

25138 - Arte de acción

Información del Plan Docente

Año académico: 2020/21

Asignatura: 25138 - Arte de acción

Centro académico: 301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Titulación: 278 - Graduado en Bellas Artes

Créditos: 8.0

Curso: 3

Periodo de impartición: Anual

Clase de asignatura: Optativa

Materia: ---

1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Las aportaciones poéticas que desde el contexto del arte contemporáneo imprimirán a la práctica de la performance, tales como las obras: *La Fuente* (1917) de Marcel Duchamp o *4'33"* (1952) de John Cage. El reconocimiento de que cualquier imagen, objeto, acción o ruido puede ser susceptible en ser considerado elemento compositivo de una obra artística, va a suponer el advenimiento de la metáfora como obra artística en sí misma. Si bien, como hemos ido comprobando el cuerpo en movimiento como obra artística ha supuesto un contenedor artístico interdisciplinar en su forma y contenido. Por ello, el uso de la metáfora en la pieza performática, no solamente implicará una solución para reducir aspectos presupuestarios en cuanto a la realización de la obra artística (lo mismo que sucede en la obra cinematográfica), sino que va a suponer la vía de aproximación de todos aquellos artistas que sin una adquisición técnica del uso del cuerpo en movimiento como materia de composición (formación dancística/musical), este va a poder componer una obra artística desde la superposición de cualquier elemento sobre el soporte central de la pieza: el cuerpo.

Sin duda, la metodología por la cual el artista plástico va a poder ser capaz de elaborar proyectos artísticos performáticos, corresponderá principalmente a su capacidad de poder familiarizarse con el uso de la improvisación, en el contexto espacio/temporal donde la acción del cuerpo es protagonista, la cual, junto a todos aquellos elementos que desde la interacción puedan aportar cualquier tipo de simbología o sentido metafórico, le conducirán a la conformación poética: la obra artística.

La asignatura Artes de acción plantea las ideas fundamentales en las que se construyeron los mecanismos básicos de continuidad de la obra espacio-temporal, capacitando al estudiante para analizar y entender que un proceso de fragmentación multiperspectiva espacio-temporal a través del cuerpo en movimiento y diversos medios de forma simultánea, precisa correspondencias entre ellos, para poder establecer la continuidad entre los elementos que conforman la pieza. Para ello la asignatura presenta los siguientes objetivos:

1 Aprendizaje y realización de ejercicios prácticos sobre los mecanismos básicos de continuidad entre los diferentes medios que conforman junto a la acción del cuerpo la pieza artística.

2 Conocer a través de un análisis de revisión y crítico el papel del Performance y su objetualización artística a través de la aparición del vídeo en los años 60.

3 Aprender a desinhibir y usar la estructura esquelético-muscular del cuerpo humano en la pieza artístico-espacio-temporal.

4 Entender mediante la práctica audiovisual la influencia del cinedanza y el protagonismo del cuerpo en movimiento en los productos audiovisuales de masas, tales como los videojuegos, la publicidad o el cine de acción.

5 Saber representar el cuerpo en movimiento mediante la aplicación de la interactividad multimedia (imagen en movimiento, acciones simultáneas, iluminación, edición audiovisual, improvisación, sonorización, y escenografía) a la hora de su exhibición pública en escena o en otro lugar de presentación.

6 Utilizar recursos simbólicos y metafóricos para conformar la pieza performática exenta de una conformación cinematográfica.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Artes de acción centra sus objetivos en el conocimiento y profundización de todo el aparato operativo y técnico que supone una aproximación al lenguaje del cuerpo en movimiento. Al cursar esta asignatura el alumno va a dotarse de gran información y capacidades en el ámbito de la dirección de arte y escénica. Por un lado el aprendizaje de la técnica de todas aquellas herramientas que son indispensables para saber usar el cuerpo en movimiento junto a distintos medios y aplicarlo en las prácticas de taller, y el otro, la elaboración de una obra multimedia para su presentación y difusión a través de un buen conocimiento de los canales adecuados de distribución en el ámbito profesional y artístico.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

Dominio básico de las TIC'S e utilizar el cuerpo humano como elemento principal de análisis, experimentación y composición artística, interactuando sobre distintos medios convergentes, tales como: imagen movimiento, luz, objeto, sonido y metáfora.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Competencias generales

CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente, los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE06 - Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.

CE07. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.

CE09. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

CE14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

CE23. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

CE32. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

2.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1 Adquisición de conocimientos técnicos espacio/temporales a partir del estudio de la experimentación llevada a término en la composición artística a través del uso del cuerpo en movimiento, desde la práctica escénica, performativa y multimedia.

2 Habilidad y destreza en la iniciación a la fragmentación multiperspectiva de la representación del cuerpo a través de la imagen en movimiento, de manera que permita objetualizar lo efímero del cuerpo en movimiento y reproducirlo.

3 Rigor en los criterios de análisis y estudio sobre la continuidad en la estructura de la obra multimedia a partir de la investigación del lenguaje audiovisual y la experimentación escénica, las cuales se centran en las correspondencias rítmicas, lumínicas, espaciales y temporales que se establecen en la presentación del uso del cuerpo en movimiento dentro de la pieza artística.

4 Capacitación de establecer discursos poéticos a través de la utilización del cuerpo basados en el uso de la metáfora

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

1 La importancia del aprendizaje de esta asignatura reside principalmente en su vínculo con la contemporaneidad, su gran versatilidad a la hora de formar parte de la realización y producción de los medios de masas, así como un indiscutible dominio técnico en el uso de fragmentos de espacio y tiempo que convierten a esta asignatura en el canal de aprendizaje de la producción audiovisual y escénica de hoy, utilizando como denominador común la multidisciplinariedad. Por ello, su polivalencia respecto a las demás manifestaciones artísticas que usan los intervalos espacio-tiempo como elementos de composición y creación, encuentran en el perfil del estudiante formado en la asignatura Artes de acción como a un creador y técnico capaz de aglutinar cualquier parámetro espacio-temporal en los distintos contextos artísticos y profesionales que utilizan de forma conjunta el medio audiovisual y el cuerpo en movimiento.

2 Acometer empresas en el ámbito audiovisual, plástico y escénico comprendidas entre la reflexión crítica del uso de la comunicación audiovisual en los medios de masas y la producción de obra multimedia desde el rigor selectivo de todos los elementos que conforman la realización escénica y la representación del cuerpo en movimiento como propuesta artística.

3 Saber distribuir en el mercado profesional las diferentes aplicaciones que se fundamentan en el uso de la representación del cuerpo humano en movimiento, las cuales conforman un gran número de productos distribuidos en el mercado profesional y artístico. Esto hace posible garantizar la competencia del alumno al poseer una amplia maniobrabilidad para aplicar sus conocimientos en el contexto profesional donde el conocimiento de la imagen respecto a la traslación del ser humano en el espacio/tiempo es fundamental en una sociedad que cada vez más utiliza los medios audiovisuales como sistema de comunicación, y donde el cuerpo humano es el elemento principal.

4 Establecer discursos poéticos a través del cuerpo al utilizar la metáfora como resolución formal de la pieza artística performática.

3. Evaluación

3.1. Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA

1 El alumno previo a la entrega del trabajo personal deberá demostrar la adquisición de los objetivos propuestos por la asignatura a través de la entrega del portafolio, dentro del cual estarán incluidos todos los trabajos elaborados durante el curso. En ellos se reflejará el correcto manejo de los mecanismos básicos de continuidad del espacio-tiempo respecto a todo aquello relacionado directamente con el sentido cinestésico. Sin embargo todo alumno cuyo portafolio se encuentre incompleto o presente precariedad en la comprensión de dichos mecanismos, tendrá que presentarse a examen. Dicha prueba escrita consistirá en todo el temario correspondiente al curso académico.

La calificación del portafolio supondrá el 45% de la calificación final del estudiante de esta asignatura. Aquel estudiante que no presente el portafolio o en su caso contrario no realice el examen, no podrá presentar el trabajo personal y tendrá que presentarse a examen de toda la asignatura.

2 El trabajo personal consistirá en una exhibición pública multimediática de una composición espacio/temporal cuyos elementos de composición utilizados y presentados dentro de la obra artística serán: el cuerpo e imagen en movimiento, el sonido, la luz y la metáfora. Finalizado, expuesto en muestra pública y entregado el trabajo personal en archivo digital, su calificación será del 55% de la calificación final.

