

Grado en Bellas Artes

25144 - Recursos intermedia

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 3 - 4, Semestre: 0, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Fernando Novella Izquierdo** fnovella@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Haber cursado o estar cursando las asignaturas “Metodología de proyectos. Imagen” y “Metodología de proyectos. Espacio”, así como las asignaturas optativas: “Instalaciones”, “Últimas tendencias artísticas” que complementarán los ámbitos y conceptos que se desarrollarán en esta materia.

Asimismo es recomendable aunque no imprescindible que el alumno al cursar esta asignatura muestre de antemano curiosidad o un interés por el cine en los reductos del cine experimental, cine expandido, el microcine, el documental de creación, tanto como por todas aquellas manifestaciones artísticas que tienen que ver con la inclusión de múltiples medios y lenguajes en la elaboración de las obras. Hablamos de la utilización de medios eléctricos y electrónicos para su formalización, del video a la fotografía proyectada, retroiluminada o impresa, soportes informáticos o que tienen que ver con el uso de elementos de las nuevas tecnologías. Nos referimos a lo que en el sentido más amplio del término viene denominándose videoarte que abarca obras de naturaleza heterogénea, que denotan un acercamiento al video (imagen-movimiento, imagen-tiempo) con planteamientos bien distintos, expandiéndose hasta las videoinstalaciones, las instalaciones interactivas, las Mediaperformance, y en definitiva hacia todos aquellos medios que han propiciado la multiplicación de las materias del arte, de la luz al movimiento, de lo visual a lo sonoro.

Actividades y fechas clave de la asignatura

- Presentación de la materia.
- Actividades introductorias.
- Explicación por parte del profesor de los contenidos. Visionado de películas, documentos y documentales
- Seminario. Reflexiones, comentarios, puestas en común.
- Tutorías en grupo.
- Trabajos tutelados. Trabajo autónomo del estudiante.
- Estudio de casos / Análisis de contextos.
- Presentaciones y/o exposiciones.
- Memoria, portafolio, dossier.

Tema preliminar: presentación de la asignatura (primer día de clase). A este tema le corresponde una única sesión.

Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS INTERMEDIA

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos

Tema 2: PERFORMANCES, HAPPENINGS, FLUXUS Y ACCIONISMO VIENÉS

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos.

Tema 3: LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos.

Tema 4: LOS ESTUDIOS ARTÍSTICOS DE GÉNERO Y SU APORTACIÓN A LOS RECURSOS INTERMEDIA

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos.

Tema 5: ÚLTIMAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CON RECURSOS INTERMEDIA

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos.

Tema 6: EL PROYECTO ARTÍSTICO: ORIGEN, FASES Y DESARROLLO

1^a y 2ª sesión: clase teórica sobre cómo elaborar un proyecto. Propuesta bibliográfica.

3^a-6ª sesión: trabajo individual tutorizado en el aula por el docente.

7° y 8ª sesión: exposición pública de los proyectos.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1:

Comprender el papel que han jugado las nuevas tecnologías con la inclusión de las mismas en el desarrollo del arte y de los artistas desde los años sesenta. Valorar la expansión que se produce en la creación plástica con los recursos intermedia, y particularmente, en el arte contemporáneo.

2:

Hacer un uso interdisciplinar de diversos medios expresivos como modo de formalización de la obra. Entender los procesos por los que los creadores acuden a formas multidisciplinares, de los recursos intermedia, como las formas expandidas del cine, las

videoinstalaciones o instalaciones audiovisuales.

3:

Saber manejar adecuadamente los recursos intermedia para ponerlos al servicio de la creación de una obra. Demostrar el conocimiento y el empleo de los instrumentos y recursos necesarios para la formalización de una obra, la exposición y explicación del discurso de la misma.

4:

Aplicar la metodología específica para el desarrollo de un proyecto artístico, teniendo en cuenta los aspectos conceptuales, formales y procedimentales de éste.

5:

Adquirir capacidad crítica y autocrítica a la hora de crear y valorar proyectos artísticos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Recursos intermedia es una asignatura optativa de tercer y cuarto curso del Grado en Bellas Artes que, por su ubicación en los últimos cursos de los estudios de Bellas Artes, tiene un carácter de profundización: pretende que el/la alumno/a ahonde en el conocimiento y el uso de unos medios híbridos de expresión. Partiendo de la acepción de "recurso intermedia" proveniente de Fluxus, la asignatura se propone realizar un recorrido por diferentes prácticas artísticas contemporáneas cuyos límites procedimentales son difusos. Además, Recursos intermedia pretende servir, a través del análisis crítico de estas corrientes, de instrumento para que el/la alumno/a aprenda a concebir, desarrollar y ejecutar su propio proyecto artístico.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

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

El planteamiento de la asignatura responde al desarrollo de los siguientes **temas**. Se

plantean dos vertientes, una de apoyo teórico que ayude a desarrollar las capacidades de entendimiento de los sistemas del arte regidos por las nuevas tecnologías, los recursos entre medios, con la utilización de múltiples lenguajes; y otra, de orientación práctica hacia la formalización de obras multi o interdisciplinares.

