

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE LA PINTURA
Asignatura	Código 801015 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. PINTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	SEGUNDO
Carácter:	OBLIGATORIO
Período de impartición:	6º semestre
Carga Docente: Teórica / Práctica	6 ECTS (3 ECTS/3 ECTS)

Coordinadora: Mariano de Blas Ortega
Correo-e: mariabla@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura pretende capacitar al alumno para generar, proyectar y producir propuestas pictóricas personales en el ámbito de la contemporaneidad.

El conocimiento de la metodología, organización, gestión de la información e investigación plástica propia capacita al alumno para producir obra artística con un grado de complejidad adecuado al nivel educativo en el que se encuentra. Permite, así mismo, el desarrollo de unas líneas de trabajo que indiquen en aspectos de índole procesual, procedimental y proyectual.

A través de procesos pictóricos el estudiante se introduce en el desarrollo y realización de proyectos en los que tendrá que resolver problemas plásticos desde unos planteamientos personales basados en conceptos, intereses y referentes particulares. Deberá adecuar los medios, circunstancias y actuaciones a sus propuestas con el objetivo de lograr una optimización creativa.

La asignatura procura sentar las bases para la formalización y articulación de un discurso artístico personal y dotar al estudiante de los recursos e instrumentos necesarios para la correcta conformación, difusión, justificación, presentación, exposición e instalación de sus propuestas artísticas.

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 a la persona egresada para poder 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 porqué 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 a quien estudie el Grado 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 al graduado 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 Específicas

C.E. 21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra

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. 31. Capacidad para generar y gestionar la producción artística

C.E. 39. Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuado para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte

CONTENIDOS

Programa

Esta asignatura, de carácter teórico práctico, se construye sobre los conocimientos adquiridos en la asignatura *Estrategias Artísticas*, impartida en el 1º semestre. *Producción Artística* pone énfasis en contenidos que abordan metodologías de proyección y procesos productivos de carácter artístico.

El estudio y análisis de las metodologías proyectuales y de la investigación en el arte, relacionado con las estrategias adquiridas en la asignatura previamente cursada, sirve de punto de partida para la organización y sistematización de la producción pictórica. Tanto los contenidos como las actividades programadas vienen a fomentar la coherencia entre el contenido y forma de la obra, bajo las bases asentadas del concepto. Se plantean las cuestiones: **qué se quiere** hacer, el **por qué** de lo que se quiere hacer, para llegar al **cómo** se quiere hacer.

Bajo estas premisas se profundiza, así mismo, en la resolución de problemas formales, técnicos y de contenido implícitos en el proceso de trabajo propio de la actividad artística. El objetivo es lograr un lenguaje plástico que se vincule con la realidad presente y no sea mero historicismo. El alumno se verá abocado a desarrollar argumentos, conceptuales y contextuales, para explicar y defender su obra, o modificarlos conforme a las sugerencias de ideas que le satisfagan para llegar a la realización de una serie de proyectos debidamente justificados y desarrollados con una cierta excelencia en su realización formal.

Esta asignatura pretende, por otra parte, concienciar en la necesidad de asumir la responsabilidad de buscar y tratar de desarrollar un lenguaje personal y propio mediante un proceso de investigación que implique una serie de decisiones conscientes, reflexionadas y razonadas, de índole procesual, técnico y formal, que permitan una producción de obra acorde con la pluralidad e interdisciplinarietà de las manifestaciones artísticas actuales.

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:

Competencia para el aprendizaje y el trabajo autónomo y en equipo e integrarse en grupos multidisciplinares.

Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico.

Capacidad de interpretar problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.

Capacidad para integrar adecuadamente en sus propuestas personales discursos artísticos de distinta naturaleza, relacionándolos con otras disciplinas y campos de conocimiento

Capacidad de producir 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 su obra artística.

Desarrollo de un proyecto artístico en contenido, forma y excelencia.

METODOLOGÍA

Descripción

Se combinarán distintas metodologías según los 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.	21-25	0,5
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	21, 24, 25	0,5
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	21, 31	2
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	24, 25	0,5
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	21, 24	0,5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	24, 25	1
Salidas de estudio.	25, 31	0,5
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación	24, 25	0,5

Actividad del alumno

Cronograma

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I	PROYECTO RAZONADO: CONCEPTO CONTENIDO Y FORMA			
Ejercicio II		PROYECTO DE OBRA: OPORTUNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD.		
Ejercicio III			PROYECTO DE OBRA: ANÁLISIS Y SÍNTESIS.	
Proyecto Final				PROYECTO FINAL: EXCELENCIA Y DESARROLLO.

EVALUACIÓN

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

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

BIBLIOGRAFÍA

- Aumont, J. *La estética hoy*. Madrid. Cátedra. 2010.
- Brea, J. L. *Las Tres Eras de la imagen. Imagen-materia, film, E-image*. Madrid. Akal/Estudios Visuales. 2010. (
- Cabot, M. *Más que palabras. Estética en tiempos de la cultura audiovisual*. Murcia. CENDEAC. 2007.
- Crow, T. *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid. Akal. 2002.
- Osborne, P. *El arte más allá de la estética*. Murcia. Ad Litteram. CENDEAC. 2010.