

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Bellas Artes		
Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Dirección Artística		
Tipo:	Optativa	Créditos ECTS:	6
Curso:	4	Código:	1669
Periodo docente:	Séptimo semestre		
Materia:	Códigos de Representación Espacial		
Módulo:	Principios Básicos para la Configuración de la Obra Artística		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Eduardo Zamarro Flores	e.zamarro@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Estudio y educación de la estética y la creación artística y su manifestación en distintos campos. Producción y ejecución para la consecución y dirección de equipos artísticos. Desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

OBJETIVO

Formamos nuevos profesionales con visión y pensamiento contemporáneo hacia la comunicación artística, capaces de desarrollar y dirigir proyectos creativos y ampliar los referentes de la cultura audiovisual. Desarrollamos habilidades para conceptualizar y desarrollar proyectos artísticos. Incorporamos metodologías creativas y conducimos la reflexión sobre las nuevas tendencias y medios

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado.

CONTENIDOS

Tema 1: "Trayecto: Estética y consecución de un viaje ordinario"

Tema 2: "Ideario para vestir un poema".

Tema 1: "Trayecto: Estética y consecución de un viaje ordinario".

- Clases teóricas y prácticas de los imaginarios y tendencias de la estética artística actual. distintas formas o modos de expresión creativa.
- Diálogo entre creador y receptor, comunicación a nivel conceptual y emocional.
- Creación de un proyecto de creación artística en grupo de tema específico: Estética y consecución de un viaje ordinario
- Localización de espacios
- Selección del equipo humano.
- Dibujo y planificación.
- Búsqueda de materiales.
- Construcción: Montaje y desmontaje.
- Exposición del proceso creativo.

Tema 2: "Ideario para vestir un poema".

- Expresión Creativa
- Narrativas artísticas: Guión, guión técnico y story board.
- Creación de un proyecto de creación artística en el que la dirección creativa se centre en un poema específico.
- Lenguaje visual.
- Materiales, color, sonido y movimiento
- Espacio escénico.
- Interpretación de planos dibujos y maquetas.
- Construcción: Montaje y desmontaje.
- Exposición del proceso creativo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presenciales:

Clases expositivas, resolución de ejercicios, presentación de memorias y evaluación.

No presenciales:

Estudio teórico, trabajo en grupo, estudios prácticos, mesas redondas, tutorías personalizadas, actividades complementarias y trabajo en aula virtual

Clases expositivas:

Exposición directa del profesor o mediante presentaciones en pantalla (PowerPoint, flash, etc.) de los distintos recursos o técnicas a utilizar en la resolución de las dificultades para conseguir los diferentes objetivos específicamente marcados.

Resolución de ejercicios:

Ejercitar y desarrollar en los talleres los conocimientos teóricos planteados para la consecución de trabajos artísticos en diferentes campos.

Presentación de memorias:

Individuales o de grupo, con la opción de elección del medio de expresión personal. El alumno demuestra sus conocimientos de búsqueda, selección, organización, desarrollo y exposición del tema o temas propuestos. Desarrolla su sensibilidad hacia el patrimonio cultural y toma conciencia del lugar que ocupa.

Evaluación:

Realización de pruebas a lo largo del curso donde el alumno deberá demostrar la adquisición de conocimientos teórico-prácticos en sus propias realizaciones. Una evaluación continua de sus trabajos determinará la obtención de los mínimos de las competencias asociadas, conocimiento de materiales y su uso en cada técnica artística y su aplicación particular.

Trabajo en grupo:

El alumno aprende a reflexionar y producir en equipo, enriqueciéndose con opiniones y juicios diversos así como aportando la parte de él que el grupo necesita. Es necesario una buena organización de tiempos y distribución de encomiendas para presentar en tiempo y forma estos trabajos.

Estudio teórico:

Reflexión de los contenidos de carácter teórico del programa y la preparación de lecturas propuestas, profundizando en los conocimientos relativos al uso y dominio de los procedimientos.

Estudio práctico:

Desarrollo de todos los planteamientos teórico-prácticos planteados en el aula con el fin de adquirir las destrezas necesarias. El trabajo se desarrollará sobre cuadernos de apuntes o caballete estable, dependiendo del tamaño y técnica empleada. Principalmente con modelo inanimado. Se trabajará tanto en el aula como fuera de ella

Tutoría personalizada:

Atención individual del alumno con el objetivo de revisar lo propuesto e iniciado en clase y resolver las dudas que se hayan creado, seguimiento y afianzamiento de las habilidades adquiridas en el ámbito del estudio-taller y frente a los ejercicios y así obtener información directa del momento en el que se encuentra.

Actividades complementarias:

Visita a exposiciones y realización de memorias individuales, donde el alumno experimenta ámbitos distintos al académico enriqueciéndose con el contacto del plano cultural y desarrollando su sensibilidad estética.

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

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
Asistencia a clases teóricas horas 10h Asistencia a tutoría general horas 10h Realización ejercicios de clase horas 35h Realización examen final horas 5h	Asistencia tutoría personal hora 1h Asistencia seminarios y actividades horas 10h Charlas y conferencias horas 5h Visita a exposiciones y memorias individuales horas 15h Estudio teórico horas 4h Trabajo práctico personal horas 50h Trabajo virtual en red horas 5h

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 ampliar y profundizar en los conocimientos del campo artístico a partir del aprendizaje del desarrollo de procesos formativos, didácticos, teóricos y experimentales.

El alumno será capaz de concebir, planificar, realizar, organizar, gestionar y mediar la información visual.

El alumno será capaz de transmitir la diversidad cultural del campo artístico y del discurso crítico que lo envuelve.

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.

Insertarse como nuevo creador en el mundo profesional y desarrollar trabajos artísticos, programas y artefactos para su producción y presentación en todo tipo de formatos y espacios culturales

Competencias específicas

Adquirir la capacidad de identificar y entender los problemas del arte.

Adquirir la capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.

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

Adquirir sensibilidad estética.

Adquirir sensibilidad hacia el patrimonio cultural.

Conocer el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes al ámbito artístico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conoce y aplica el pensamiento contemporáneo creativo, para adecuación y dirección de un proyecto artístico.

El alumno demuestra la asimilación de los contenidos teóricos expuestos en el curso, con la realización de dos proyectos interpretados y dirigidos de principio a fin por él, siendo consciente de los diferentes recursos materiales y humanos que lo componen en su resultado final.

El alumno adquiere y desarrolla la capacidad de perseverancia en la dificultad de dirigir un proyecto artístico, con primeras ideas, bocetos, elección del equipo creativo, e investigación en diversas áreas de conocimiento, asumiendo su responsabilidad de líder.

El alumno aprende a tener recursos y propios, a asumir decisiones y a perfilar su criterio estético en la dirección de un proyecto y un equipo artístico.

El alumno adquiere sensibilidad artística ecléctica en el campo de la creación, aseverando su opinión y tomando decisiones estéticas.

El alumno examina y describe adecuadamente su entorno artístico y creativo, siendo capaz de transformarlo hacia una estética innovadora en el campo del arte, la cultura y el ocio.

El alumno asocia e interpreta la asignatura de dirección artística con los conocimientos adquiridos en dibujo, pintura, escultura y el resto de asignaturas teóricas y prácticas del grado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación será continua y su calificación final será el resultado de ponderar numéricamente las calificaciones de carácter individual y las que hubiera de grupo:

o Resolución de las prácticas propuestas en el aula, ya sean presenciales o no presenciales, entregadas en tiempo y forma.

o La resolución de los trabajos y memorias individuales con la debida proporcionalidad, presentación y equilibrio, así como la adecuada participación en las grupales.

o La asistencia, participación y actitud manifestada

1. Ideas y bocetos previos y desarrollo de proyectos (demostración práctica de la asimilación de los contenidos): 60% de la calificación final (50% ejercicios de curso + 10% examen final). Mediante la realización de los ejercicios propuestos durante el curso y al final de este, el alumno demuestra la asimilación de los aspectos teóricos vinculados a técnicas y procedimientos artísticos.

2. Presentación de memorias y trabajos (empleo y desarrollo de los temas propuestos durante el curso, fomento de la investigación y el pensamiento crítico): 20% de la calificación final.

- 15% en memorias o trabajos individuales.
- 5% en memorias o trabajos de grupo.

Mediante la presentación o exposición de las memorias o trabajos el alumno demuestra su capacidad de investigación, así como la relación entre los contenidos teóricos y su proyección práctica.

3. Técnica de observación. La participación activa y la actitud hacia la asignatura (asistencia, participación en las tutorías, visitas y trabajos de grupo): 20% de la calificación final. El profesor verificará regularmente, tanto la participación como el interés del alumno por los contenidos tratados en la asignatura.

4.Las evaluaciones de la convocatoria extraordinaria para todos los alumnos que tengan que presentarse consistirá en un examen práctico y la presentación de todos los trabajos y actividades inexistentes o incompletas que se hayan desarrollado para la convocatoria ordinaria. Cada alumno suspenso dispondrá de una tutoría individual o de grupo a tal efecto que le será comunicada a través del aula virtual de la asignatura.

En el caso de que por motivos sanitarios fuera necesario que la docencia se impartiera en remoto se mantendrá el sistema de calificación actual, dado que puede ser aplicable también en esa situación. Lo exámenes se realizarán de modo presencial tanto en condiciones normales como en el caso de tener que impartir la docencia en remoto.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- AUGÉ, M. (1993). "Los no lugares". Editorial Gedisa, Barcelona
- BERGER, R. (1976). "Arte y comunicación". Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- BACHELARD, G. (2000). "La poética del espacio". Fondo de cultura económica de España, Madrid.
- CHENG, F. (2005). "Vacío y Plenitud". Editorial Siruela, Madrid.
- FOCILLON, H. (1983). "La vida de las formas y elogio de la mano". Xarait, Madrid
- GEOFFREY, S. (1970). "Arquitectura del Humanismo. Un estudio sobre la historia del gusto". Barral Editores, Barcelona.
- HEIDEGGER, M. (1994). "Construir Habitar Pensar". Ediciones del Serbull, Barcelona.
- HEIDEGGER, M. (2009). "El arte y el espacio". Herder Editorial, Barcelona.
- HEIDEGGER, M. (2005). "Ser y tiempo". Fondo de cultura económica de España, Madrid
- LARRAÑAGA, J. (2001). "Instalaciones". Editorial Nerea, Guipúzcoa.
- MADERUELO, J. (1990). "El espacio raptado". Biblioteca Mondadori, Madrid.
- PÉREZ CARREÑO, F. (2003). "Arte Minimal: Objeto y sentido". Antonio Machado, Madrid.
- SANCHEZ ARGILES, M. (2009). "La instalación en España 1970-2000". Alianza Editorial, Madrid.
- ARNHEIM, R. (2008). "Arte y percepción visual". Alianza Editorial, Madrid.
- CLARAMONTE, J. (2011). "Arte de Contexto". Editorial Nerea, San Sebastián:
- SEDDON, T. y HERRIOTT, L. (2010). " Dirección de arte Proyectos impresos". Gustavo Gili, Barcelona.
- MAHON, N. (2010). "Dirección de arte. Publicidad". Gustavo Gili, Barcelona.
- LE BRETON, D. (2007). "El sabor del mundo: una antropología de los sentidos". Nueva visión argentina.