1º Ámbito: Contextualización del entorno de los Recursos Intermedia:

-Análisis histórico de las formas del arte y de su evolución desde la inclusión de los recursos de las tecnologías en el mundo del arte. Los nuevos medios como forma de expansión de las fronteras, creación de lenguajes y multiplicación de las materias del arte.

-Nuevas concepciones y acercamientos a la obra. Modos de creación contemporáneos.

-El artista en el espacio que media entre la idea a materializar y el profesional técnico. La posición del artista en el contexto actual del sistema del arte. Aspectos significativos del cambio de paradigma del artista.

-La producción de la obra.

Nuevos modos de producción artística. Ámbitos y estrategias. Redes alternativas, sociales y comunitarias. El artista como productor o creador.

-El proyecto artístico. Fases y desarrollo.

2º Ámbito: Formalización de obras desde la condición multimedial o intermedial:

- Planteamientos de las obras.

El discurso conceptual que sustenta los proyectos y la estructuración de lo que vendrá siendo la pieza.

- Preproducción. Producción. Postproducción.

- Formas expositivas. Arquitecturas expandidas y audiovisuales.

- Preparación de proyectos para espacios concretos. Espacio y entorno de la pieza.

Elementos y agentes que intervienen en la puesta en escena.

- El proyecto. La práctica artística dentro de una respuesta de larga duración y no en el corto plazo de una propuesta temática-conceptual. Metodologías para el desarrollo de un trabajo procesual.

- La exposición como vehículo de comunicación.

En base a los siguientes objetivos:

- Dominar la teoría de los recursos intermedia en su contexto histórico y sus usos contemporáneos.

- Desarrollar la capacidad crítica en lo que respecta a los medios de producción artística.

- Indagar en los problemas de expresión contemporáneos, entendidos desde el campo de la creatividad.

- Ampliar los referentes artísticos.

- Estimular el proceso creativo como proyecto y las capacidades expresivas para materializar ideas a través de diversos medios.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Recursos intermedia es una asignatura optativa relacionada con un buen número de asignaturas -de formación básica, obligatorias y optativas- del Grado en Bellas Artes, como por ejemplo: Teoría e Historia del Arte del siglo XX (Fb), Metodología de proyectos (Ob), Arte y pensamiento. Estética (Ob), Últimas tendencias artísticas (Ob), Construcción del discurso artístico (Ob), Arte y sociedad contemporánea (Op), Net arte (Op), Instalaciones (Op), Taller de videoarte (Op), Taller de sonido (Op), Arte, entorno y espacio público (Op), Artes de acción (Op), etc.

Por situarse en el espacio "entre" diversos medios expresivos, los recursos intermedia están relacionados con el conocimiento de todas estas materias y ponen en juego las competencias adquiridas en cada una de ellas.

El enfoque de la asignatura tiene que ver con la integración de diferentes perspectivas y saberes metodológicos a la hora de abordar un proyecto artístico. El éxito de la práctica artística contemporánea exige un dominio de los contenidos que en esta asignatura se abordan.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

1 - Hacer uso de los recursos intermedia y aplicarlos en sus propuestas creativas.

2 - Codificar de forma adecuada aquellas propuestas que empleen recursos intermedia.

3 - Elaborar proyectos personales con recursos intermedia.

4 - Continuar la investigación en nuevos formatos artísticos y aportar soluciones nuevas.

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

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

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

- Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.

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

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

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

- Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Como se indicaba más arriba, la asimilación y puesta en práctica de los conocimientos que se imparten desde recursos intermedia es fundamental para conocer el funcionamiento de gran parte de las propuestas artísticas actuales. La práctica contemporánea está estrechamente ligada a los recursos intermedia, por lo que el éxito en su desarrollo depende en gran medida del conocimiento de estos. Es imprescindible que el/la alumno/a

sitúe su práctica artística desde una visión consciente y crítica de la contemporaneidad.

Planificar y elaborar estrategias dentro del proceso creativo que lleven a la formalización de las piezas según las ideas y cómo evolucionan en el proceso. Hacer una valoración que tiene que ver con la formalización de las ideas y los modos de exhibición de las piezas.

Analizar y valorar los resultados obtenidos del trabajo realizado y aplicar el sistema de presentación más adecuado conforme a las cualidades artísticas específicas de una obra.

Demostrar y aplicar en diferentes contextos los modos de presentación, exhibición y defensa del trabajo artístico.

Valorar los modos de inserción de la obra artística en el ámbito profesional.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1:

Resolución de problemas. Se valorará la resolución de ejercicios derivados de los contenidos de las lecciones magistrales. Se demuestra la comprensión de estos contenidos y la capacidad de aplicarlos a casos concretos.

Sesión magistral. Se valorará la participación en las discusiones de grupo y la comprensión de los conceptos de la materia.

Presentaciones / exposiciones. Presentación final del trabajo. Se valorará la resolución conceptual, el grado de adecuación al contexto social, artístico e histórico.

Estudio de casos / análisis de situaciones. Se valora el trabajo del alumno en su proceso de realización, atendiendo a los aspectos de resolución y contexto ya apuntados y teniendo en cuenta la apertura, desarrollo, complejidad y rigor del trabajo escrito, en relación con el tiempo de dedicación.

Proyecto, memoria, portafolio. Se valorará la capacidad de organización y presentación del trabajo, atendiendo también a su capacidad de análisis y contextualización.

1 La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta el desarrollo de los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales tanto en el estudio de la materia como en su aplicación práctica. Se considerará criterio mínimo para aprobar la asignatura la entrega puntual de todas las actividades de evaluación propuestas.

2 Procedimientos e instrumentos de evaluación.

- Trabajo escrito sobre una lectura recomendada.
- Trabajo teórico realizado en grupo y presentado en clase con recursos multimedia.
- Trabajos prácticos que impliquen para su realización el uso de nuevos medios.
- Proyecto personal de creación artística, que incluirá una memoria final del mismo.

3 Criterios de valoración y niveles de exigencia.

- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.
- Nivel de conocimiento y expresión de los aspectos teóricos tratados en la asignatura.
- Grado y profundidad de análisis crítico en los trabajos escritos y en las presentaciones teóricas.
- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad tanto en las presentaciones públicas como en la elaboración del proyecto.
- Coherencia en los procesos y fases de desarrollo del proyecto artístico, conocimiento de los materiales y

recursos aplicados, dominio técnico y aspectos formales de su presentación.

- Evolución del proceso de aprendizaje.
- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal.
- Implicación en la asignatura.
- Asistencia a clase y entrega puntual de trabajos.

Sistema de evaluación

(PRIMERA CONVOCATORIA)

La asignatura sigue un sistema de evaluación continua (participación en las clases presenciales, en las salidas de estudio y charlas, etc.) la cual ofrecerá la posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación.

Se llevará a cabo además una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, aunque no lleven a cabo la evaluación continua, y esta prueba global quedará fijada en el calendario académico por el Centro. El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

Actividades	Criterios	Calificación
Sesión magistral	Asistencia y participación.	10%
Salidas de estudio/	Asistencia y participación en las visitas.	10%
Prácticas de campo		
Trabajos prácticos	Iniciativa, implicación y resolución de los	
Prácticas de exposición	problemas derivados de la materialización.	20%
Proyecto personal	Diseño, creatividad, autocritica y presentación. Análisis de resultados.	30%
Portafolio/Dossier Individual	Diseño, creatividad, autocritica y presentación.	30%
EVALUACIÓN CONTINUA*		100%

*Sobre los porcentajes reflejados en el cuadro anterior se obtendrá calificación final cuantitativa numérica de 0 a 10 y cualitativa según la normativa de la Universidad de Zaragoza y la legislación vigente publicada en el BOE.

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

Tendrán derecho todos los estudiantes que no hayan superado la asignatura, se llevará a cabo mediante una prueba global realizada en el periodo establecido al efecto por el Consejo de Gobierno en el calendario académico.

Criterios de evaluación

- Tratamiento, desarrollo y presentación de los trabajos propuestos (portafolio, reflexiones, proyecto, etc.) valorando positivamente los niveles de búsqueda, interés y actitud.
- Calidad, estructura e interés de los trabajos y del proyecto personal presentado.
- La adecuación entre el proyecto propuesto y las líneas de actuación enunciadas.
- La asimilación y aplicación de los contenidos teóricos planteados en la asignatura.
- Iniciativa, resolución y participación activa en las clases.
- Formas de actuación: Maneras de aprovechar y gestionar el tiempo, coordinar y dirigir el proceso en los trabajos y el proyecto presentado.
- Capacidad para el análisis y la autocrítica. Así como, la capacidad de argumentación personal y de transmisión oral y escrita de los trabajos realizados.
- La asistencia e implicación del alumno en cada actividad propuesta.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

Clases teóricas, propuesta de bibliografía recomendada, exposiciones públicas de los trabajos que los alumnos realicen en grupo, trabajos prácticos, seminario-debate, elaboración de un proyecto tutorizado.

_ Sesión magistral. Exposición por parte del profesor de los contenidos objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de los trabajos, actividades o proyectos que deberán desarrollar los estudiantes.

_ Actividades introductorias. Actividades encaminadas a tomar contacto y a presentar la materia.

_ Seminarios. Actividades orientadas al trabajo que ahonden en aspectos específicos que permitan ampliar los contenidos de la materia y que actúan como complemento de las clases teóricas.

_ Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual, elaborará un documento sobre el proceso creativo personal encaminado a la construcción del discurso personal de las obras a realizar con la vista puesta en el proyecto personal.

Se trata de un actividad autónoma que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción, defensa, etc.

_ Tutorías en grupo. Asesoramiento, análisis y evaluación de las actividades de la

materia y del proceso de aprendizaje.

