriedad y transformación
- 4. Temporalidad de la experiencia artística:**
 - 4.1. Construcción: el discurso como desarrollo (expandido)
 - 4.2. Recepción: la percepción compleja y *diferida*
- 5. Práctica artística y contexto.**

Coherencia con el entorno de intervención/instalación, dimensión crítica e incidencia (cultural, social, política...) de la obra de arte.
- 6. Criterios expositivos.**

Medios y dispositivos para la presentación efectiva y la difusión (textos, publicaciones, soportes mediáticos, soportes alternativos...)
- 7. Plataformas tecnológicas (*work in progress/process*)**

Programa:

En las primeras sesiones, se introduce al alumno en la problemática básica que fundamenta la materia de esta asignatura, organizando las exposiciones (lecciones magistrales) en torno a ejes temáticos o aspectos concretos. Más adelante, se programarán otra serie de sesiones teóricas que atiendan a contenidos específicos.

Posteriormente, a lo largo del semestre se irán haciendo sucesivas propuestas de trabajo (para realizar en el aula) dirigidas a conseguir que el alumno vaya profundizando en el desarrollo de planteamientos de índole procesual.

Asimismo, se propondrán una serie de lecturas relativas tanto a los contenidos generales de la asignatura –para su mejor conocimiento- como a aquellos aspectos que vayan surgiendo en el seno de los trabajos que se realicen. Estas últimas tienen como finalidad proporcionar la información y documentación adecuadas para su desarrollo conceptual.

Durante el curso se programarán al menos dos sesiones de comentario colectivo de los trabajos realizados en el aula, donde los alumnos deberán mostrar sus ejercicios y efectuar una disertación oral sobre los mismos –refiriéndose tanto a aspectos conceptuales como a los pormenores de su realización.

A lo largo del semestre se propondrá la visita a una serie de exposiciones en galerías, museos o centros de Arte. Éstas estarán relacionadas con los contenidos del presente programa. Posteriormente, sus comentarios críticos y consideraciones deberá escribirlos el alumno en los sucesivos foros que, en la página virtual de la asignatura, se vayan abriendo a tal efecto. Con ello se persigue no sólo la formación de su criterio, sino también fomentar un intercambio de ideas que resulte estimulante para su enriquecimiento dialéctico.

Interesa, asimismo, que el alumno participe en los seminarios que se programarán con el fin de abordar aspectos particulares de la materia, introduciéndole en este tipo de prácticas de análisis teórico.

En la medida que el funcionamiento del aula lo permita, se procurará que la presentación de los ejercicios prácticos se haga con carácter expositivo, es decir, que éstos se monten siguiendo un criterio de índole expositivo/discursiva.

Más allá de las observaciones que el profesor pueda efectuar en el aula a cada alumno en particular, se atenderá a éstos en sesiones de tutoría personalizada (la mitad de ellas presenciales y la otra mitad a través de internet) en los casos en los que lo requieran o en aquellos en los que el profesor lo considere oportuno.

METODOLOGÍA

Descripción:

1. Lección magistral. Se programan una serie de clases en las que se exponen aspectos relacionados con la problemática básica de la materia de la asignatura, desde la consideración crítica de algunos planteamientos artísticos determinados que se consideran como ejemplares.
2. Propuestas de trabajo encaminadas a la realización de ejercicios teórico/prácticos.
3. Actividades a realizar por el alumno. Además de los ejercicios de índole práctica se proponen una serie de actividades que aquél debe llevar a cabo, como son la visita a exposiciones y la asistencia a conferencias o la lectura de la bibliografía recomendada.
4. Sesiones colectivas de comentario crítico de los trabajos realizados en el aula.
5. Realización de seminarios acerca de aspectos específicos relacionados con la materia.
6. Tutorías. Son de dos tipos:
 - a. Presenciales (50%)
 - b. A través de Internet (50%)

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos.	4, 5, 41	1
Clases de presentación de propuestas de trabajo.	9, 31, 33	0'5
Ejercicios prácticos realizados en el aula/taller bajo la dirección del profesor.	14, 20, 22, 27, 29	2'5
Actividades a realizar fuera del aula: visita a exposiciones, asistencia a conferencias, lecturas y participación en foro.	6, 21, 24	0'7
Seminarios específicos.	5, 28	0'5
Comentario crítico colectivo de ejercicios.	18, 21	0'3
Realización de memorias de trabajo.	18, 24, 25	0'5

Actividad del alumno:

1. Ejercicios prácticos.
2. Búsqueda de documentación específica.
3. Participación en sesiones de comentario crítico.
4. Integración en seminarios.
5. Visita a exposiciones y asistencia a conferencias.
6. Lectura de la bibliografía recomendada.
7. Elaboración de memoria de trabajo.
8. Participación en el foro virtual de la asignatura.

Cronograma:

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I				
Ejercicio I				
Proyecto Final				

EVALUACIÓN

La evaluación será continua, atendiendo a la evolución personal de cada uno de los alumnos en particular, referenciada ésta siempre dentro del contexto de grupo al que pertenezca. Ella se efectuará a partir de los trabajos realizados (de los cuales se hará un seguimiento continuado a lo largo del semestre), en función de su interés conceptual y de la calidad de su realización práctica, teniendo en cuenta, asimismo, el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada caso.

Asimismo, se valorará la atención prestada por el alumno a las observaciones que le hiciera el profesor durante el proceso de ejecución de sus ejercicios. Se considera condición imprescindible para obtener (como mínimo) la calificación de aprobado, la realización de al menos el 80% de los ejercicios prácticos.

Se pondrá especial atención tanto en la asistencia al aula durante el horario correspondiente a la asignatura, como en el nivel de participación del alumno en las diferentes actividades propuestas a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

GUASCH, A.M. (1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995*. Barcelona, Ediciones del Serbal.

GUASCH, A.M. (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.

LIPPARD, L.R. (2004). *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Madrid: Akal.

MARCHÁN FIZ, S. (1988). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal.

VV.AA. (2010). *El proceso como paradigma. Arte en desarrollo, movimiento y cambio*. (en línea) Gijón: Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (Fecha de consulta: 02/05/11)

<http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesocomoparadigmamacat.pdf>