3 En aquellos estudiantes no presenciales o que no superen la asignatura deberán presentarse a examen realizando una prueba teórico-práctica dividida en tres partes:

-a Todo el temario correspondiente a la configuración del lenguaje coreográfico-cinematográfico desde el pre-cine del s. XX y cuyo campo de experimentación es la acción del cuerpo humano.

-b Realización de un film de danza cuya duración no superará los dos minutos. El alumno deberá reflejar el dominio de la fragmentación multiperspectiva de los planos en los que aparecerá el cuerpo en movimiento y su respectiva correspondencia cinestésica entre ellos.

-c Presentación mulimedial de una composición en escena o en un espacio expositivo, donde al trabajo del cuerpo en movimiento interactuará con objetos, luz, sonido, imagen en movimiento y metáfora.

EVALUACIÓN GLOBAL

En aquellos estudiantes que no superen la asignatura o aquellos que consideren incrementar su nota deberán de presentarse a examen realizando una prueba teórico-práctica dividida en tres partes:

-a Todo el temario correspondiente a la configuración del lenguaje coreográfico-cinematográfico desde el pre-cine del s. XX y cuyo campo de experimentación es la acción del cuerpo humano.

-b Realización de un film de danza cuya duración no superará los dos minutos. El alumno deberá reflejar el dominio de la fragmentación multiperspectiva de los planos en los que aparecerá el cuerpo en movimiento y su respectiva correspondencia cinestésica entre ellos..

-c Presentación mulimedial de una composición en escena o en un espacio expositivo, donde al trabajo del cuerpo en movimiento interactuará con objetos, luz, sonido, imagen en movimiento y metáfora.

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se estructura en cinco líneas metodológicas principales:

- Reflexión teórica sobre las implicaciones de la performance como representación del cuerpo en movimiento dentro del arte y los medios de masas. Presentaciones teóricas, comentario y debate.
- Experimentación práctica de los aspectos técnicos respecto al uso del cuerpo en movimiento.
- Resolución de problemas y casos mediante el empleo de la improvisación y el conocimiento técnico de diferentes medias dentro de la obra performática multimediática (sonido, imagen en movimiento, objeto y luz)
- Iniciación en las técnicas fundamentales en la realización práctica de proyectos audiovisuales de cinedanza y cine de acción. Resolución de problemas y casos mediante el empleo de software específico.
- El empleo de la metáfora como sistema de representación a través de la acción del cuerpo.

4.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

Seminario: 1955-65 Vídeo y nueva danza/performance

El objeto fundamental de este seminario pretende informar al estudiante de toda una tendencia expandida en el ámbito artístico y docente de las artes plásticas donde el vídeo y su aplicación al performance carece completamente de vínculo respecto a la técnica y lenguaje cinematográfico, comportándose como documento en soporte físico de las propuestas artísticas basada en el cuerpo en movimiento.

Estructura esquelético-muscular, memoria cinestésica e improvisación

-La estructura esquelético-muscular y su mecánica funcional

-De la cuadruplicidad a la bipedación

-Contact-improvisación y codificación de movimiento

-La repetición y la memoria cinestésica

Improvisación y composición performática intermordial

-El cuerpo como metáfora.

-La luz y su función delimitadora en el espacio -Iluminación general fría y cálida-

-El uso metafórico de la luz y el -color

-La distribución del sonido en el espacio de representación performático

-El cuerpo como generador sonoro

-El decorado sonoro o la banda de ruidos

-El cuerpo como pantalla de proyección y metáfora

-La continuidad de la acción desde la simultaneidad alterna entre la acción performática y la imagen

Captación y edición a partir de la fragmentación multiperspectiva de una acción: Film de danza

Consiste en la captación audiovisual de una acción cotidiana del cuerpo, utilizando la multiperspectiva a la hora de la filmación del movimiento, de manera que la diversidad de planos obtenidos generarán mediante el trabajo de edición audiovisual, un contrato cinestésico con el espectador, imprimiendo mayor sensación de realidad a la representación del cuerpo en movimiento a través de la imagen-tiempo:

-La fragmentación multiperspectiva de la imagen del cuerpo en movimiento a través de la filmación