_ Estudio de casos / Análisis de situaciones. Análisis y discusión de procesos

creativos y de investigación concretos.

_ Exposición y defensa. Presentación ante el grupo del trabajo llevado a cabo en la

materia con especial atención a los criterios de elección, la plasmación de los

aprendizajes asimilados y desarrollados, en base a: la fundamentación, argumentación, teórica y creativa y la contextualización del discurso personal en relación a las obras presentadas como colofón o conclusión del proyecto personal llevado a cabo.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

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

1:

1 - Elaboración de trabajos personales.

2 - Elaboración de trabajos en grupo.

3 - Exposiciones en clase con recursos multimedia.

4 - Seminarios.

5 - Visionado de películas.

6 - Visitas a exposiciones.

7 - Elaboración de un proyecto de creación personal con recursos intermedia.

-Estudios de casos, lecturas comentadas. Análisis y reflexión crítica.

-Trabajos personales y en grupo. Trabajos temáticos, Proyecto personal. Trabajo en grupo con el objetivo de desarrollar proyectos que tengan que ver con instalaciones audiovisuales de exhibición, elaboración y muestra colectiva: decisión de la temática, búsqueda de artistas y obras, diseño, planificación y montaje, etc.

-Proyecto individual. Diseño y planificación de la obra personal.

Memoria documental del proyecto. Diario procesual. Diario videográfico.

-Presentación pública del proyecto realizado. Valoración del resultado.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Esta asignatura de carácter optativo y cuatrimestral, tiene una docencia presencial de 60 horas distribuidas en 4 horas semanales.

Horario semanal 2011/2012

Jueves de 10:00 a 12:00 h

Viernes de 11:00 a 13:00 h

*Las fechas son susceptibles de cambio teniendo en cuenta el inicio del curso y el correspondiente calendario académico para cada curso.

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos.

Tema preliminar: presentación de la asignatura (primer día de clase). A este tema le corresponde una única sesión.

Tema 1

INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS INTERMEDIA

- Objetivos:

Este tema tiene como objetivo la introducción en el campo de los recursos intermedia a través del estudio del origen del término “recursos intermedia” (acuñado por Dick Higgins en los años 60) y su recorrido histórico, además de reflexionar sobre la permeabilidad de lo artístico y sus definiciones.

Principales planteamientos artísticos con el uso de nuevas tecnologías.

A este tema le corresponden cuatro sesiones.

- Procesos de trabajo:

Clases teóricas, propuesta de bibliografía recomendada, exposiciones públicas de los trabajos que los alumnos realicen, trabajos prácticos, seminario-debate.

- Materias que se abordan:

Introducción. “Recursos Intermedia”: origen y desarrollo del término. El concepto moderno de arte y sus planteamientos. Perspectivas postmodernas: hibridaciones y permeabilidad del hecho artístico; John Cage y la fusión de las disciplinas artísticas.

- Recursos de aprendizaje:

Bibliografía recomendada, análisis y debate de textos específicos, explicaciones teóricas impartidas por el docente, proyección de material audiovisual, internet.

- Secuenciación:

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos (por grupos de dos o más personas).

Tema 2

PERFORMANCES, HAPPENINGS, FLUXUS Y ACCIONISMO VIENÉS.

- Objetivos:

Este tema tiene como objetivo profundizar en el campo de los recursos intermedia a través del estudio y profundización del ámbito del arte de acción, desde su génesis hasta nuestros días, haciendo hincapié en el uso interdisciplinar de recursos expresivos, para ir perfilando maneras de desarrollar proyectos de carácter personal. A este tema le corresponden cuatro sesiones.

- Procesos de trabajo:

Clases teóricas, propuesta de bibliografía recomendada, exposiciones públicas de los trabajos que los alumnos realicen, trabajos prácticos, seminario-debate.

- Materias que se abordan:

Performances. Happenings. Fluxus. Accionismo Vienés.

Recursos de aprendizaje:

Bibliografía recomendada, análisis y debate de textos específicos, explicaciones teóricas impartidas por el docente, proyección de material audiovisual, internet.

- Secuenciación:

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos (por grupos de dos o más personas).

Tema 3

LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

- Objetivos:

Este tema tiene como objetivo profundizar en el campo de los recursos intermedia a través del estudio y profundización en el cruce del arte y las nuevas tecnologías, así como en la influencia del software, el hardware y la performance en vídeo, haciendo hincapié en el uso interdisciplinar de recursos expresivos por parte de diversos artistas, para ir perfilando maneras de desarrollar proyectos de carácter personal. A este tema le corresponden cuatro sesiones.

- Procesos de trabajo:

Clases teóricas, propuesta de bibliografía recomendada, exposiciones públicas de los trabajos que los alumnos realicen, trabajos prácticos, seminario-debate.

- Materias que se abordan:

El proceso de desmaterialización de la obra de arte. La imagen como documento del hecho artístico efímero.

