

Grado en Bellas Artes

25136 - Instalaciones

Guía docente para el curso 2015 - 2016

Curso: , Semestre: , Créditos: 8.0

Información básica

Profesores

- **María Olga Méndez Fernández** holgamf@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable conocer las repercusiones que se extraen de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX. Estar familiarizado con la lectura de manifiestos artísticos, pensamientos críticos del arte y la estética.

Haber cursado o cursar las asignaturas obligatorias de “Metodología de proyectos. Imagen”, “Metodología de proyectos. Espacio” o “Últimas tendencias artísticas”; así como la asignatura optativa: “Arte, entorno y espacio público”; complementarán los ámbitos y conceptos que se desarrollarán en esta materia.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Esta asignatura se presenta dividida en dos bloques en correspondencia con los dos semestres del curso académico:

1. Primeros planteamientos para orientar y ubicar los contenidos que se trabajan en esta asignatura. Dos momentos clave:

1.1. Dimensión espacial de la instalación (primera reflexión).

1.2. Dimensión temporal de la instalación (segunda reflexión).

2. Se plantean los límites del proyecto. Donde se trabaja la heterogeneidad de los procedimientos y la unidad significativa.

Las actividades complementarias, como visitas a museos, galerías, ferias, centros de arte, conferencias, etc., y otras propuestas puntuales de interés para los objetivos de la asignatura, se programarán con la antelación suficiente para que tanto el alumnado, como el profesorado de la titulación estén debidamente informados.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1:

- Conocer y aplicar las técnicas y procedimientos básicos que le permitan materializar su proyecto personal

en base a las premisas que definen la ‘instalación’ en cualquiera de sus manifestaciones.

2:

- Conocer y emplear las fuentes documentales apropiadas donde encontrar los referentes previos a la materialización su propuesta creativa.

3:

- Generar y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

4:

- Desarrollar un espíritu crítico sobre el papel del arte y el artista en la sociedad actual, y con respecto a su propia obra.

5:

- Saber presentar en público sus propuestas creativas de forma clara y ordenada, argumentando los criterios sobre los que las fundamenta, y utilizar los recursos comunicativos más apropiados para su exposición.

6:

- Poder integrarse en un equipo de trabajo, desarrollando las funciones que se le encomienden, y contribuyendo con sus aportaciones a la consecución de los objetivos marcados en un proyecto colectivo.

7:

- Integrar, adecuadamente, en sus propuestas personales discursos artísticos de distinta naturaleza, relacionándolos con otras disciplinas y campos de conocimiento.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

El término “instalación” en múltiples casos ha sido un término recurrente para denominar las propuestas artísticas a las que no se les podía aplicar fácilmente aquellas categorías tradicionales de pintura o escultura; o tampoco entraban en calificativos más recientes por su vinculación a una determinada poética como los *merz*, los *assemblages* o los *combine painting*; o con otros términos más generales como el *arte ambiental*.

Su significado ha estado sometido a multitud de interpretaciones, desde: que la instalación es una categoría artística como la pintura o la escultura; también se ha dicho que es un género, esto es, como un bodegón, un paisaje, el retrato, etc.; se la ha emparentado con la escenografía o con el montaje de exposiciones; también se la ha considerado un híbrido entre arquitectura, escultura y pintura, además de un intento por aunar las distintas artes; o una determinada forma de escultura que se caracteriza por invadir, ocupar, espacio.

Las propuestas artísticas que se han presentado a lo largo de estos años bajo el

nombre de INSTALACIÓN son en todos los sentidos tan heterogéneas que difícilmente podemos concebir una definición que sirva siquiera para la mayoría de ellas.

Por tal motivo, el acercamiento y seguimiento queharemos a este fenómeno artístico deberá realizarse como su propia formación y aparición en el mundo del arte, el resultado de una serie de confluencias, de propósitos y de realizaciones concretas, a través de las cuales seguiremos sus pistas y modos tan característicos y diversos de producción.

Partimos de la constatación de que la instalación difiere de otras propuestas espaciales previas y posteriores; se presenta a la vez en América y Europa; surge para nombrar una determinada manera de proponer arte y no para definirlo; promueve la colaboración de diferentes formas artísticas y procesos mediáticos; incorpora las estrategias de apropiación y montaje, pero ni las monopoliza ni excluye otras ensayadas por el arte de los últimos 60 años.

