Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Bellas Artes
Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación
Asignatura:	Proyectos Artísticos II
Tipo:	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Curso:	3
Código:	1638
Periodo docente:	Sexto semestre
Materia:	Creatividad
Módulo:	Estrategias Creativas y Proyectos Artísticos
Tipo de enseñanza:	Presencial
Idioma:	Castellano
Total de horas de dedicación del alumno:	150

Equipo Docente	Correo Electrónico
María Isabel Castro Díaz	mi.castro.prof@ufv.es
Mar Solís Barrado	mar@marsolis.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El objetivo fundamental de la asignatura es el de dotar al alumno de una serie de herramientas cognitivas, conceptuales y procesuales, a través del desarrollo y realización de diversos proyectos, tanto desde un punto de vista personal como colectivo, que le ayuden a comprender y a conocer las principales estrategias artísticas relacionadas con los lenguajes creativos actuales vinculados a la problemática espacial y volumétrica, con un especial seguimiento a aquellos ejemplos que conforman unas figuras de la diferencia dentro del panorama del arte español contemporáneo.

Se prestará especial atención a los lenguajes creativos vinculados a problemas específicos, y a la utilización de una variedad de lenguajes y medios artísticos. Por otro lado, se hará también hincapié en los discursos del arte contemporáneo.

Para abordar la realización de un proyecto, es necesario tener en cuenta todos los rasgos que lo forman y caracterizan, por lo cual es imprescindible que, arropando a la idea de creación, se fomente la investigación y la experimentación creativa y la construcción de un pensamiento no solo creativo, sino también crítico. Para la realización de un proyecto es preciso la comprensión de los procedimientos y métodos de investigación, así como la obtención, evaluación e interpretación de los datos necesarios para conclusión del proyecto.

OBJETIVO

Presentar y desarrollar posibilidades metodológicas para el desarrollo de un proyecto artístico, así como las bases teóricas y de interlocución que relacionan los proyectos personales con los discursos del arte actual para poder desarrollar la capacidad de contraste y debate con la obra de los demás creadores del entorno, tanto del aula como de futuras experiencias de formación.

Los fines específicos de la asignatura son:

Plantear retos creativos y problemáticas artísticas al alumno, donde éste reflexione y aborde proyectos adaptados al espacio y tiempo concreto, así como a medios materiales.

Relacionar prácticas artísticas con el contexto actual del arte contemporáneo, favoreciendo el análisis crítico y relacional.

Proponer e introducir la utilización de diversas estrategias creativas que favorezcan la experimentación, el aprendizaje experiencial y la creación personal en el alumno.

Presentar y desarrollar las bases para la investigación creativa a través del proyecto artístico, atendiendo tanto a los procedimientos y métodos de investigación, como a la obtención, evaluación e interpretación de los datos necesarios para conclusión del proyecto.

Favorecer el desarrollo del alumno como artista con un discurso personal creativo y crítico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es necesario tener los conocimientos y experiencia derivados de las asignaturas de los dos primeros cursos de Bellas Artes (Fundamentos de la Creación Artística, Dibujo, Volumen, Historia del Arte, Arte Contemporáneo, Tecnologías Aplicadas a la Creación, Fotografía, Producción Audiovisual...).

CONTENIDOS

La asignatura consta de tres bloques principales, que se desarrollarán simultáneamente a lo largo del cuatrimestre.

1. LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
   -El proyecto artístico. Definición y propósito.
   -Metodología de proyectos artísticos
   -Experimentación e investigación artística
   -Presentación de proyectos
   -Conceptualización, análisis de resultados y debate

2. ACCIONES ARTÍSTICAS: La idea y el momento

3. EJERCICIOS de trabajo continuo

3. PROYECTOS
   -Propuesta conceptual con discurso especifico
   -Investigación de referencias artísticas
   -Argumentación de elección de materiales, procesos, espacios

-Desarrollo y producción de obras en su formato final
-Dossier del proyecto y presentación en clase

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas, asi como la distribucion de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en funcion de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La metodología empleada en la asignatura será eminentemente práctica y experiencial. Se combinará con una metodología expositiva, por parte de los docentes pero con un alto grado de participación del alumno, para la explicación de los aspectos teóricos y de las actividades o proyectos propuestos, empleando cualquier tipo de recurso de apoyo como imágenes, videos, internet, etc.

Dado el carácter de la asignatura, la ASISTENCIA y participación activa en las clases resulta fundamental, así como el trabajo práctico en taller.
En la metodología de trabajo, será imprescindible una organizada documentación del proceso, una estructura de las etapas y los ciclos, un buen desarrollo de gestión, conocimiento y desarrollo de las fuentes de financiación, conocimiento de los derechos y obligaciones del artista y su trabajo y junto a todo esto una buena capacidad conceptual y de comunicación.
Se favorecerá el análisis de las propuestas, metodologías, procesos y resultados de una manera transversal, favoreciendo el debate y la autoevaluación entre el propio alumnado.

La metodología propuesta implica los siguientes puntos:

•Desarrollo de la creatividad con ejercicios y puestas en común
•Documentación bibliográfica de los distintos campos de creación
•Organización de trabajos individuales y colectivos
•Conocimiento y experimentación con las materias y los materiales
•Presentación de proyectos realizados por artistas de reconocido prestigio
•Visitas a exposiciones, talleres y artistas.
•Principios de gestión. Métodos y presupuestos
•Proceso de construcción y materialización de obras
•Presentación de proyectos y trabajos en público
•Discusión, análisis y debate en el aula

Utilización del AULA VIRTUAL UFV - CANVAS, tanto para facilitar a los alumnos las imágenes vistas en clase y proponer actividades formativas, como para propiciar un intercambio de información entre profesor y alumno que contribuya a la mejora formativa de este último.

Exposiciones de trabajos de investigación creativa realizados por los alumnos, relacionados con la la motivación creativa en los artistas, así como con el conocimiento de las últimas tendencias artísticas.

Dentro del programa de acompañamiento profesional del departamento de Prácticas y Empleo, "Protagoniza tu futuro" los alumnos realizarán dos talleres en el aula y dos mentorías individuales con el fin de obtener herramientas y recursos que les ayuden a potenciar su empleabilidad. Todas las actividades serán de asistencia obligatoria y se tendrán en cuenta para la calificación.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
CLASES EXPOSITIVAS / ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS / PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN GRUPO / TUTORÍAS Individuales / grupales/ SALIDAS DE ESTUDIO / PRÁCTICAS DE CAMPO / ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 60h	TRABAJO AUTÓNOMO / ESTUDIO TEÓRICO Y DE DOCUMENTACIÓN / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS / TRABAJO VIRTUAL EN LA RED / PREPARACIÓN DE DOSSIERES 90h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

El alumno será capaz de poder trabajar como un artista visual autónomo y autosuficiente en la práctica creativa y en la exposición de la obra con un conocimiento lo más amplio posible de los medios de expresión artística.

El alumno será capaz de poder trabajar como un asesor de arte a partir del estudio de las técnicas más diversas que permitan la expresión visual, las habilidades artísticas y la traducción de ideas críticas o de emociones en formas.

El alumno será capaz de ser un profesional intelectualmente curioso, que rechace el pensamiento débil, y que aspire a mejorar la cultura contemporánea transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.

Competencias específicas

Adquirir la capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.

Adquirir la capacidad de Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

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

Adquirir la capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

Generar y gestionar la producción artística.

Documentar la producción artística.

Determinar el sistema de presentación adecuados para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte.

Realizar proyectos de investigación artísticos.

Realizar una presentación adecuada de los proyectos artísticos.

Desarrollar habilidades interpersonales y tomar conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

Adquirir sensibilidad estética.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno enriquece su trabajo teórico y práctico con respecto a las estrategias artísticas y conceptuales vinculadas al espacio y al volumen.

El alumno determina y analiza contextos que posibilitan el desarrollo de proyectos y obras artísticas contemporáneas.

El alumno conoce y emplea disciplinas artísticas propias de creación de objetos y su relación con el espacio.

El alumno transforma conceptos e ideas a imágenes y elementos sensibles a través del proyecto artístico.

El alumno experimenta con las posibilidades técnicas y representacionales en el proceso creativo

El alumno capta y responde a estímulos susceptibles de ser incorporados a la creación

El alumno recopila y gestiona la información necesaria en la elaboración de proyectos artísticos.

El alumno documenta adecuadamente los proyectos y obras artísticas realizados.

El alumno presenta de un modo claro y coherente proyectos artísticos y expositivos.

El alumno formula y desarrolla propuestas artísticas personales contemplando factores temporales, espaciales, materiales, discursivos y contextuales.

El alumno realiza análisis críticos y constructivos de la producción artística propia y ajena, tanto de los compañeros como de otros creadores.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Evaluación Convocatoria ORDINARIA (Evaluación Continua):

La evaluación continua será el sistema de valoración en los diferentes ejercicios que se desarrollarán a lo largo del curso. Dada la naturaleza de la asignatura, se evaluará el aprovechamiento de las clases presenciales y los trabajos realizados en taller, individualmente y en grupo.

10% Asistencia y participación activa del alumno en el desarrollo de las clases.
30% Trabajos de clase, individuales y en grupo / Trabajo continuo: Se evaluarán las diferentes acciones artísticas propuestas cada semana, así como el análisis y discusión de los resultados.
60% Exámenes/Proyectos: Los exámenes consistirán en la presentación de los proyectos individuales y la entrega de sus correspondiente dossieres.

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura: Tener una nota igual o superior a 5.0 en cada uno de los bloques de la asignatura.

Asistencia:
Es fundamental la asistencia a clase y la participación activa en las actividades presenciales. El alumno que

falte a clase por un motivo justificado tiene la obligacion de entregar al profesor un justificante de la misma. Solo se admiten justificantes por faltas si se entregan en la clase siguiente despues de haber faltado. Aquellos justificantes que se entreguen despues de esa fecha careceran de validez y la falta contara como no justificada, pasando a formar parte del 20% de faltas no justificadas.

Evaluación Convocatoria EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que no hayan alcanzado el nivel de aprobado en la evaluacion global por cualquier causa, deberan entregar todos los trabajos en la convocatoria de extraordinaria. En todas las convocatorias se evalua todo lo visto y trabajado en clase, y no solo los contenidos del programa.
En caso de suspender solo un bloque de los que consta la asignatura, el alumno podra presentarse solo a la parte suspensa y su evaluacion seguira siendo de forma continua. En caso de suspender dos bloques o mas, el alumno se presentara en el la convocatoria extraordinaria con el temario completo.

Criterios de evaluacion: los mismos que para los aprobados por curso.
Porcentajes de evaluación para la convocatoria extraordinaria:
Trabajos del curso (30%)
Examen (70%): El examen consistirá en la presentación de los proyectos individuales y la entrega de sus correspondientes dossieres

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura: los mismos que en convocatoria extraordinaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO: En el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario donde la docencia haya que impartirla exclusivamente en remoto, se ajustarán los pesos en caso de que fuese necesario. Las profesoras podrán simplificar alguno de los ejercicios o proyectos indicados o sustituir alguno por otro más adecuado.
-Trabajos del curso: 30%
-Exámenes/Proyectos: 70%
Los EXÁMENES se realizaran de manera PRESENCIAL.

Es responsabilidad del alumno contactar con las profesoras de la asignatura para conocer las pautas relativas a la evaluacion final.
La fecha ultima para la entrega de cualquier trabajo, proyecto o portfolio sera la fecha publicada del examen final fijada por la Universidad para esta asignatura dentro de la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria, salvo indicacion contraria de las profesoras.

Concesión Matrícula de Honor:
La Matricula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concedera exclusivamente a aquellos alumnos que destacan por encima de sus companeros, no solo con respecto a sus resultados academicos dentro de la asignatura, sino tambien con respecto a su actitud e interes frente al estudio y la asignatura, su compromiso, su trabajo en equipo, etc., a lo largo de todo el curso.