Estudio sobre el cine experimental desde los años sesenta hasta la irrupción del vídeo en el arte. Los orígenes y desarrollo de la estética cibernetica. Mail-art. Net-art. La influencia de la fotografía como recurso intermedia. La influencia de Photoshop en la creación contemporánea.

- Recursos de aprendizaje:

Bibliografía recomendada, análisis y debate de textos específicos, explicaciones teóricas impartidas por el docente, proyección de material audiovisual, internet.

- Secuenciación:

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos (por grupos de dos o más personas).

Tema 4

LOS ESTUDIOS ARTÍSTICOS DE GÉNERO Y SU APORTACIÓN A LOS RECURSOS INTERMEDIA

- Objetivos:

Este tema tiene como objetivo profundizar en el campo de los recursos intermedia a través del estudio y profundización en los estudios artísticos de género. A partir de los años sesenta del pasado siglo, las artistas mujeres prescindieron de las artes académicas que históricamente les habían excluido del discurso cultural público y, haciendo uso de las nuevas tecnologías que recién irrumpían en el mundo de la creación artística, expusieron sin reservas sus reivindicaciones y sus particulares perspectivas del mundo. Discurso político desde la exploración del propio cuerpo, experiencia íntima trasladada a la esfera pública y compartida con el/la espectador/a. Yoko Ono, Nancy Spero, Guerrilla Girls, Barbara Kruger, Eulàlia Valldosera, Ana Mendieta, Marina Abramovic, Gina Pane, Orlan, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Kiki Smith, Shigeko Kubota, Mariko Mori o Marina Núñez serán algunos de los ejemplos analizados. A este tema le corresponden cuatro sesiones.

- Procesos de trabajo:

Clases teóricas, propuesta de bibliografía recomendada, exposiciones públicas de los trabajos que los alumnos realicen, trabajos prácticos, seminario-debate.

- Materias que se abordan:

Se abordará el arte desde la perspectiva de género en los siguientes apartados: Arte conceptual. Arte público y político. Arte del cuerpo. Arte como terapia. Nuevos medios.

- Recursos de aprendizaje:

Bibliografía recomendada, análisis y debate de textos específicos, explicaciones teóricas impartidas por el docente, proyección de material audiovisual, internet.

- Secuenciación:

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos (por grupos de dos o más personas).

Tema 5

ÚLTIMAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CON RECURSOS INTERMEDIA

- Objetivos:

Este tema tiene como objetivo profundizar en el campo de los recursos intermedia a través del estudio y profundización en las últimas manifestaciones artísticas que ponen en juego estos recursos. Este tema requiere cuatro sesiones.

- Procesos de trabajo:

Clases teóricas, propuesta de bibliografía recomendada, exposiciones públicas de los trabajos que los alumnos realicen, trabajos prácticos, seminario-debate.

- Materias que se abordan:

Arte sonoro. Arte público. Instalaciones y video-instalaciones. Artes escénicas. Arte y estética relacional.

Los nuevos medios puestos al alcance del creador que posibilitan la realización de piezas audiovisuales (videos, películas) que no requieren de producciones que harían muy difícil el poder llevarlas a cabo.

- Recursos de aprendizaje:

Bibliografía recomendada, análisis y debate de textos específicos, explicaciones teóricas impartidas por el docente, proyección de material audiovisual, internet.

- Secuenciación:

1^a y 2ª sesión: clase teórica y visualización de ejemplos prácticos. Propuesta bibliográfica.

3ª sesión: seminario-debate sobre la lectura propuesta.

4ª sesión: exposición pública de trabajos (por grupos de dos o más personas).

Tema 6

EL PROYECTO ARTÍSTICO: ORIGEN, FASES Y DESARROLLO

- Objetivos:

Este tema tiene como objetivo la elaboración de un proyecto artístico de carácter personal que ponga en juego los conocimientos adquiridos hasta la fecha. Se tendrá en cuenta la metodología básica del proyecto de creación (brainstorming,

investigación y contextualización, incubación de ideas, búsqueda y materialización de soluciones a través de recursos intermedia...). El tema requiere, al menos, ocho sesiones, si bien podrá ser

planteado desde el inicio de la asignatura para que se vaya elaborando a lo largo de todo el cuatrimestre.

- Procesos de trabajo:

Clases teóricas, propuesta de bibliografía recomendada, diálogo continuado con el/la alumno/a.

- Materias que se abordan:

Génesis y producción de un proyecto artístico.

- Recursos de aprendizaje:

Bibliografía recomendada, trabajo y seguimiento del proyecto individual en clase.

- Secuenciación:

1^a y 2ª sesión: clase teórica sobre cómo elaborar un proyecto. Propuesta bibliográfica.

3^a-6ª sesión: trabajo individual tutorizado en el aula por el docente.

7º y 8º sesión: exposición pública de los proyectos.

Bibliografía:

Aumont, Jacques, *La imagen*. Barcelona, Paidós, 2009; *El ojo interminable. Cine y pintura*. Barcelona, Paidós, 1997.

Barnouw, Eric, *El Documental. Historia y estilo*. Publicación Barcelona : Gedisa, 1996.

Barthes, Roland, *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona, Paidós, 2004.

Baudrillard, Jean, *El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas*. Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 2006; *Contraseñas*. Barcelona, Ed. Anagrama, 2002; *Las estrategias fatales*. Barcelona, Ed. Anagrama, 2000; *El intercambio imposible*. Madrid, Cátedra, 2000; *El otro por sí mismo*. Barcelona, Ed. Anagrama, 2001.

Baudrillard, Jean/ Morin Edgar, *La violencia del mundo*. Barcelona, Ed. Paidós, 2004.

Bonitzer, Pascal, *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*. Buenos Aires, Ed. Santiago Arcos. 2007; *Desencuadres. Cine y pintura*. Buenos Aires, Santiago Arcos, Colección señales, 2007.

Brea, Jose Luis, *La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post) artísticas y dispositivos neomediales*. Salamanca, Editorial Centro de Arte de Salamanca, 2002; *El tercer umbral. Estatutos de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. Murcia, CENDEAC, 2008; *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, Film, e-image*. Madrid, Akal, 2010; (Ed.) *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005; *Nuevas estrategias alegóricas*. Madrid, Ed. Tecnos, 1991; *Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática*. Barcelona, Anagrama, 1991; *Iluminaciones profanas. La tarea del arte*. San Sebastián, Arteleku, 1993; *Otro marco para la creación*. Madrid, Ed. Complutense, (*); *Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica*. Barcelona, Ed. Gedisa, 2007.

Carrera, Pilar, *Andrei Tarkovski. La imagen total*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.

Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona, Paidós, 2003; *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona, Paidós, 2001; *Cine I. Bergson y las imágenes*. Buenos Aires, Ed. Cactus, 2009

Giannetti, Claudia, *Estética digital. Sintonía del arte, la ciencia y la tecnología*. Barcelona, L` Angelot, 2003.

Herzog, Werner, *Del caminar sobre hielo. Munich-París. Del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 1974*. Barcelona. Ed. La tempestad, 2003.

Johnson, S., *Sistemas emergentes. O qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software*. Madrid, Turner, 2004.

Maffesoli, Michel, *Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo*.

Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era digital*. Barcelona, Paidós, 2005.

Sintonía(s): De la relación entre arte, ciencia y tecnología. MEIAC.

Martín Gutiérrez, Martín (Ed.), *Cineastas frente al espejo*. T&B editores. 2008.

Nichols; Hill, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Editorial Paidós. Barcelona 2007.

Ortega, María Luisa y García, Noemí (Ed), *CINE DIRECTO: Reflexiones en torno a un concepto*.

Tarkovski, Andrei, *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid, Rialp, 2002.

Torreiro, Casimiro, Cerdán Josetxo (eds.), *Documental y vanguardia*. Madrid, Cátedra, 2005.

Torreiro, Casimiro, *Realidad y creación en el cine de no-ficción*. Madrid, Cátedra, 2010.

Virilio, Paul, *La bomba informática*. Madrid, Ed. Cátedra, 1999; *El cibermundo, la política de lo peor*. Madrid, Ed. Cátedra, 2005; *Estética de la desaparición*. Barcelona, Ed. Anagrama, 1998; *La inercia polar*. Madrid, Trama Editorial, 1999; *La máquina de visión*. Madrid, Ed. Cátedra, 1998; *Un paisaje de acontecimientos*. Barcelona, Ed. Paidós, 1997; *El procedimiento*

silencio. Barcelona, Ed. Paidós, 2005.

Weinrichter, Antonio, Desvíos de lo real : el cine de no ficción. Madrid : T & B, 2004

Wenders, Wim, *El acto de ver. Textos y conversaciones*. Barcelona, Paidós, 2009.

Young, Paul (autor) y Duncan Paul (editor), Cine artístico. Köln, Ed. Taschen, 2009.

Revistas:

TEXTOS DOCUMENTA 1

Nada es lo que parece. María Luisa Ortega, OCHO Y MEDIO, 2005, MADRID.

TEXTOS DOCUMENTA 5

Elegías íntimas. Instantáneas de cineastas. Hilario J. Rodríguez, OCHO Y MEDIO, 2008, MADRID.

IMAGEN, MEMORIA Y FASCINACION: NOTAS SOBRE EL DOCUMENTAL EN ESPAÑA (EN PAPEL)

[JOSEP MARIA CATALA, JOSETXO CERDAN, CASIMIRO TORREIRO](#), OCHO Y MEDIO, 2001

ARCHIVOS DE LA FILMOTECA

NUM. 58 Después de lo Real

NÚM. DOBLE. VOL. II. OCTUBRE 2007 / FEBRER 2008

NÚM. DOBLE. VOL. I. OCTUBRE 2007 / FEBRER 2008

NUM. 57 Después de lo Real

INTERNET

BLOGS AND DOCS

Películas:

Angelopoulos, Theo. (Director). (1998). *La eternidad y un día*. Grecia- Francia- Italia. Intermedio; (1995). *La mirada de Ulises*. Grecia- Francia- Italia: Greek Film Centre.

