

Grado en Bellas Artes 25144 - Recursos intermedia

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 3, Semestre: 0, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- Fruela Alonso Blanco

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

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

1ª 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

1ª 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

1ª 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

1ª 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

1ª 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

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

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

7ª 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 juegan los recursos intermedia en la creación plástica y, particularmente, en el arte contemporáneo.
- 2:**
 - Hacer un uso interdisciplinar de diversos medios expresivos.
- 3:**
 - Saber manejar adecuadamente los recursos intermedia para ponerlos al servicio de la creación de una obra.
- 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:

- 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 de 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 está 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:**
 - 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.

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.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

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.
- Examen escrito de la materia teórica impartida en clase.
- 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.

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.

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:**
 - 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.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

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. 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 en grupo, 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:

1ª 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 en grupo, 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:

1ª 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 en grupo, 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. La irrupción del vídeo en el arte. Los orígenes y desarrollo de la estética cibernética. 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:

1ª 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, Shigeo 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 en grupo, 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:

1ª 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 en grupo, trabajos prácticos, seminario-debate.

- Materias que se abordan:

Arte sonoro. Arte público. Instalaciones. Artes escénicas. Arte y estética relacional.

- Recursos de aprendizaje:

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

- Secuenciación:

1ª 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:

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

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

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

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada