



Grado en Bellas Artes 25137 - Arte, entorno y espacio público

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 3, Semestre: 0, Créditos: 8.0

Información básica

Profesores

- Luis Diego Arribas Navarro diegoan@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Arte, entorno y espacio público

Periodo: **ANUAL**

Carácter: **OPTATIVA**

Créditos: **8 ECTS**

Puede cursarse tanto en **3º** como en el **4º** curso del Grado.

Arte, entorno y espacio público se relaciona estrechamente con las asignaturas del área de Escultura y, en especial, con la de *Metodología de Proyectos (Espacio)*. Asimismo, brinda al estudiante la oportunidad de materializar, en forma de intervención o proyecto artístico, muchos de los contenidos conceptuales adquiridos en materias como *Construcción del discurso artístico*, *Arte y sociedad contemporánea* o *Últimas tendencias artísticas*. Sus contenidos serán de gran ayuda para los alumnos y alumnas que opten por desarrollar su Trabajo de Fin de Grado en el itinerario de Bellas Artes.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Presentación de la asignatura: miércoles 21 de septiembre, a las 17h. en el Aula 3 de la Facultad.

Fechas de entrega de las actividades de evaluación del curso:

Actividad nº 1:

Análisis crítico de intervenciones de otros artistas o equipos profesionales

Fecha de entrega: miércoles 2 de noviembre de 2011

Actividad nº 2:

Análisis crítico de situaciones o espacios inmersos en algún tipo de conflicto social, para el que el estudiante propondrá una estrategia de intervención teórica.

Fecha de entrega: miércoles 21 de diciembre de 2011

Actividad nº 3:

Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto urbano

Fecha de entrega: miércoles 21 de marzo de 2012

Actividad nº 4:

Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto natural.

Fecha de entrega: miércoles 16 de mayo de 2012

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:** Es capaz de articular un discurso plástico y estético coherente con su obra y con el contexto de actuación.
- 2:** Sabe observar e identificar el carácter propio del espacio de intervención, incorporándolo a su planteamiento artístico.
- 3:** Tiene capacidad para producir obras originales en entornos distintos a los espacios expositivos convencionales, teniendo en cuenta las características y la personalidad del lugar de intervención, transformándolo o integrándolo en su propuesta plástica personal.
- 4:** Posee las estrategias metodológicas necesarias para integrarse en equipos multidisciplinares que planifican o realizan intervenciones en espacios públicos o privados.
- 5:** En contextos sociales concretos puede analizar situaciones de conflicto, tensiones o procesos de transformación, proponiendo pautas de actuación desde planteamientos plásticos y estéticos, para visibilizar, denunciar o aportar propuestas de mejora.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Partiendo del concepto de “campo expandido” de la escultura, la asignatura *Arte, entorno y espacio público* desarrolla un conjunto de destrezas, recursos y metodologías que capacita al estudiante para comprender, diseñar y realizar intervenciones y actuaciones que superan el concepto escultórico tradicional, desplegando su actividad artística en lugares distintos a los espacios convencionales de producción y exhibición del arte.

El componente teórico de la asignatura está marcado por el análisis de la influencia de la práctica artística en el contexto social en el que actúa. Los estudiantes diseñarán y realizarán intervenciones artísticas individuales, teniendo en cuenta las repercusiones e interacción del arte en un entorno natural, urbano, rural o industrial, siguiendo la metodología del proceso de intervención artística en el espacio público.

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:

Partiendo del concepto de “campo expandido” de la escultura, la asignatura *Arte, entorno y espacio público* desarrolla un conjunto de destrezas, recursos y metodologías que capacita al estudiante para comprender, diseñar y realizar intervenciones y actuaciones que superan el concepto escultórico tradicional, desplegadas en lugares distintos a los espacios convencionales de producción y exhibición del arte.

Tiene como objetivos principales:

1. Capacitar al estudiante para desarrollar sus propuestas plásticas personales en entornos urbanos o naturales, públicos o privados, desde planteamientos creativos e innovadores.
2. Adquirir las herramientas de análisis, interpretación y actuación pertinentes para integrarse en equipos multidisciplinares que abordan proyectos de intervención en espacios singulares.
3. Desarrollar la sensibilidad y la empatía necesarias con lugares y contextos sociales determinados, para poder desplegar acciones e intervenciones, desde el ámbito del arte, que den respuesta a necesidades puntuales o situaciones de conflicto.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

1. Una de las claves para que el titulado en Bellas Artes pueda desarrollar su actividad profesional con éxito, estriba en su capacidad de interrelación. Siendo una de las competencias básicas de la titulación, la asignatura *Arte, entorno y espacio público*, ahonda en los procesos de interacción social y cooperación del artista, su capacidad analítica y crítica, la disposición hacia el trabajo en equipo con especialistas de distintas áreas, su disponibilidad a trabajar en un contexto internacional, así como su compromiso ético y estético con la sociedad.
2. Como asignatura optativa que puede cursarse en el tercer o cuarto curso, *Arte, entorno y espacio público* da respuesta a aquellos estudiantes interesados en ampliar los horizontes conceptuales del ámbito de la escultura, del arte en el espacio público o de la corriente del *land-art* y otras derivas relacionadas con el binomio arte-naturaleza.
3. La ciudad, como espacio de escenificación de la relación entre el poder y la sociedad, forma parte de los contenidos de la asignatura, abordando las experiencias y comportamientos artísticos críticos y participativos desarrollados en contextos urbanos. Se analizarán experiencias de actuaciones artísticas vinculadas al activismo social y el componente de *acontecimiento*, inherente a las intervenciones artísticas efímeras.
4. *Arte, entorno y espacio público* se relaciona estrechamente con las asignaturas del área de Escultura y, en especial, con la de *Metodología de Proyectos (Espacio)*. Asimismo, brinda al estudiante la oportunidad de materializar, en forma de intervención o proyecto artístico, muchos de los contenidos conceptuales adquiridos en materias como *Construcción del discurso artístico, Arte y sociedad contemporánea o Últimas tendencias artísticas*. Sus contenidos serán de gran ayuda para los alumnos y alumnas que opten por desarrollar su Trabajo de Fin de Grado en el itinerario de Bellas Artes.

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

- 1: Comprender críticamente la dimensión preformativa y de incidencia social del arte, analizando la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
- 2: Conocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales. Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
- 3: Activar un contexto cultural y/o de modificar un contexto público o privado. Saber entender el contexto cultural para generar iniciativas y dinamizar el entorno.
- 4: Documentar la producción artística, utilizando las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar su propia obra.
- 5: Identificar los problemas artísticos y/o socioculturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.

- 6: Realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.
- 7: Comunicar y difundir proyectos artísticos.
- 8: 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.
- 9: Realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios, desarrollando estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.
- 10: Presentar adecuadamente los proyectos artísticos, adaptando el discurso, los medios y la metodología a contextos y auditorios diversificados.

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

Los contenidos de la asignatura *Arte, entorno y espacio público* contribuyen a la adquisición de competencias propias del graduado en Bellas Artes relacionadas con:

1. La práctica artística independiente.
2. La presentación a concursos de intervenciones artísticas en el espacio público.
3. La concurrencia a convocatorias de becas, ayudas y premios basados en la presentación de un proyecto artístico.
4. La organización y coordinación de eventos artísticos relacionados con las artes plásticas y visuales.
5. El diseño y puesta en marcha de proyectos artísticos destinados a colectivos sociales con necesidades especiales.
6. La gestión de centros socio culturales, museos y galerías.
7. La integración en equipos multidisciplinares de diseño del espacio público, formados por arquitectos, urbanistas, ingenieros, técnicos medioambientales, sociólogos, agentes de desarrollo, representantes vecinales y artistas, entre otros.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

- 1: **Análisis crítico de intervenciones de otros artistas o equipos profesionales**

Instrumentos de evaluación

- Seguimiento y evaluación continua de las actividades realizadas por el alumno. Asistencia a clase, interés y participación en la asignatura.
- Observación de aspectos actitudinales, integración, actuación social e interrelación personal del estudiante en los debates, presentaciones, salidas, etc.
- Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje, a través de los ejercicios planteados.
- Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso

Criterios de valoración

- Asistencia a clase, participación en los debates y presentaciones.
- Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.
- Claridad y buena presentación de los ejercicios.
- Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

- 2:** **Análisis crítico de situaciones o espacios inmersos en algún tipo de conflicto social, para el que el estudiante propondrá una estrategia de intervención teórica.**

Instrumentos de evaluación

- Seguimiento y evaluación continua de las actividades realizadas por el alumno. Asistencia a clase, interés y participación en la asignatura.
- Observación de aspectos actitudinales, integración, actuación social e interrelación personal del estudiante en los debates, presentaciones, salidas, etc.
- Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje, a través de los ejercicios planteados.
- Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso

Criterios de valoración

- Asistencia a clase, participación en los debates y presentaciones.
- Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.
- Claridad y buena presentación de los ejercicios.
- Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

- 3:** **Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto urbano.**

Instrumentos de evaluación

- Valoración de la propuesta de intervención presentada por cada estudiante, tanto de su contenido conceptual como de su materialización mediante el uso efectivo de recursos.
- Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

- Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.
- Claridad y buena presentación de los ejercicios.
- Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.
- Integración de los conceptos expuestos en los ejercicios precedentes.
- Dominio de los procesos técnicos y el lenguaje artístico en la producción de la propuesta.

- 4:** **Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto natural.**

Instrumentos de evaluación

- Valoración de la propuesta de intervención presentada por cada estudiante, tanto de su contenido conceptual como de su materialización mediante el uso efectivo de recursos.
- Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

- Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.
- Claridad y buena presentación de los ejercicios.
- Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.
- Integración de los conceptos expuestos en los ejercicios precedentes.
- Dominio de los procesos técnicos y el lenguaje artístico en la producción de la propuesta.

- 5:** Los estudiantes que no alcancen las competencias formuladas, a través de la evaluación continua, podrán realizar una prueba de suficiencia, al final del curso, sobre los contenidos desarrollados en la asignatura.

Para poder optar a esta prueba deberán presentar previamente todos los ejercicios planteados a lo largo del curso.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

La asignatura pretende dotar al estudiante de los recursos técnicos y conceptuales necesarios para abordar propuestas de intervención artística en espacios y contextos no convencionales.

Partiendo del análisis de textos, publicaciones, casos y experiencias singulares, el estudiante debe ir adquiriendo un sólido bagaje conceptual y técnico que le permita abordar el diseño de intervenciones personales innovadoras y ambiciosas.

Los conocimientos adquiridos en los cursos precedentes, la experiencia vital personal y las inquietudes plásticas y estéticas de cada estudiante, se conjugarán en el diseño y realización de dos intervenciones artísticas individuales: una en un medio urbano y otra en un medio natural. En ambas, el componente social del entorno del espacio de actuación tendrá un protagonismo relevante.

La organización del trabajo, la investigación previa, la documentación y registro de la intervención, así como la presentación del ejercicio al resto del grupo, complementan y refuerzan la realización de cada una de las propuestas de los alumnos.

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: ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

1. Análisis crítico de intervenciones de otros artistas o equipos profesionales.

El estudiante analizará una obra o proyecto de intervención artística, diseccionando sus principales características: los contenidos conceptuales, la intencionalidad y los objetivos que persigue, la realización y puesta en escena, los referentes, la proyección mediática, las consecuencias sociales o políticas, la respuesta del público o espectadores y otras consideraciones que el estudiante considere oportunas.

2. Análisis crítico de situaciones o espacios inmersos en algún tipo de conflicto social, para el que el estudiante propondrá una estrategia de intervención teórica.

El estudiante analizará una iniciativa de intervención artística desplegada en el contexto de algún tipo de conflicto social, político, medioambiental, etc., identificando las estrategias elegidas para su desarrollo, las partes en conflicto y el motivo del litigio, la naturaleza de la actuación, la implicación del artista con los protagonistas, las actividades realizadas, la documentación y difusión de la iniciativa, las repercusiones y la situación final a la que se llegó o su estado actual.

Objetivos:

- Objetivos comunes a estas dos actividades son la búsqueda de experiencias relacionadas con el contenido de la materia, documentándose para ello tanto en las fuentes convencionales de búsqueda de referencias, como libros, revistas, enciclopedias de arte y otros documentos, como en las disponibles en Internet, a través de buscadores de textos, imágenes fijas o en movimiento. Todas las referencias deberán aparecer debidamente señaladas conforme a las normas de redacción y publicación de textos científicos y de investigación, con el fin de acostumbrar al estudiante en su manejo.
- Otro de los objetivos es el desarrollo de una mirada analítica y crítica sobre las intervenciones de arte y el

papel de los artistas en la sociedad, invitando al estudiante a que vaya pronunciándose sobre ello, para ir orientando la línea de actuación de su perfil profesional.

2: ACTIVIDADES PRÁCTICAS

3. Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto urbano.

Con los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores y los conceptos de partida desplegados en la asignatura, cada estudiante diseñará y llevará a cabo una intervención artística individual, en un contexto urbano elegido por él. El soporte conceptual de la idea se recogerá en una memoria escrita con los datos básicos e ilustrada con las imágenes, croquis, fotografías, videos o cualquier otro tipo de registro o documento que ayude a la comprensión de la propuesta.

La producción y realización efectiva de la propuesta se llevará a cabo una vez que el profesor dé el visto bueno a su contenido. Cada estudiante expondrá al resto del grupo de clase su propuesta, preparando para ello una presentación en clase que abrirá un turno de debate y discusión en torno a los conceptos manejados en su materialización.

4. Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto natural.

Con los mismos parámetros de partida del ejercicio precedente, cada estudiante diseñará y llevará a cabo una intervención artística individual, en un contexto natural elegido por él. El soporte conceptual de la idea se recogerá en una memoria escrita con los datos básicos e ilustrada con las imágenes, croquis, fotografías, videos o cualquier otro tipo de registro o documento que ayude a la comprensión de la propuesta.

La producción y realización efectiva de la propuesta se llevará a cabo una vez que el profesor dé el visto bueno a su contenido. Cada estudiante expondrá al resto del grupo de clase su propuesta, preparando para ello una presentación en clase que abrirá un turno de debate y discusión en torno a los conceptos manejados en su materialización.

Objetivos:

- Son objetivos comunes de estas dos actividades, iniciar al estudiante en la mecánica de la investigación, diseño y realización de intervenciones artísticas, en espacios distintos a los convencionalmente preparados para la producción y exhibición de arte.
- Estructurar un trabajo crítico, desde el ámbito artístico, imbricando las características propias del espacio de intervención con la naturaleza estética de la propuesta personal de cada estudiante.
- Integrar en la propuesta las características sociales del entorno de actuación como uno de los elementos de la obra.
- Desplegar las herramientas propias de la metodología de las intervenciones artísticas: localización del espacio a intervenir, documentación, visita de campo, contactos personales, permisos, colaboración con otros agentes, producción de obra, registro, difusión, estudio de la repercusión y autocrítica.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

FECHAS DE ENTREGA DE ACTIVIDADES

Actividad nº 1:

Análisis crítico de intervenciones de otros artistas o equipos profesionales

Fecha de entrega: miércoles 2 de noviembre de 2011

Actividad nº 2:

Análisis crítico de situaciones o espacios inmersos en algún tipo de conflicto social, para el que el estudiante propondrá una estrategia de intervención teórica.

Fecha de entrega: miércoles 21 de diciembre de 2011

Actividad nº 3:

Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto urbano

Fecha de entrega: miércoles 21 de marzo de 2012

Actividad nº 4:

Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto natural.

Fecha de entrega: miércoles 16 de mayo de 2012

BIBLIOGRAFÍA

ALBELDA, J. y SABORIT, J. (1997), *La construcción de la naturaleza*, Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Eduació i Ciència.

ARRIBAS, D. (2010), "Paisajes alterados. La acción entrópica del arte", Actas del curso *Pensar el paisaje.. Paisaje y Patrimonio*. Organizado por el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. Fundación Beulas. Director: Javier Maderuelo. Madrid, ABADA Editores.

ARRIBAS, D. (2009), "Sobre la capacidad de dinamización del arte", *Actas del XII Coloquio de arte aragonés: El arte del siglo XX*". Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC) y Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

ARRIBAS, D. (coord.), (2002), *Arte, industria y territorio*, 1. Teruel, Artejiloca.

