PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE PROYECTOS I (LENGUAJES ARTÍSTICOS)

MATERIA TRONCAL 5º CURSO

PROFESORES: Manuel Páez Alvarez y José Antonio Torregrosa
Curso académico 2012-2013

Profesores: **MANUEL PAEZ ALVAREZ Y JOSÉ ANTONIO TORREGROSA GARCÍA**

Horario de la asignatura: **11:30h.-14:30h. LUNES Y MIÉRCOLES**

AULA: **0.08**

Horario de tutorías: 09:30h.-11:30h./ 14:30-15:30. LUNES Y MIÉRCOLES

SÍNTESIS DEL PROGRAMA

I. OBJETIVOS

I.a. OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA

I.b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

II. METODOLOGÍA

III. BLOQUES TEMÁTICOS

III.a. EJERCICIOS PRÁCTICOS

III.b. EJERCICIOS TEÓRICOS

IV. EVALUACIÓN

V. CALENDARIO

VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

SÍNTESIS DEL PROGRAMA

-La materia trata de conseguir que el alumno potencie sus dotes para poner en práctica estrategias orientadas a la elaboración de proyectos multidisciplinares creativos y coherentes, en los que experimente e investigue la cohesión de un grado de complejidad y especificidad, desde una realidad directa a otra realidad artística contemporánea.

-La asignatura pretende introducir al alumno en los lenguajes plásticos actuales y primeras experiencias personales. Para ello se estudiarán los proyectos de los artistas fundamentales del siglo XX y XXI, revisando sus métodos creativos y sus fundamentos conceptuales.

-El artista es de forma simultánea un productor de objetos y un generador de pensamiento. La función de esta asignatura ha de ser iniciar al alumno en esa doble tarea, asentando las bases de su actuación en el arte a través de su propio proceso creativo, entendiéndolo como un cúmulo de decisiones y elecciones a partir de las cuales hay que proyectar, ejecutar y evaluar. Todo ello desde un ámbito de libertad y manteniendo constantemente una actitud interrogante.

-El planteamiento de esta asignatura surge del entendimiento del arte en general y de la pintura en particular como un medio de conocimiento y como un medio de comunicación. Asimilando también la pintura y el arte como disciplinas necesariamente abiertas y en contacto con otras disciplinas artísticas y no artísticas. Se hace evidente entonces potenciar la mirada hacia la antropología, la sociología, la psicología, la historia, la crítica, etc., de cuyos planteamientos se ha ido nutriendo y ampliando el arte hasta nuestros días.

-Trabajar en el mundo del arte exige al alumno y al artista una actitud comprometida y responsable con su actividad y le exige constantemente analizar su contexto social. Revisar la historia de arte resulta una tarea imprescindible, así como estar atento al presente mediante exposiciones, conferencias, publicaciones, etc.

I. OBJETIVOS

I.a. OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA

- Potenciar los métodos de trabajo en el alumno, que le permitan planificar su actividad, preparándolo para introducirse en su entorno profesional o acceder al mercado laboral.
- Consolidar y ampliar la experiencia de los conocimientos prácticos y teóricos que permitan al alumno la adecuada conceptualización y materialización de las propuestas personales.
- Estimular el desarrollo de la capacidad crítica del alumno, para analizar sus trabajos y posicionarse frente al contexto visual y plástico contemporáneo.
- Fomentar en el alumno su capacidad de autoformación e investigación.

I.b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Profundizar en la búsqueda de un lenguaje personal, para ello se le marcará al alumno como objetivo último del curso, realizar una exposición de todos sus trabajos en una de las aulas de la Facultad.**
- Ejercitar al alumno en la recopilación, selección de materiales y experiencias propias como recurso para la planificación de ideas y herramientas de pensamiento para el desarrollo de los procesos en la elaboración de proyectos multidisciplinares; desde la concepción de la idea, pasando por la materialización de la obra, hasta la defensa de proyectos y su posible exposición.
- Adecuación del uso de diferentes medios y técnicas en función de los planteamientos estéticos específicos.
- Profundizar en el desarrollo de la capacidad de análisis y de experimentación en los distintos métodos, insistimos, multidisciplinares.

II. METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura es fundamentalmente práctica, pero se recurrirá a clases teóricas para introducir los diferentes bloques temáticos, así como para proporcionar al alumno el apoyo teórico, en todos aquellos aspectos que sean necesarios, para poder resolver sus proyectos.

El seguimiento del desarrollo de todos los trabajos del alumno será fundamentalmente individual, además se potenciará la puesta en común de los proyectos y debates que surjan a partir de los ejercicios propuestos.

Debido de la pertenencia de la asignatura al quinto curso, del 2º ciclo de licenciatura, se entiende que el alumno tiene cierta libertad expresiva para la utilización de diferentes medios que le permitan desarrollar sus proyectos concretos. Por tanto el alumno podrá elaborar sus propuestas en aquellos talleres y aulas que necesite, avisando previamente al profesor de esta asignatura y siempre bajo la autorización del profesor responsable correspondiente.

La asistencia a cursos, congresos, conferencias, exposiciones y cualquier actividad que contribuya a mejorar la formación del alumno, forma parte del método de trabajo que sigue esta asignatura para cumplir sus objetivos. **Por ello se contempla la posibilidad de realizar algún viaje fuera de**

la región de Murcia para visitar algún museo, exposición o feria de arte de interés (como a ARCO, el Museo Reina Sofía de Madrid, el IVAM de Valencia, el MACBA de Barcelona, el Guggenheim de Bilbao etc.)

III. BLOQUES TEMÁTICOS

1º Los conceptos de rejilla, red, retícula, modulación, articulación y repetición a lo largo de los siglos XX y XXI.

A lo largo de la historia del arte tales conceptos han sido utilizados por diferentes artistas hasta contemporaneidad para elaborar sus proyectos creativos. En algunos casos son usados para estructurar la obra de arte o para enfatizar alguno de sus aspectos; en otros, el verdadero *leit motif* de la misma. En este contexto se situarían desde los cuadros de Mondrian, los móviles de Calder, pasando por diversas obras del Pop Art y el Arte Conceptual, entre otros ejemplos posibles.

2º Luz/oscuridad: Un acercamiento a la creación plástica entendida como autoconocimiento e introspección.

El arte, además de cuestionarse la realidad a través de una postura crítica, también se basa en la intuición como vía alternativa. Lo intuitivo, lo metafísico, lo místico, etc., son también componentes esenciales del arte a lo largo de la historia y en diferentes culturas que han influido en el arte contemporáneo. Ello ha sido evidente en algunas vanguardias como el Surrealismo, el Expresionismo Abstracto, el Informalismo e inclusive en poéticas más recientes. El artista con frecuencia recurre a símbolos y metáforas para aproximarse a aspectos de la realidad e intuiciones que no pueden traducirse o expresarse conceptualmente. El discurso racional, el lenguaje o la propia ciencia, no son suficientes para conocer la realidad en toda su profundidad y misterio. Esta consideración del arte más próxima a lo íntimo y a lo poético, establece vínculos con diferentes conceptos como la naturaleza, la metáfora, el símbolo, el misticismo, lo sagrado, etc. Estos conceptos y este modelo alternativo de entender la creación plástica serán la fuente de inspiración para la realización del ejercicio de esta parte de la asignatura, que partirá de la dualidad *luz/oscuridad*.

3º La ciudad como objeto de reflexión artística: visiones diversas de una realidad múltiple y en continua transformación.

A partir de que hombre primitivo dejara de ser nómada para fijar asentamientos humanos y vivir en comunidad en un determinado lugar, el poblado primero y después la ciudad se convirtieron en el referente principal a la hora de analizar al ser humano. La ciudad ha sido estudiada desde entonces bajo la óptica de múltiples disciplinas, dentro de las cuáles el arte ocupa un lugar sobresaliente. A lo largo del siglo XX y, especialmente, en estos primeros años del XXI, ha proliferado el interés de los artistas por las múltiples facetas que definen a la ciudad. Su arquitectura, el urbanismo, el horizonte, las periferias, las ruinas, su historia, la política, su conservación medioambiental, el ocio, las relaciones entre sus habitantes y su diversidad racial y cultural, son algunos de los temas preferidos por artistas como Stan Douglas, Marisa González, Sergio Belinchón, Lara Almarcegui, Santiago Cirugeda o Gordon Matta Clark. Reflexionar sobre las propuestas creativas de estos y otros artistas, además de animar al alumno a que formule su propio análisis y juicio crítico sobre la ciudad actual, será el objetivo de este tercer bloque temático.

III.a. EJERCICIOS PRÁCTICOS

Ejercicio 1: TRABAJO LIBRE DE VALORACIÓN INICIAL.

Ejercicio 2: CONCEPTOS DE REJILLA, RED, RETÍCULA, MODULACIÓN, ARTICULACIÓN Y REPETICIÓN: Partiendo de estos conceptos, elaborar un proyecto personal de temática, técnica, soporte y formato libres. Para introducir esta actividad habrá una clase teórico-visual y se comentarán varios textos en clase.

Ejercicio 3: LUZ/OSCURIDAD: Desarrollar un proyecto utilizando los opuestos luz-oscuridad como material de trabajo, a través del cual el alumno muestre, preferentemente, su paisaje interior. La temática, técnica, soporte y formato serán libres. Se valorará el concepto de símbolo utilizado, ya pertenezca a alguna tradición cultural de la humanidad, del pasado o de la actualidad. También se podrá hacer eco de las posibilidades místicas de la dualidad propuesta, pues bien conocemos que lo sagrado es inseparable del arte moderno y también de la creación plástica actual. Para introducir esta actividad habrá una clase teórico-visual y se comentarán varios textos en clase

Ejercicio 4: LA CIUDAD: Realización de un proyecto con temática, técnica, soporte y formato libre que parta del concepto de ciudad en cualquiera de sus concepciones y modalidades. Se valorará el análisis y la crítica a la ciudad contemporánea y la reflexión sobre su creciente protagonismo en el panorama artístico actual. Para introducir esta actividad habrá una clase teórico-visual y se comentarán varios textos en clase.

Ejercicio 5: TRABAJO FINAL: Desarrollo como mínimo de un trabajo libre y exposición conjunta de todos los trabajos realizados a lo largo del curso. Reflexión, crítica y valoración.

III.b. EJERCICIOS TEÓRICOS

Ejercicio 1: Presentación ante los demás compañeros y durante la 1ª quincena del curso, de un dossier audiovisual (power point) de la obra del alumno. Se considera imprescindible para iniciar el permanente diálogo con este y para ayudarlo a establecer los referentes adecuados. A su vez el alumno explicará conceptual y formalmente el proyecto que desarrollará a lo largo del curso y que servirá como línea de conexión entre los diferentes ejercicios planteados por el profesor. Este hecho implica la revisión del trabajo realizado por el alumno anteriormente, así como su planificación en este curso.

Ejercicio 2: Presentación de una memoria teórico- visual sobre el ejercicio práctico de la retícula. En la clase teórica sobre el tema se darán las pautas a considerar en la elaboración de la misma.

Ejercicio 3: Análisis y exposición oral de la obra de algún artista relacionado con el proyecto personal del alumno y que utilice la retícula, en alguna de sus múltiples manifestaciones, en su obra. El alumno podrá ayudarse del material audiovisual que estime oportuno.

Ejercicio 4: Reflexión teórica sobre un ensayo cuyo título será facilitado por el profesor el día de la teórica sobre luz/oscuridad, y que deberá ser relacionado con alguna de las parcelas del campo de las artes.

Ejercicio 5: Memoria final de todos los trabajos realizados a lo largo del curso, incluyendo el de la retícula. En ella se realizará una valoración de los mismos tanto a nivel individual como de conjunto.

***Ejercicio 6 (optativo):** Realización de un trabajo escrito sobre algún tema relacionado con el arte. Las directrices para su realización las dará el profesor de forma individual a todos los interesados.

IV. EVALUACIÓN

El sistema que se aplicará en esta asignatura para evaluar al alumno será el de la pauta lógica de la “evaluación continua”, aunque cada trabajo solicitado tendrá su calificación correspondiente. Ello implica que el alumno deba estar en permanente contacto con el profesor con el fin de exponerle sus ideas, dudas, trabajos... En estos últimos se valorará:

- Capacidad procesual: es decir, cómo el alumno resuelve el problema en sus diversas fases discursivas, atendiendo más a los conceptos propuestos en la asignatura y a su evolución en la investigación de la misma que al proceso final en sí.
- Capacidad para analizar el modelo escogido, así como las posibles modificaciones que en virtud de la evolución del mismo se van a plantear a lo largo del propio proceso.
- Capacidad de resolución formal, atendiendo a la correcta utilización y selección de materiales o medios escogidos que mejor se ajusten a las necesidades de la investigación proyectual.
- Coherencia entre los resultados obtenidos y los objetivos planteados.
- Capacidad investigadora que atienda al análisis reflexivo y a la praxis.
- Madurez creativa en la realización de los distintos proyectos.
- La elaboración de memorias escritas con aportación teórica y visual.
- Participación activa del alumno en los procesos reflexivos y discursivos potenciados en el marco colectivo de la asignatura.

***En la exposición final de todos los trabajos realizados a lo largo del curso se valorará la coherencia entre los mismos, a la vez que el montaje expositivo y los medios y estrategias utilizados para su “supuesta” difusión.**

Habrán fechas señaladas para entregar los trabajos que se soliciten periódicamente. El concepto de taller implica una asistencia continuada a clase, que se controlará diariamente y será un requisito necesario junto con la entrega de los trabajos para aprobar la asignatura. En caso de que el alumno supere un 20% de faltas a clase, perderá la opción a ser evaluado por curso, manteniendo en todo caso su derecho a presentarse a exámenes ordinarios y extraordinarios.

En las tutorías se revisarán los trabajos teóricos y se resolverán las posibles dudas acerca de los mismos. Asimismo será el lugar donde se informará al alumno de las calificaciones que va obteniendo en los diferentes trabajos teóricos y prácticos, y se le asesorará en el caso de que necesite mejorar.

-CALIFICACIÓN FINAL: La asignatura contiene una carga teórica y práctica, correspondiendo el 30% de la nota final a la teórica y 60% a la práctica. El 10% restante se destinará a valorar la participación en clase y la implicación en la asignatura.

VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Adorno, Theodor W., *Teoría estética*, Orbis, Barcelona, 1983.

- Amorós, Lorena, *Abismos de la mirada, la experiencia límite en el autorretrato último*, Cendeac, Murcia, 2005.
- Augé, Marc, *Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre la modernidad*. Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 1993.
- Azara, Pedro, *De la fealdad del arte moderno*, Anagrama, Barcelona, 1990.
- Baudelaire, Charles, *Lo cómico y la caricatura*, Visor, Madrid, 1998.
- Bergson, Henri, *LA RISA*, Losada, Buenos Aires, 2003.
- Bergson, Henri, *Introducción a la metafísica y la risa*, Porrúa, México, 1999.
- Borges, Jorge Luis, *El libro de los seres imaginarios*, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
- Bohigas, Oriol, *Contra la incotinencia urbana: reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad*. Editorial Electa, 2004
- C. Booth, Wayne, *Retórica de la ironía*, Taurus Humanidades, Madrid, 1989.
- Calvino, Italo, *Las Ciudades Invisibles*. Madrid: Editorial Siruela, 1998 (1ª ed.), 2005 (11ª ed.).
- Carrere, A., Saborit, J., *Retórica de la pintura*, Cátedra, Madrid, 2000.
- Castro Flórez, Fernando, *Escaramuzas, el arte en el tiempo de la demolición*, Cendeac, Murcia, 2003.
- Chevalier, J. Y Gheerbrant, A., *Diccionario de los símbolos*, Herder, Barcelona, 1999.
- Groupe µ, *Tratado del signo visual*, Cátedra, Madrid, 1993.
- Cruz, Pedro A., *La vigilia del cuerpo. arte y experiencia corporal en la contemporaneidad*, Tabularium, Murcia, 2004.
- Debray, Régis, *Vida y muerte de la imagen, historia de la mirada en occidente*, Paidós, Barcelona, 1994.
- Deleuze, Gilles, *Francis Bacon, lógica de la sensación*, Arena Libros, Madrid, 2002.
- Dery, Mark, *Velocidad de escape*, Siruela, Madrid, 1995.
- Eco, Umberto, *Obra abierta, forma e indeterminación en el arte contemporáneo*, Seix Barral, Barcelona, 1965.
- G. Cortés, José Miguel (ed.), *Crítica cultural y creación artística. Coloquios contemporáneos*, Signo abierto, Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Generalitat Valenciana, 1998.
- G. Cortés, José Miguel y Pérez, David (eds.), *Intertextos y contaminaciones. contemporaneidad y clasicismo en el arte*. Conferencias, Signo Abierto, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia, 1999.
- García Vázquez, C. *Ciudad hojaldre. visiones urbanas del siglo XXI*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- Guasch, Anna Maria, *El arte último del siglo XX. del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Forma, Madrid, 2000.
- Gubern, Román, *Patologías de la imagen*, Anagrama, Barcelona, 2004.
- Julius, Anthony, *Transgresiones. el arte como provocación*, Destino, Barcelona, 2002.
- Kauffman, Linda S., *Malas y perversos, fantasías en la cultura y el arte contemporáneos*, Frónesis, Cátedra, Universitat de València, Madrid, 2000.
- Krauss, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza Forma, Madrid, 1996.
- Kierkegaard, Sören, *De los papeles de alguien que todavía vive. sobre el concepto de ironía*, Trotta, Madrid, 2000.
- Lao Tse, *TAO TE KING*, Vedral, Barcelona, 2002.
- Marina, J. A., *Teoría de la inteligencia creadora*, Anagrama, Barcelona, 1993.
- Marina, J. A., *Elogio y refutación del ingenio*, Anagrama, Barcelona, 1993.
- Paniker, Salvador, *Filosofía y mística*, Anagrama, Barcelona, 1992.
- Perniola, Mario, *El arte y su sombra*, Cátedra, Madrid, 2002.
- Steiner, Georges, *Presencias reales*, Destino, Barcelona, 1998.
- Stoichita, Victor, *Breve historia de la sombra*, Siruela, Madrid, 2000.
- Tanizaki, Junichiro, *El elogio de la sombra*. Siruela, Madrid, 1994.
- Wagensberg, J., *Ideas para la imaginación impura*, Tusquets, Barcelona, 1999.
- Zunzunegui, S., *Pensar la imagen*, Cátedra, Madrid, 1995.