Entonces, no es más que una de las posibilidades expresivas nacidas de las extraordinarias transformaciones del arte en las últimas décadas. No obstante, su aplicación indiscriminada a cualquier planteamiento tridimensional no escultórico, dificulta una comprensión adecuada de los recursos que propone su práctica y oculta otras alternativas.

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:

Breve descripción de los contenidos:

- · El aprendizaje del concepto de Instalación artística como puesta en escena de las ideas estéticas.
- · La sintaxis del lenguaje de la instalación.
- · Composición, presentación, tratamiento del espacio y distribución de los elementos que componen una instalación.
- · El registro fotográfico y videográfico como procesos de documentación.
- · La ambientación sonora, iluminación y escenografía.
- · Interacciones con el espacio en el que se ubica. Contextualización.

La asignatura Instalaciones tiene como objetivo principal la adquisición y aplicación de los recursos técnicos, visuales y conceptuales, para la elaboración y desarrollo de instalaciones artísticas. Persigue también la adquisición de habilidades comunicativas para la exposición y defensa en público de las propuestas elaboradas por los estudiantes. En este sentido, las instalaciones presentadas, ya sean individuales o colectivas, tendrán que ser convenientemente argumentadas y defendidas.

La asignatura propiciará, desde una perspectiva crítica, la integración de conceptos y conocimientos relacionados con la actualidad del debate en torno al arte, mediatisado por la vía expresiva del lenguaje de la instalación.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura de Instalaciones, ubicada en el tercer y/o cuarto curso del Grado, y de carácter optativo, puede servir de elemento aglutinador de diferentes disciplinas y órdenes de conocimiento, tanto técnicos como conceptuales, pues presenta un potencial carácter integrador y multidisciplinar. En ese sentido puede ayudar al estudiante a potenciar su práctica artística, para ir configurando un lenguaje plástico personal.

Facilita al estudiante, en los dos últimos años del Grado, la imbricación de los componentes estéticos, críticos e ideológicos desplegados en las materias relacionadas con el concepto, el pensamiento y el discurso del arte, con las habilidades técnicas y recursos narrativos adquiridos en las materias vinculadas a las disciplinas y lenguajes formales.

Esta asignatura prepara el terreno con el que dotar de experiencias al estudiante para la asignatura "Construcción del discurso artístico", así como puede servir para entroncar con el Trabajo de fin de Grado, ambas de carácter obligatorio ubicadas en el 4º curso del Grado.

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

1:

1. Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte
3. Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico. Compromiso social del artista.
6. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo.
22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo
23. Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitirlas.

24. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.

39. Capacidad de 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.

- · Conocer la situación actual de la instalación como medio de producción artística.
- · Conocer los elementos básicos que configuran el lenguaje de las instalaciones.
- · Desarrollar proyectos creativos en el campo de la instalación.
- · Explicar de forma clara la idea global de una instalación, así como los elementos que la componen, de forma que pueda interpretarse por terceros de la forma más inequívoca posible.
- · Integrar y relacionar distintos lenguajes y disciplinas en una instalación.
- · Trasladar los recursos propios de esta disciplina a otros ámbitos de la creación artística.
- · Mostrar habilidad en el manejo de recursos técnicos y conceptuales generados en la actualidad dentro de esta modalidad.
- · Adaptar una propuesta plástica al espacio de representación.
- · Integrar el espacio de intervención en un proyecto de instalación.
- · Conocer los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo una propuesta de instalación.
- · Registrar y documentar el desarrollo de una instalación.

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

Los contenidos y actividades de la asignatura propician la adquisición de mecanismos conceptuales, creativos y técnicos de trabajo que facilitan el proceso en esta práctica artística conocida como instalación.

Propician asimismo la apertura e integración de diferentes lenguajes formales, disciplinarios y conceptuales a la práctica artística.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

- 1:**
- **Sesión magistral.** Se valorará la participación en las discusiones de grupo y la comprensión de los conceptos de la materia.
 - **Resolución de problemas.** Se valorará la resolución de trabajos derivados de los contenidos de las lecciones magistrales. Se demuestra la comprensión de estos contenidos y la capacidad de aplicarlos a casos concretos.
 - **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. Es de obligada elaboración un portafolio individual (como "diario de trabajo" del curso) donde se dé cuenta y se muestre el proceso de creación y desarrollo/evolución de los aprendizajes (teóricos y prácticos); este no exime de la realización de las memorias propias de cada propuesta.
 - **Presentaciones / exposiciones.** Presentación final del trabajo. Se valorará la resolución conceptual, el grado de adecuación al contexto social, artístico e histórico.

Sistema de evaluación

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 de evaluación	Valores*
Seminarios y laboratorios	La asimilación y aplicación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y las reflexiones elaboradas.	15 %
Trabajos prácticos	La adecuación entre los resultados plásticos obtenidos y el enunciado de la propuesta	25 %
Trabajos prácticos tutelados	Se valorará el grado de búsqueda, reflexión, experimentación, interés, motivación.	20 %
Presentación y defensa	Capacidad de análisis y autocrítica en la presentación y defensa del trabajo. Y la observación y réplica al trabajo de los compañeros.	20 %
Memoria / Portafolio	Tipo, calidad e interés de la documentación/memoria presentada.	20 %
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.

Evaluación continua MAYO: **Entrega de trabajos del curso** (incluidas las memorias) y lecturas comentadas. Dado el caso, presentación de aquellos trabajos que falten junto a las memorias.

Convocatoria de junio: 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.

La **prueba global** se realizará en el aula y consistirá en:

1. Prueba teórica: respuestas de desarrollo a 4 preguntas de contenidos de la asignatura.
2. Prueba práctica: propuesta, argumentación y proyecto de una instalación.

*Cada una de las partes tiene un peso del 50% de la nota global.

Convocatoria de septiembre:

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.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

La asignatura tiene divididos a partes iguales sus componentes prácticos y teóricos; así pues el proceso de aprendizaje del estudiante pasa por integrar en cada trabajo una exhaustiva documentación previa y una sólida argumentación conceptual, junto a la realización práctica de cada actividad en el aula-taller (o en el lugar específico, según el caso).

Los trabajos planteados podrán llevarse a cabo dentro del aula-taller o en cualquier otro espacio que el estudiante considere de interés para desplegar su propuesta de instalación, con la aprobación del profesor.

La utilización de espacios específicos para desarrollar un proyecto de instalación, se considerará individualmente en cada caso; estudiando la pertinencia de la propuesta y la integración de la personalidad del lugar en la obra, así como la adaptación de ésta al lugar.

En cualquier caso, cada estudiante (o grupo de estudiantes cuando la actividad a realizar sea colectiva) presentará con cada trabajo un proyecto de la instalación que ha desarrollado o habrá de desarrollar, indicando todos los pormenores técnicos, constructivos y de funcionamiento para poder llevarla a cabo, así como una memoria en la que recoja una argumentación conceptual, explicando y desarrollando la idea de la intervención.

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 introducción. Contenidos a desarrollar en la asignatura.

2:

- Estudios y análisis teóricos de los temas planteados. Puestas en común.

3:

- Desarrollo de propuestas colectivas.

4:

- Desarrollo de propuestas individuales. Resolución de ejercicios individuales en el aula-taller y/o en el lugar específico de la/s instalaciones.

5:

- Exposición, presentación y defensa de los trabajos realizados, tanto colectivos como individuales.

6:

- Visitas a galerías, exposiciones y actividades relacionadas con los contenidos de la asignatura.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Esta asignatura de carácter optativo tiene una docencia presencial de 80 horas anuales, distribuidas en 3 horas semanales.

Se presenta dividida en dos bloques en correspondencia con los dos semestres del curso académico:

1. Primeros planteamientos para orientar y ubicar los contenidos que se trabajan en esta asignatura. Dos momentos clave:

1.1 Dimensión espacial de la instalación (primera reflexión).

1.2 Dimensión temporal de la instalación (segunda reflexión).

2. Se plantean los límites del proyecto. Donde se trabaja la heterogeneidad de los procedimientos y la unidad significativa. A partir de una propuesta guiada con una serie de 'coordenadas' llevando a cabo 6 piezas en el orden de la instalación.

Presentaciones de trabajos

I Bloque.

- Reflexión espacial: sept. - oct.
- Reflexión temporal: nov. - dic.
- Trabajo teórico: 1º semestre

II Bloque.

- Coordenadas: 2º semestre
- Exposición: mayo

*Las fechas son susceptibles de cambios.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Augé, Marc. Los "no lugares" espacios del anonimato : una antropología de la sobremodernidad / por Marc Augé . 10ª reimpr. Barcelona : Gedisa, 2008
- Bachelard, Gaston. La poética del espacio / por Gaston Bachelard ; [traducción de Ernestina de Champourcin] . 2ª ed., 8ª reimpr. México : Fondo de Cultura Económica, 2005
- Careri, Francesco. Walkscapes : el andar como práctica estética = walking as an aesthetic practice / Francesco Careri. - 1ª ed., 6ª reimpr. Barcelona : Gustavo Gili, 2009
- Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico / Paris Matía Martín... [et al.] . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2006
- Guasch, Ana María. El arte último del siglo XX : del posminimalismo a lo multicultural / Anna Maria Guasch . 1a. ed., 6a. reimpr. Madrid : Alianza, 2005
- Guía de buenas prácticas. Proyectos de arte contemporáneo en espacios públicos naturales y urbanos / A.A.V.V.. Fundación Montenmedio, 2001
- Kaprow, Allan. La educación del des - artista: seguida de Doctor MD / Allan Kaprow ; ed. y trad. : Armando Montesinos y David García Casado Madrid : Ardora, 2007
- Krauss, Rosalind E.. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos / Rosalind E. Krauss ; versión española de Adolfo Gómez Cedillo . 2ª reimpr. Madrid : Alianza, 2006
- Krauss, Rosalind E.. Pasajes de la escultura moderna / Rosalind E. Krauss ; traductor Alfredo Brotons Muñoz . Madrid : Akal, 2002
- Larrañaga, Josu, 1948-. Instalaciones / Josu Larrañaga . 2ª ed: Donostia-San Sebastián : Nerea, 2006
- Lippard, Lucy R.. Seis años : la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 / Lucy R. Lippard ; traducción, Ma. Luz Rodríguez Olivares. Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2004
- Maderuelo, J. El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura / J. Maderuelo. Madrid : Mondadori, 1990
- Maderuelo, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989 / Javier Maderuelo . Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, 2008
- Maderuelo, Javier. La pérdida del pedestal / Javier Maderuelo . Madrid : Círculo de Bellas Artes, D.L. 1994
- Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto : (1960-1974) : Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna" : Antología de escritos y manifiestos / Simón Marchán Fiz . 7a ed. Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, 1997
- Modos de hacer : arte crítico, esfera pública y acción directa / A.F.R.I.K.A. Gruppe ...[et al.] ; un proyecto editorial de Paloma Blanco ... [et al.] . - 1a. ed. Salamanca : Universidad de Salamanca, 2001
- Monleón, Mau. La experiencia de los límites : híbridos entre escultura y fotografía en la década de los ochenta / Mau Monleón Pradas . Valencia : Diputació de Valencia, Instituciò Alfons el Magnà nim, 1999
- Naturalezas. Una travesía por el arte contemporáneo. Ilbres de recerca, 5 / AA.VV. Barcelona : MACBA, 2000
- O'Doherty, B. Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo / B. O'Doherty. Murcia : Cendeac, 2011
- Perec, Georges. Espèces d'espaces.||Español : Especies de espacios / Georges Perec ; traducción de Jesús Camarero . 5ª ed. Barcelona : Montesinos, 2007
- Procedimientos y materiales en la obra escultórica / Paris Matía Martín... [et al.] . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2009
- Ramírez, A. Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI / A. Ramírez, J. Carrillo. Madrid : Cátedra, 2004
- Ramírez, Juan Antonio. El objeto y el aura : (des)orden visual del arte moderno / Juan Antonio Ramírez. Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2009
- Teoría de la deriva y otros textos situacionistas / Libero Andreotti, Xavier Costa, ed. Barcelona ; Museo d'Art Contemporani de Barcelona : ACTAR, 1996