ALUMNOS QUE TRABAJAN Y REPETIDORES
En caso de que el alumno trabaje o sea repetidor y no pueda asistir a clase tiene la responsabilidad de poner en conocimiento de las profesoras esta circunstancia al comienzo del curso y presentarle un justificante de trabajo para seguir el plan de estudio que determinen las profesoras. En cualquier caso, la calificacion del alumno sera la obtenida en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria.
Es responsabilidad del alumno contactar con las profesoras de la asignatura para conocer las pautas relativas a la convocatoria correspondiente y asegurarse fehacientemente del procedimiento, pautas y fechas marcadas.

INFORMACION ADICIONAL
- Los trabajos y ejercicios deberan ser entregados en fecha y hora.
- Los trabajos deberan entregarse tanto el dia de su presentacion en clase, como en Aula Virtual ANTES de dicha presentacion. De lo contrario, no seran corregidos.

En caso de PLAGIO de cualquier trabajo individual o grupal, proyecto, etc. el alumno obtendra una calificacion de SUSPENSO en la asignatura en convocatoria ordinaria y debera presentarse en la convocatoria extraordinaria con el temario completo, independientemente de que tenga algun bloque aprobado.

Programa Protagoniza tu futuro (PTF):
- Puntuación asignada: 0,20 (cada taller) / 0,20 (cada mentoría) / 0,10 (cada entregable)
- Tipología: individual/grupal
- Desarrollo: dentro del aula y una sesión individual
- Descripción: Protagoniza tu futuro es un programa de acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria, que prepara y dota al alumno de competencias para su empleabilidad

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Recursos digitales disponibles en un espacio concreto de Biblioteca en el aula virtual y proximamente disponibles tambien en Canvas.

MATERIAL ESPECÍFICO COLGADO EN CANVAS (lecturas, videos, materiales audiovisuales).

GUASCH, Ana María (2005). El Arte último del siglo XX: del postmodernismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Forma.

GUASCH, Ana María (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. Barcelona: Del Serbal

MARCHÁN FIZ, Simón (1994). Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad postmoderna. Madrid: Akal.

SONTAG, Susan (1984). "Contra la interpretación". En, Contra la interpretación y otros ensayos. Barcelona: Seix Barral. pp. 15-27

STEINER, George (2001). Gramáticas de la creación. Madrid: Siruela Biblioteca de ensayo.

WALLIS, Brian (ed.) (2001). Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

ORAL MEMORIES. Entrevistas a artistas emergentes y de media carrera http://oralmemories.com/

ARCHIVO DE CREADORES DE MADRID http://archivodecreadores.es/?set_locale=es

UBUWEB & FILM http://www.ubu.com/film/

BERGER, John, "Ways of Seeing" https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk

Complementaria

ALBRECHT, H. J., (1981): Escultura en el siglo XX, Barcelona, Blume

AZNAR ALMAZÁN, S., (2000): Arte en Acción, Hondarribia (Guipúzcoa), Nerea

BOZAL, Valeriano (ed.) (2001). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vol. 2. Madrid: La Balsa de Medusa.

CALVINO, Italo (2008). Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid: Siruela

CALVO SERRALLER, Francisco (2001). El arte contemporáneo. Madrid: Taurus

CALVO SERRALLER, F. (2004):La constelación de Vulcano. Picasso y la escultura de hierro del siglo XX. Madrid, Tf. Editores

KRAUSS, R.E., (2002): Pasajes de la escultura moderna, Madrid, AKAL

LARRAÑAGA, J., (2001): Instalaciones, Hondarribia, Nerea

READ, H., (1994): La escultura moderna. Barcelona, Destino

SOBRINO MANZANARES, M. L., (1999): Escultura contemporánea en el espacio urbano. Madrid, Electa.

WITTKOWER, R., (1980): La escultura: procesos y principios. Madrid, Alianza,