Auster, Paul. (Director). (2007). *La vida interior de Martin Frost*. España- PortugalFrancia: Cameo.

Erice, Victor. (Director). (1990-1992). *El sol del membrillo*.

Handke, Peter. (Director). (1993). *La ausencia*.

Herzog, Werner. (Director). *Corazón de cristal*. (1976). Alemania: Manga films; (1974). *El enigma de Caspar Hauser*; (1971) *Fata morgana*;

- Kitano, Takeshi. (Director). (1997). *Hana-Bi. Flores de fuego*. Japón:
- Kurosawa, Akira. (Director). (1975). *Dersu Uzala. El cazador*. Rusia- Japón:
- Lang, Fritz. (Director). (1944). *La mujer del cuadro*.
- Low, Adam. (Director). (2005). *Francis Bacon*. Reino Unido. BBC- Anthony Wall- The State of Francis Bacon.
- Marker, Chris. (Director). (1962). *La Jetée. Un foto-relato de Chris Marker*. Francia: Argos Films.
- Portabella, Pere. (Director). (2007). *El silencio antes de Bach*. España: Films 59 Pere Portabella.
- Resnais, Alain. (Director). (1961). *El año pasado en Marienbad*; (1956). *Toda la memoria del mundo*. Francia.
- Rivette, Jacques. (Director). (1991). *La Bella Mentirosa*. Francia: FR3 Films Production.
- Sokurov, Aleksandr. (Director). (2002). *El arca rusa* ; (1998). *Confessión* ; (2001). *Elegía de un viaje* ; (1995) *Spiritual Voices*.
- Tarkovsky, Andrei. (Director). (1966) *Andrei Rublev*. Rusia. Mosfilm; (1974). *El espejo*. Rusia. Mosfilm; (1962) *La infancia de Iván*. Rusia: Mosfilm; (1983). *Nostalgia*. Italia: Opera Filmproduzione; (1986). *Sacrificio*. Suecia- Reino Unido- Francia: Swedish Film Institute; (1972). *Solaris*. Rusia. Mosfilm.
- Wang, Wayne. (Director). (1994). *Smoke*. Estados Unidos:
- Wenders, Wim. (Director). (1997). *El amigo americano*. Alemania- Estados Unidos: Road Movies Filmproduktion; (1987). *Cielo sobre Berlín*. Alemania: Road Movies Filmproduktion; (1991). *Hasta el fin del mundo*. Alemania- Francia. Manga films; (1994). *Lisboa Story. Reverse Angle*; (1980). *Relámpago sobre el agua*. Estados Unidos: Road Movies Filmproduktion; (1993). *iTan lejos, tan cerca!* Alemania: Road Movies Filmproduktion.
- Las variaciones Marker*. Un ensayo en imágenes de Isaki Lacuesta y Sergi Dies. España. 2007.
- ## Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
- Archivos de la Filmoteca . Valencia : Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1989 [Publicación periódica]
 - Aumont, Jacques. *La imagen* / Jacques Aumont ; [traducción de Antonio López Ruiz] . [Reimpr.] Barcelona,[etc.] : Paidós, D.L. 2009
 - Barnouw, Erik. *El documental : historia y estilos* / Erik Barnouw . 2a. ed. Barcelona : Gedisa, 1998
 - Barthes, Roland. *La cámara lúcida : nota sobre la fotografía* / Roland Barthes . 1^a ed. en la colección Biblioteca Roland Barthes
 - Baudrillard, J. *El intercambio imposible* / Jean Baudrillard. Madrid : Cátedra, 2000
 - Baudrillard, J. *La violencia del mundo* / Jean Baudrillard, Morin Edgar. Barcelona : Paidós, 2004
 - Baudrillard, Jean. *Contraseñas* / Jean Baudrillard ; traducción de Joaquín Jordá . Barcelona : Anagrama, D.L. 2002
 - Baudrillard, Jean. *El complot del arte : ilusión y desilusión estéticas* / Jean Baudrillard . 1^a ed., 2ª reimp. Madrid ; Buenos Aires : Amorrortu, 2007
 - Baudrillard, Jean. *Las estrategias fatales* / Jean Baudrillard . Barcelona : Anagrama, 1984
 - Baudrillard,Jean. *El otro por sí mismo* / Jean Baudrillard;traducción Joaquín Jordá . Barcelona : Anagrama , 1988
 - Bonitzer, P. *Desencuadres. Cine y pintura* / Pascal Bonitzer. Buenos Aires : Santiago Arcos, Colección señales, 2007.
 - Bonitzer, P. *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine* / Pascal Bonitzer. Buenos Aires : Santiago Arcos, 2007
 - Brea, J.L.. *Iluminaciones profanas: La distribución electrónica* / José Luis Brea. Barcelona : Gedisa, 2007
 - Brea, J.L.. *Las auras frías: el culto a la obra de arte en la era postaurática* / José Luis Brea. Barcelona : Anagrama, 1991
 - Brea, J.L.. *Nuevas estrategias alegóricas* / José Luis Brea. Madrid : Tecnos, 1991
 - Brea, J.L.. *Otro marco para la creación* / José Luis Brea. Madrid : Complutense
 - Brea, José Luis. *Cultura_RAM : mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica* / José Luis Brea . 1^a ed. Barcelona : Gedisa, 2007
 - Brea, José Luis. *El tercer umbral : estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural* / José Luis Brea. 2^a ed. aum. y corr. Murcia : Cendeac, D.L. 2008
 - Brea, José Luis. *La era postmedia : acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales* / José Luis Brea . Salamanca : Consorcio Salamanca, 2002
 - Brea,J.L.. *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, Film, e-image*. Madrid : Akal, 2005
 - Carrera, Pilar. *Andrei Tarkovski : la imagen total* / Pilar Carrera . México [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 2008
 - *Cineastas frente al espejo* / Gregorio Martín Gutiérrez (ed.) . Madrid : T&B, D. L. 2008
 - Deleuze, G. *Cine I. Bergson y las imágenes* / Gilles Deleuze. Buenos Aires : Cactus, 2009
 - Deleuze, Gilles. *La imagen-movimiento : estudios sobre cine 1* / Gilles Deleuze . Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 1984

- Deleuze, Gilles. *La imagen-tiempo : estudios sobre cine 2* / Gilles Deleuze ; [traducción de Irene Agoff] . 1^a ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 1987
- Documental y vanguardia / Josep M. Catalá ... [et al.] ; Casimiro Torreiro, Josetxo Cerdán (eds.) . Madrid : Cátedra, 2005
- Estudios visuales : la epistemología de la visualidad en la era de la globalización / José Luis Brea (ed.) . Tres Cantos (Madrid) : Akal, [2005]
- Giannetti, Claudia. *Estética digital : sintopía del arte, la ciencia y la tecnología* / Claudia Giannetti . 1a. ed. Barcelona : Associació de Cultura Contemporània L'Angelot , 2002
- Herzog, W. *Del caminar sobre hielo*. Muñich-París. Del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 1974 / Werner Herzog. Barcelona : Tempestad, 2003
- Johnson, Steven. *Sistemas emergentes : O qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software* / Steven Johnson ; traducción de María Florencia Ferré . 1^a ed., 1ª reimp. Madrid : Turner, 2008
- Maffesoli, Michel. *Elogio de la razón sensible : Una visión intuitiva del mundo contemporáneo* / Michel Maffesoli . 1a. ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 1997
- Manovich, Lev.. *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación : la imagen en la era digital* / Lev Manovich. . Barcelona [etc.] : Paidós Ibérica, 2005
- Nichols, Bill. *La representación de la realidad : cuestiones y conceptos sobre el documental* / Bill Nichols ; traducción de Josetxo Cerdán y Eduardo Iriarte . 1a ed.
- Ortega, M.L (ed). *Cine directo : reflexiones en torno a un concepto* . Las Palmas : T&B editores, Festival de las Palmas, 2008
- Realidad y creación en el cine de no-ficción : (el documental catalán contemporáneo, 1995-2010) / Casimiro Torreiro (ED.). Madrid : Cátedra, 2010
- Sintopía(s) : de la relación entre arte, ciencia y tecnología = art, science and technology interrelations : [exposición = exhibition] / [textos, Eugeni Bonet, Claudia Giannetti... et al.]. [Badajoz] : Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, D.L. 2007
- Tarkovskii, Andrei Arsen'evich. *Esculpir en el tiempo : reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine* / Andrei Tarkovski . Madrid : Rialp, D.L. 1991
- Virilio, P. *El procedimiento silencio* / Paul Virilio. Barcelona : Paidós, 2005
- Virilio, P. *La inercia polar* / Paul Virilio. Madrid : Trama, 1999
- Virilio, Paul. *El cibermundo, la política de lo peor : entrevista con Philippe Petit* / Paul Virilio ; traducción de Mónica Poole . 3a. ed. Madrid : Cátedra, D.L. 2005
- Virilio, Paul. *La bomba informática* / Paul Virilio ; traducción de Mónica Poole . Madrid : Cátedra, D.L. 1999
- Virilio, Paul. *Un paisaje de acontecimientos* / Paul Virilio . Buenos Aires [etc.] : Paidós, 1999
- Weinrichter, Antonio. *Desvíos de lo real : el cine de no ficción* / Antonio Weinrichter . 2^a ed. Madrid : T & B, 2004
- Wenders, Wim. *El acto de ver : textos y conversaciones* / Wim Wenders . Barcelona : Paidós, D.L. 2005
- Young, P (ed). *Cine artístico* / Paul Young, Paul Duncan (ed). Köln : Taschen, 2009