-La fragmentación multiperspectiva de la imagen del cuerpo en movimiento a través de la edición

-La fragmentación multiperspectiva de la imagen del cuerpo en movimiento a través de la captación del sonido cinestésico

4.3. Programa

1ª semana. Presentación del curso. Seminario: 1955-65 Vídeo y nueva danza/performance

2ª semana. Estructura esquelético-muscular, memoria cinestésica e improvisación. 0ª práctica: La estructura esquelético-muscular

3ª semana. Estructura esquelético-muscular, memoria cinestésica e improvisación. 0ª práctica: La estructura esquelético-muscular.

4ª semana. Estructura esquelético-muscular, memoria cinestésica e improvisación. 0ª práctica: Memoria cinestésica

5ª semana. Estructura esquelético-muscular, memoria cinestésica e improvisación. 0ª práctica: Improvisación -Entrega del portafolio-.

6ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 1ª práctica: Cuerpo en movimiento, objeto y metáfora.

7ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 1ª práctica: Cuerpo en movimiento, objeto y metáfora.

8ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 1ª práctica: Cuerpo en movimiento, objeto y metáfora.

9ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 1ª práctica: Cuerpo en movimiento, objeto y metáfora -Entrega de portafolio-.

10ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 2ª práctica: Cuerpo en movimiento, luz y metáfora.

11ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 2ª práctica: Cuerpo en movimiento, luz y metáfora.

12ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 2ª práctica: Cuerpo en movimiento, luz y metáfora -Entrega del portafolio-.

13ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 3ª práctica: Cuerpo e imagen en movimiento y metáfora.

14ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 3ª práctica: Cuerpo e imagen en movimiento y metáfora.

15ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 3ª práctica: Cuerpo e imagen en movimiento y metáfora -Entrega del portafolio-

16ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 4ª práctica: Cuerpo en movimiento, sonido, texto y metáfora

17ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 4ª práctica: Cuerpo en movimiento, sonido, texto y metáfora

18ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 4ª práctica: Cuerpo en movimiento, sonido, texto y metáfora -Entrega del portafolio-

19ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 5ª práctica: Cuerpo e imagen en movimiento, luz, objeto, sonido, texto y metáfora.

20ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 5ª práctica: Cuerpo e imagen en movimiento, luz, objeto, sonido, texto y metáfora.

21ª semana. Improvisación y composición performática intermordial. 5ª práctica: Cuerpo e imagen en movimiento, luz, objeto, sonido, texto y metáfora -Entrega del portafolio-.

22ª semana. Captación y edición a partir de la fragmentación multiperspectiva de una acción a través de la filmación . 6^a

práctica: Film de danza.

23ª semana. Captación y edición a partir de la fragmentación multiperspectiva de una acción a través de la edición . 6ª práctica: Film de danza.

24ª semana. Captación y edición a partir de la fragmentación multiperspectiva de una acción a través de la captación del sonido cinestésico. 6ª práctica: Film de danza.

25ª semana. Captación y edición a partir de la fragmentación multiperspectiva de una acción -Entrega del portafolio-. 6ª práctica: Film de danza

26ª semana. Prueba escrita y Entrega del portafolio final-

27ª semana. Prueba global

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Seminario: 1955-65 Vídeo y nueva danza/performance -teoría- Septiembre

1 Entrega del ejercicio de Estructura esquelético-muscular, memoria cinestésica e improvisación. Límite: octubre

2 Entrega de cinco ejercicios sobre Improvisación y composición performática intermendial :

- Cuerpo en movimiento, objeto y metáfora. Límite: octubre-noviembre
- Cuerpo en movimiento, luz y metáfora. Límite: noviembre-diciembre
- Cuerpo e imagen en movimiento y metáfora: Límite: febrero
- Cuerpo en movimiento, sonido, texto y metáfora. Límite: marzo
- Cuerpo e imagen en movimiento, luz, objeto, sonido, texto y metáfora. Límite: abril-mayo

3 Captación y edición a partir de la fragmentación multiperspectiva de una acción, desde los párametros operativos del film de danza. Límite: abril-mayo

4 Prueba escrita y entrega del portafolio anual. Límite: mayo

4.5. Bibliografía y recursos recomendados