ARRIBAS, D. (coord.), (2006), *Arte, industria y territorio*, 2. Huesca, Fundación Beulas. CDAN, Centro de Arte y Naturaleza.

ARRIBAS, D. (1999), *Minas de Ojos Negros, un filón por explotar*. Teruel, Centro de Estudios del Jiloca.

BLANCO, P.; CARRILLO, J.; EXPÓSITO, M. (2001), *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Universidad de Salamanca.

BOZZANO, H. (2001), *Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles: aportes para una teoría territorial del ambiente*. Madrid, Ed. Espacio.

DUQUE, F. (2001), *Arte público y espacio político*, Madrid, Editorial AKAL.

FERRY, J. M., (1998), *El nuevo espacio público*, Barcelona, Col. El Mamífero Parlante, Serie Mayor, Ed. Gedisa.

GÓMEZ AGUILERA, F. (1994), "Arte, ciudadanía y espacio público", *On the Waterfront*, nº 5, Lanzarote, Fundación César Manrique.

GALOFARO, L. (2003), *Artsapes. El arte como aproximación al paisaje*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili.

GARCÍA SANZ, B. (1996), *La sociedad rural ante el siglo XXI*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica, Serie Estudios, nº 125.

KLINGENDER, F. D. (1983), *Arte y revolución industrial*. Madrid, Cátedra.

KRAUSS, R. (1996), *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza Forma.

LLAVERÍA, J. (dir), (2008), *Diálogos urbanos: confluencias entre arte y ciudad (La ciudad sentida: arte, entorno y sostenibilidad. I Congreso Internacional Arte y Entorno)*. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.

LORENTE, J. P. (1999), "Vino nuevo en viejas cubas: artistas, galeristas y museos/centros de arte contemporáneo en antiguas naves industriales", *Artigrama*, nº 14, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza.

MADERUELO, J. (1990), *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*. Madrid, Biblioteca Mondadori.

MADERUELO, J. (2005), *El paisaje. Génesis de un concepto*, Madrid, Abada Editores.

MADERUELO, J. (dir.) (1995), *Arte y Naturaleza*, CDAN, Huesca.

MADERUELO, J. (dir.) (1996), *El Paisaje*, CDAN, Huesca.

MADERUELO, J. (dir.) (1997), *El jardín como arte*, CDAN, Huesca.

MADERUELO, J. (dir.) (1998), *Desde la ciudad*, CDAN, Huesca.

MADERUELO, J. (dir.) (1999), *Arte Público*, CDAN, Huesca.

MADERUELO, J. (dir.) (2006), *Paisaje y Pensamiento*, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.

MADERUELO, J. (dir.) (2007), *Paisaje y Arte*, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.

MADERUELO, J. (dir.) (2008), *Paisaje y Territorio*, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.

MADERUELO, J. (dir.) (2009), *Paisaje e Historia*, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.

MILLS, D., BROWN, P., (2004), *Art and wellbeing. A guide to the connections between community cultural development and health, ecologically sustainable development, public housing and place, rural revitalisation, community strengthening, active citizenship, social inclusion and cultural diversity*. Sydney: Australia Council for the Arts.

PARRAMÓN, R. (dir.) (2007); FONTDEVILA, O. (coord.). *Arte, experiencias y territorios en proceso*. Calaf: Idensitat, Associació d'Art Contemporani, POPPER, F. (1980). *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*. Madrid, Editorial Akal.

PRECEDO LEDO, A. (2004), *Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa*. Madrid, Ed. Síntesis.

RAQUEJO, T. (1998), *Land art*, Madrid, Nerea,

REPLINGER, M. (1998), "La tierra como monumento", *PUNTA*, nº 9, Madrid,

SELWOOD, S. (1995), *The Benefits of public art. The polemics of permanent art in public places*. London: Policy Studies Institute.

VERA CAÑIZARES, S. (2004), *Proyecto artístico y territorio*, Granada, Universidad de Granada.

WOLF, J. (1997), *La producción social del arte*, Madrid, ISTMO.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada