

Grado en Bellas Artes **25117 - Construcción del discurso artístico**

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 4, Semestre: 0, Créditos: 8.0

Información básica

Profesores

- **Juan Bernardo Pineda Pérez** pineda@unizar.es
- **María Olga Méndez Fernández** holgamf@unizar.es
- **Fruela Alonso Blanco**

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Haber cursado las asignaturas “Metodología de proyectos. Imagen” y “Metodología de proyectos. Espacio”, así como la asignatura “Arte y Pensamiento. Estética”, correspondientes al 3º Curso.

Es recomendable, aunque no imprescindible, ser capaz de leer textos disciplinares en idiomas modernos, particularmente el inglés, y tener cierta familiaridad con la lectura de textos filosóficos.

Actividades y fechas clave de la asignatura

- Actividades introductorias. Presentación de la materia.
 - Clases magistrales. Explicación por parte del profesor de los contenidos.
 - 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.
-

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:** Comprender y valorar los diferentes discursos artísticos en relación con la propia obra. Demostrar un conocimiento de los medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
- 2:** Relacionar la teoría y el discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y escritos, con el discurso propio. Generar nuevos lenguajes a través de la actualización de conocimientos.
- 3:** Investigar, contrastar y gestionar la documentación (referentes artísticos, obras-fuentes, obras-criticismo) necesaria que lleva a la construcción del discurso artístico personal.
- 4:** Interpretar y aplicar los modos de escritura relacionados con la realización, exhibición y presentación de los proyectos artísticos y su elaboración.
- 5:** Desarrollar una metodología básica de investigación para interpretar y sintetizar las fuentes.
- 6:** Planificar unas pautas de acción básicas para valorar y construir el propio pensamiento.
- 7:** Demostrar el conocimiento y el empleo de los instrumentos y recursos necesarios para la contextualización y explicación del discurso artístico personal.
- 8:** Argumentar crítica y analíticamente los conceptos en los que se sustenta la historia, teoría y discurso actual del arte e inferirlos al proceso artístico personal.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura contempla cuestiones y aspectos relacionados con el pensamiento creador que discurre en torno a la obra de arte, tanto a efectos de elucidación y construcción conceptual, como a efectos de análisis, reflexión y debate.

La metodología empleada y el modo interdisciplinar de abordar los temas propuestos ayudan al estudiante a aprender a pensar de manera plural y a exponer escuchando y dando razones de sus críticas hasta discernir su propio pensamiento.

Para ello, trata de proporcionar las bases teóricas de fundamentación, contextualización y argumentación para el desarrollo del proceso creativo que acompaña en sus diferentes etapas y aspectos la producción de obra. Así como, dotar al estudiante de las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística, desde los indicios, la intuición, la búsqueda de referentes artísticos y conceptuales, en los que se asienta la construcción del discurso artístico y, por tanto, la génesis del proyecto personal.

La reflexión sobre la construcción del discurso obligará al estudiante a entrar en contextos interdisciplinares fundamentalmente artísticos, literarios, filosóficos, sociales, religiosos. Asimismo, la comprensión adquirida y vertida en trabajos en los que exponga sus reflexiones aumentará sus posibilidades de desarrollar un pensamiento creativo y original acerca de los recursos bibliográficos y de los planteamientos artísticos.

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:

Fundamentos del discurso artístico

- Deseo (motivación, causa) y objeto (aperturas, fijación del objetivo).
- Modo (experiencia singular) y método (sistema de operaciones).
- Información (manejo de fuentes documentales) y formación (sistemas de visualización y desarrollo).
- Condiciones de trabajo.

Dinámica del discurso artístico

- Giros creativos. El azar, la predisposición y el análisis como mecanismos de corrección del discurso creativo.
- Resistencias: materiales, subjetivas, contextuales.
- Inercias: pulsional, cultural, contracultural.
- Vueltas, bifurcaciones y dobles sentidos en el trayecto creativo.
- Rupturas, accidentes y retiradas.

Estructura del discurso artístico

- Adecuación: significado-significante.
- Respuestas a las necesidades personales.
- Comunicabilidad y relevancia cultural.
- Amplitud de niveles de recepción e interpretación.

Reflexión sobre el discurso artístico

- Escritos de artistas: el proceso creativo en primera persona
- Entrevistas y conversaciones: el intercambio de ideas
- Literatura acerca del proceso creativo: interpretaciones
- Ensayo acerca del proceso creativo: entendiendo los fundamentos, dinámica y estructura

En base a los siguientes objetivos:

- Reflexionar sobre el discurso artístico y, en especial, sobre el papel y la significación de la argumentación en arte. En particular, propiciar no solo el análisis de argumentos en textos más o menos característicos, sino el autoanálisis, la revisión y la mejora de sus propios usos argumentativos al tratar con el pensamiento de la obra de arte.
- Planificar, desarrollar y exponer de manera articulada y coherente, por escrito y de forma oral, el discurso elaborado a partir de una propuesta de trabajo individual.
- Realizar inferencias y argumentaciones extraídas del análisis y manejo de las fuentes, tanto primarias como secundarias (escritos de artistas, ensayos filosóficos y otros trabajos).
- Desarrollar habilidades personales y autocríticas para contextualizar el propio discurso. De cara a exponer en clase y someter a discusión el resultado de su trabajo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El objetivo general de esta asignatura consiste en profundizar en la formación artística contemporánea que el estudiante ha ido adquiriendo en los cursos precedentes del Grado en BBAA, para que pueda ser capaz de situar, formular y demarcar sus intereses creativos en el conjunto de las diversas disciplinas artísticas y trasladarlos a la elaboración del Trabajo Fin de Grado.

La estructura de la asignatura responde a la necesidad que desde el contexto contemporáneo de la creación artística se solicita a los estudiantes y profesionales que adquieran unas destrezas y conocimientos en un rango teórico-práctico, en tanto un saber ver, saber hacer, que se traduzca en una comprensión de los mecanismos internos de los procesos creativos hacia la argumentación y comunicación de los temas, contenidos, problemáticas trabajadas desde el proyecto personal a un saber ser y estar.

Se constituye como antesala de la asignatura Trabajo Fin de Grado y su fin es iniciar al estudiante en la reflexión de las estrategias que intervienen en el proyecto artístico personal.

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

1:

Comprender críticamente la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico. Compromiso social del artista.

Comprender críticamente la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.

Conocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel de arte a través del tiempo.

Conocer las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.

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

Conocer la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar fuentes.

Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprender las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

Conocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales. Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.

Conocer las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras (art. 19). Identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.

Interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.

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.

Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Comunicar. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.

Exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.

Auto-reflexión analítica y auto-crítica en el trabajo artístico.

Trabajar autónomamente. Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.

Trabajar en equipo. Organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.

Capacidad de iniciativa propia y de auto-motivación.

Desarrollar la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la creación artística.

Generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.

Aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

Colaborar con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

Colaborar con otras profesiones y especialmente con los profesionales de otros campos. Identificar los profesionales adecuados para desarrollar adecuadamente el trabajo artístico.

Activar un contexto cultural y/o modificar un contexto público o privado. Saber entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar entorno.

Documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.

Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artística. Desarrollar la comprensión y especulación de los problemas artísticos en su totalidad.

Determinar el sistema de presentación adecuada para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte. Adquirir criterios para la adecuada apreciación de la obra de arte en relación con su entorno y exhibición.

Capacidad de autoempleo y de generación de empleo.

Realizar proyectos de investigación artísticos.

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

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

Realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Comunicar y difundir proyectos artísticos.

Realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.

Realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.

Presentar adecuadamente los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.

Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

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

- Desarrollar las vías de relación e intercambio con otros campos del saber.
- Planificar y elaborar estrategias dentro del proceso creativo que lleven a la construcción del discurso propio.
- Analizar y aplicar el sistema de presentación más adecuado conforme las cualidades artísticas específicas de una obra.
- Explicar, contextualizar y analizar el trabajo realizado en relación a los problemas del arte.
- Demostrar y aplicar en diferentes contextos los modos de presentación, exhibición y defensa del trabajo artístico.
- Elaborar y defender los argumentos y la resolución de problemas dentro del proceso creativo.
- Valorar los modos de inserción de la construcción del discurso artístico 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.
- 2:** Sesión magistral. Se valorará la participación en las discusiones de grupo y la comprensión de los conceptos de la materia.
- 3:** Presentaciones / exposiciones. Presentación final del trabajo. Se valorará la resolución conceptual, el grado de adecuación al contexto social, artístico e histórico.
- 4:** 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.
- 5:** Memoria, portafolio, dossier. Se valorará la capacidad de organización y presentación del trabajo, atendiendo también a su capacidad de análisis y contextualización.

Sistema de evaluación

La evaluación estará referida a la evolución personal en las capacidades de asimilación de la información, la capacidad de argumentación, la agilidad mental, la improvisación, elección y decisión; la capacidad en el manejo de fuentes iconográficas y documentales, la coherencia entre formulaciones y resultados; y las actitudes vinculadas a la curiosidad, disposición, laboriosidad, a la iniciativa personal, a la participación y a la colaboración en el trabajo común, a la capacidad para enriquecer la discusión, etc.

Esta evaluación será continua por lo que la asistencia habitual es necesaria, ya que se desarrollará de acuerdo a la propia estructura y calendario de trabajos propuestos, cada uno de los cuales derivará en una calificación sumativa y cuya presentación puntual será imprescindible.

Criterios de evaluación

- La asistencia e implicación del alumno en cada actividad propuesta.
- La capacidad en el manejo de los contenidos.
- La gestión correcta de las argumentaciones.
- Su adecuación a la formulación propuesta.
- La habilidad de comunicación oral y escrita.
- El dominio sobre el lenguaje personal.
- La capacidad de sugestión y la eficacia de sus intervenciones.
- La implicación y eficacia para llevar al límite las reflexiones y la propuesta elegida.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

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 sobre aspectos específicos que permitan ahondar o complementar 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. 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.

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:**
Lecturas comentadas. Análisis y reflexión crítica.
- 2:**
Memoria/Portafolio. Trabajo escrito a desarrollar individualmente.
- 3:**
Exposición y defensa del trabajo escrito, resultado de la investigación encaminada a la construcción del discurso artístico propio.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Consultar con el profesorado el programa y el calendario específico de la asignatura.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada