

**PROGRAMA DE ASIGNATURA**  
**CURSO ACADÉMICO 2008/09**

**Fecha de Edición: 01/09/08**

<b><u>Área de Titulación:</u></b>	<b>Bellas Artes</b>
<b><u>Asignatura:</u></b>	<b>Idea, Concepto y Proceso en la Creación Artística (Grupo C-Artes de la Imagen)</b>
<b><u>Curso:</u></b>	<b>4º</b>
<b><u>Duración (Anual/Cuatrimstral):</u></b>	<b>Anual</b>
<b><u>Carácter:</u></b>	<b>Troncal</b>
<b><u>Créditos:</u></b>	<b>18</b>
<b><u>Profesora:</u></b>	<b>María Jesús Abad Tejerina</b>

***Introducción***

Esta asignatura está concebida en tres ejes:

1. Eje sintáctico: para realizar ejercicios propios de la especificidad, como son fotografía, audiovisuales, diseño, infografía o sistemas mixtos.
2. Eje semántico: en el que se forma al alumno para generar y planificar ideas que den lugar a productos simbólicos que sean referentes formales de la cultura actual.
3. Eje pragmático: que comprenderá el núcleo básico de conocimientos teóricos con los que el alumno podrá conformar su ejercicio profesional.

Asimismo está organizada en tres etapas consecutivas distribuidas por trimestres, para conseguir un nivel cada vez más elevado.

Está planificada de modo que exista una relación directa entre teoría y práctica.

1. Primer trimestre. Conceptos generales sobre el tema, conceptos de creatividad y técnicas creativas. Primer desarrollo de ideas. El ejercicio práctico consistirá en la elaboración de una idea por encargo. en tres dimensiones.
2. Realización de una idea para una institución (con condiciones). En dos dimensiones. Clase sobre revistas y nuevas tendencias en maquetación. Dibujo, cuadernos "de ideas". El mundo editorial: libros -clases de libros-, revistas, cómic, ilustración.
3. Desarrollo de una idea personal artística libre. Desarrollo y presentación de ideas de artistas.

**OBJETIVOS**

Basados en adquisición de competencias:

Se articulan en torno los siguientes núcleos:

**Investigación, conocimiento del mundo laboral y desarrollo de habilidades teórico-prácticas.**

1. Conocer la idea el concepto y el proceso de la obra artística.
2. Explorar los diferentes soportes de la imagen seriada tanto fija como en movimiento.
3. Aprender técnicas para generar ideas con las que articular un lenguaje visual.
4. Conocer los soportes de la imagen analógica y digital.
5. Aplicar las ideas mediante diferentes métodos encaminándolas a vertebrar la obra

- artística.
6. Recoger información con la que documentar la obra personal integrada a los medios de difusión y reproducción encaminada a autogestionar el proceso de aprendizaje.
  7. Expresar y comunicar la experiencia artística a través de un lenguaje que integre la creatividad y la investigación.
  8. Realizar un trabajo teórico con formato de investigación
  9. Conocer la obra de artistas que giran en torno a una idea.
  10. Desarrollar habilidades para realizar trabajos partiendo de diferentes premisas.
  11. Exponer correctamente de forma oral y escrita diferentes postulados de manera coherente y argumentada..
  12. Gestionar y criticar desarrollos de ideas artísticas.
  13. Manejar la terminología específica.
  14. Vincular el mundo profesional a los estudios para mejorar la posterior inserción laboral.
  15. Aprender a aprender.

## 1. Temario

Esta asignatura contiene una parte práctica (procesual; proceso) y otra teórica (idea y concepto).

Los contenidos están ideados para cristalizar los objetivos propuestos, están basados en el desarrollo de las competencias para que los alumnos puedan aplicar los conocimientos.

Todos los alumnos recibirán las mismas clases teóricas. Las prácticas serán individuales o en grupo con asistencia tutorial.

### Guía de Temas Teóricos:

- Qué son las **ideas** como generar ideas creativas filtrado y gestión de las mismas.
- **Soportes** de las ideas. La idea germinal. El dibujo como medio de planificación de ideas. Cuadernos de ideas. El dibujo a mano alzada como generador de “banco de ideas” Libro de artista como culminación del desarrollo de una idea y del proceso artístico.
- Imagen fija versus imagen en movimiento. Lenguajes intermedios.
- Materialización: bocetos (si no lo haces no lo ves). Soportes fotográfico y electrónico: fotografía, vídeo, Web de Internet, libros, cine, como planificar la concreción del trabajo o como desarrollar para idea o adaptarla al soporte final. Metamorfosis de transformación de soportes. Ideas exógenas: Influencias externas, cine literatura, política, social... Ideas endógenas: el mundo interior.
- **Creatividad** aplicada. Métodos de generación de ideas.
- **Concepto** como articulación de ideas en torno a un eje.
- Procesos de creación artística. Estudios de casos: Udo Nils, Chihuly, Lozano Hemmer, Fabricio Plessi, Joan Fontcuberta, etc... Análisis y crítica.
- El **Proceso** como transformación sucesiva de los objetos hasta su adaptación final. Estudio de casos. Jaume Plensa, Mariko Mori, Ignasi Aballí, Jessica Craig-Martin.
- Sistemas de cristalización y canalización de ideas: libros, revistas, formatos electrónicos.
- Contracultura. La fiambarrera obrera, Abordaje al Montaje,
- Contextualización socio-cultural. Estilos, modas y tendencias de los productos visuales.
- Desarrollo personal, profesional y organizacional, social y cultural, artístico e industrial. Técnicas y estrategias de planificación y desarrollo de proyectos artísticos.

- Cómo hacer **presentaciones públicas**.
- Carpetas, cuadernos, dossiers y libros de artista. Diferencias entre las diferentes presentaciones.
- Como realizar trabajos de investigación. Taxonomía y fuentes documentales.

## **2. Desarrollo de la asignatura**

Todas las sesiones están estructuradas en dos partes: teórica y práctica.

Las clases teóricas se impartirán en el aula asignada a tal efecto con formato de clase magistral ilustradas con medios audiovisuales. Posteriormente se abrirá turno de preguntas y se planificarán debates cuando el tema lo requiera.

Las prácticas en los laboratorios serán obligatorias para mantener un ritmo de trabajo regular.

**Los ejercicios prácticos se llevarán a cabo en los laboratorios de audiovisuales, fotografía y sala de informática de nuestro centro, así como en colaboración con empresas. El alumno deberá asistir regularmente al mismo.**

Los alumnos prepararán trabajos que presentarán oralmente a sus compañeros. Los trabajos tendrán la misma validez que los ilustrados por el profesor, los temas que presenten, serán incluidos en los exámenes.

Durante el curso se visitarán empresas. Una dedicada a las impresiones digitales, a la revista NEO2, y a un plató de TV. También se visitarán las exposiciones más relevantes que tengan lugar en Madrid entre ellas ARCO, el Reina Sofía y la Casa de América.

Durante las sesiones intervendrán profesionales de los distintos medios impartiendo conferencias.

Los alumnos de la asignatura realizarán trabajos dentro del mundo profesional a lo largo del curso.

### **NOTA PARA EL ALUMNO:**

Debido a que los alumnos participarán activamente en la construcción del currículum, el orden del mismo puede verse alterado. La planificación de la asignatura es flexible y dependerá del Calendario Académico del Curso.

## **3. Forma de evaluación**

Se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:

Evaluación continuada, tutorías, autoevaluación, evaluación en grupo (evaluación cooperativa), revisión de pares y exámenes.

**La nota final será el resultado de:**

Participación en el aula	20%
Examen parcial	25%
Entrega de trabajos	25%
Examen final	30%

El apartado participación en el aula incluye la evaluación emitida por el grupo de clase.

La entrega de trabajos se refiere a trabajos artísticos y presentaciones públicas.

### **Criterios de calificación**

Para aprobar la parte teórica de la asignatura es necesario que el alumno supere los dos exámenes teóricos con una nota media **menos un 5** (si en cualquiera de los dos exámenes no se obtiene una nota **mínima de 4**, el alumno deberá presentarse al examen final). A este examen podrán concurrir, igualmente, aquellos **alumnos que deseen subir nota**, teniendo en cuenta que la **calificación final será la que obtenga en este examen**.

Los alumnos que en junio aprueben únicamente la parte práctica de la asignatura, deberán presentarse a realizar el examen teórico en el mes de septiembre, figurando en su expediente la calificación de **suspense**.

## **Trabajos a realizar durante el curso**

Durante el curso, se realizarán los siguientes trabajos, distribuidos en tres trimestres.

### **Ejercicios primer trimestre**

1er Trabajo: Presentación pública de un libro de la bibliografía en formato digital.

Presentación de cinco artistas reconocidos y cinco desconocidos.

Presentación del primer ejercicio práctico, elaboración de un trabajo en tres dimensiones por encargo. Presentación pública del mismo en formato digital y analógico.

Evaluación de compañeros.

### **Ejercicios segundo trimestre**

2º Trabajo: Presentación pública de una revista de la bibliografía en formato digital.

Presentación de diez artistas que trabajen en vídeo creación, cinco mujeres y cinco hombres.

Presentación del segundo ejercicio práctico, realización de una revista: maquetación y fotografía. Presentación pública del mismo en formato digital y analógico.

Evaluación de compañeros.

### **Ejercicios tercer trimestre**

3er Trabajo: Presentación pública de un libro, página Web o revista elegido por el alumno en formato digital.

Presentación de cinco obras artísticas que cumplan todos los objetivos estudiados durante el curso.

Presentación en formato analógico y digital del desarrollo de una idea artística personal en el formato elegido por el alumno. Valoración ligada a la buena adaptación al soporte.

Evaluación de compañeros y valoración general de resultados obtenidos durante el curso.

## **Fechas de entrega**

**Las fechas se indicarán al comienzo de cada trimestre.**

**Primera entrega:** presentación del libro en la cuarta sesión antes de finalizar el primer trimestre. El trabajo por encargo se presentará en la primera sesión después de las vacaciones de Navidad.

**Segunda entrega:** presentación de la revista en la cuarta sesión antes de finalizar el segundo trimestre. La revista o vídeo se presentará dos sesiones antes de finalizar el segundo trimestre.

**Tercera entrega:** presentación del medio elegido en la quinta sesión antes de finalizar el tercer trimestre. El trabajo final se presentará en la cuarta sesión antes de finalizar el curso. Las evaluaciones de compañeros se entregarán con los trabajos analógicos en carpetas debidamente organizadas por fechas y sesiones.

**Los trabajos prácticos deberán entregarse en las fechas indicadas**

**Será necesario para poder acceder a los exámenes teóricos parcial y final.**

### **Exámenes teóricos**

**Se realizarán dos exámenes. Uno parcial y el final para los alumnos que hayan entregado todos los ejercicios puntualmente.**

**Los alumnos que no hayan entregado los trabajos en las fechas establecidas realizarán un examen final. En estos exámenes el alumno deberá mostrar los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso y explicados en clase.**

**Estos alumnos deberán aportar, además, la totalidad de los trabajos encomendados durante el desarrollo del curso.**

Las fechas de los exámenes se pueden consultar en la página Web del Ces Felipe II

Aquellos alumnos que no superen en el mes de septiembre la parte teórica y/o práctica de la asignatura, en el caso de volverse a matricular en la misma, deberán realizarla en su totalidad.

La presentación de todos los trabajos no conlleva la superación de la parte práctica, que llevará implícita la comprensión y perfecta realización de los ejercicios.

### **Criterios de calificación**

Para aprobar la parte teórica de la asignatura es necesario que el alumno supere los dos exámenes parciales con una nota media de ambos de **al menos un 5** (si en cualquiera de los dos parciales no se obtiene una nota **mínima de 4**, el alumno deberá presentarse al examen final). A este examen podrán concurrir, igualmente, aquellos **alumnos que deseen subir nota**, teniendo en cuenta que la **calificación final será la que obtenga en este examen.**

Los alumnos que en junio aprueben únicamente la parte práctica de la asignatura, deberán presentarse a realizar el examen teórico en el mes de septiembre, figurando en su expediente la calificación de **suspenseo.**

**Los alumnos que tengan que hacer el examen práctico, necesitan aprobar, previamente, la parte teórica.**

Aquellos alumnos que no superen en el mes de septiembre la parte teórica y/o práctica de la asignatura, en el caso de volverse a matricular en la misma, deberán realizarla en su totalidad.

La entrega de todos los trabajos no conlleva la superación de la parte práctica, que llevará implícita la comprensión y realización de los ejercicios.

La nota final será una valoración entre el examen teórico y los trabajos prácticos, quedando a criterio de la profesora la nota final, así como el reparto de las matrículas de honor, en el caso de que las hubiere

En la nota final, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Superación de los exámenes teóricos o el examen final
- Realización y superación de los ejercicios propuestos
- Limpieza en la realización de los trabajos

- Presentación
- Asistencia a clase
- Interés demostrado

#### 4. Bibliografía

- ADAMS, A.: *Trilogía Fotográfica de Ansel Adams 1. La cámara*. Omnicon, S.A., Madrid, 2001. *Trilogía Fotográfica de Ansel Adams 2. El negativo*. Omnicon, S.A., Madrid, 1999. *Trilogía Fotográfica de Ansel Adams 3. La copia*. Omnicon, S.A., Madrid, 1997.
- ARNHEIM, R., : *El Cine como Arte*. Ed.. Paidós. Barcelona. 1996, 1ª 1986
- AUGÉ, M.: *La guerra de los sueños. Ejercicios de etno-ficción*. Gedisa, Barcelona. 1998.
- BAUDRILLARD, J.: *Cultura y simulacro*. Kairós. Barcelona. 1978.
- BELTRÁN LLERA, J.A.: *El proceso de personalización*. Cuaderno nº 8. Ed Fundación Encuentro. Madrid. 2005.
- BELVER H, M.,: *Psicología del Arte y Criterio Estético*. Ed. Amarú. Salamanca. 1989.
- BLISSETT, L.: *Pánico en las redes. Teoría y práctica de la guerrilla cultural*. Literatura gris. Madrid. 2000.
- BOURDIEU, P.: *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Taurus. Madrid. 1998.
- BREA, J.L.: *La era Postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. E-book gratuito disponible en [www.aleph-arts.org](http://www.aleph-arts.org).
- CEREZO, J.M.: *Diseñadores en la nebulosa. El diseño gráfico en la era digital*. Biblioteca Nueva. Madrid. 1997.
- COLBECK, A: *Colorear Fotografías: guía completa de materiales, técnicas y efectos especiales*. Celeste. Madrid, 1990.
- COSTA, J.: *El lenguaje Fotográfico*. Ibérico Europea. Barcelona, 1977.
- D. POWELL: *Técnicas de presentación : guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños*. Barcelona. Blume. 1986.
- DANTO, A.C.: *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Piados. Barcelona. 1999.
- DARLEY, A.: *Cultura visual digital, Paidós comunicación*. Barcelona. 2002.
- DEBORD, G.: *La sociedad del espectáculo*. Valencia. 1999.
- DERY, M.: *Velocidad de escape. La cibercultura en el final del siglo*. Siruela. Madrid. 1998.
- FERNÁNDEZ COCA, A.: *Producción y diseño gráfico para la Word Wide Web*. Piados. Barcelona. 1998.
- FONTUBERTA J: *El beso de Judas: Fotografía y verdad*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 2004 y *Ciencia y fricción..* Ed. Mestizo. Murcia. 1998.
- GARCÍA CANCLINI, N.: *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Editorial Grijalbo. México. 1990
- GIANNETTI, C. y VV.AA. Ed. *Media culture*. ACC L'Angelot. Barcelona, 1995.
- GIANNETTI, C. y VV.AA: *Arte en la era electrónica: perspectivas de una nueva estética* Ed.. ACC L'Angelot. Barcelona, 1997.
- GIANNETTI, C.: *Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología*. Ed..por ACC L'Angelot, Barcelona, 2002
- GILBERT, D. : *La Imaginación Simbólica*. Amorrortu Editores. Buenos Aires-Argentina. 1968
- GIMENEZ, J.C.: *La imagen múltiple*. Ed. Julio Ollero. Madrid. 1995.
- GUASH, A.M.: *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945 – 1995*. Ediciones del Serbal. Barcelona. 1997.
- HEDGECOE, J.: *Fotografía Creativa*. Ed. Blume. Madrid, 1976.
- HERVÁS IVARS, CH.: *El diseño gráfico en televisión*. Cátedra. Madrid, 2002.
- HOLTZ-BONEAU, F.: *La imagen y el ordenador. Ensayo sobre la imaginaria informática*.

- Fundesco/Tecnos. Madrid. 1986.
- JACOBS I.,: *La azarosa historia del cine americano*. Ed. Lumen. Barcelona. 1972.
- JEANNE, R. y FORD, CH., (1974): *Historia Ilustrada del Cine*, 2. Ed. Alianza. Madrid.
- LAGUILLO, M.: *El gran formato*. GrisArt. Barcelona, 1999.
- LLEÓ, J.A. y VV.AA.: *El arte en las redes. Libres para siempre*. Anaya Multimedia S.A. y Sociedad General de Autores de España. Madrid, 1997.
- Los no lugares. Espacios del anonimato. Una Antropología de la sobremodernidad*.
- MAILLARD; CH. y PUJOL, O.,: *Rasa. El placer estético en la tradición india*. Ed. Indica Books. India. 1999.
- MANOVICH L.. *The Robot in the Garden. Telerobotics and Telepistemology in the age of Internet*. Edited by Ken Goldberg. The MIT press. Cambridge, Massachusetts ©1999
- MARCHÁN FIZ, S.: *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal. Madrid. 1994.
- MARTIN SERRANO, M. . *Epistemología de la Comunicación y Análisis de la referencia*. A.C. Editor, Madrid, 1981.
- MCLUHAN, M.: *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Piados. Barcelona. 1996.
- MORENO, I.: *Musas y nuevas tecnologías*. Paidós comunicación. Barcelona. 2002.
- PISCITELLI, A.: *Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes*. Piados. Buenos Aires. 1995.
- POPPER, F.: *Arte, acción y participación*. Akal. Madrid. 1989
- QUÉAU, P. : *Lo virtual. Virtudes y vértigos*. Paidós. Barcelona. 1995.
- RUSH, M.: *New media in late 20th-Century Art* Ed. Thames and Hudson, London 1999.
- S. NAMBERT,: *El dibujo : técnica y utilidad*. Madrid. Hermann Blume. 1985.
- SONTANG, S.: *Sobre la Fotografía*. Edhasa. Barcelona, 1981.
- STUDER, J.: *Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer*. Ed. Drac. Madrid. 2002, 1ª. 1996.
- VIRILIO, P., : *La Máquina de la Visión*. Ed. Cátedra. Madrid. 1998
- VV.AA.: *Contaminaciones: del videoarte al multimedia* Ed. Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires, 1997
- VV.AA: *Ars telemática. Telecomunicación, Internet y Ciberespacio*. Associació de Cultura Contemporània L'Angelot. 1998
- VV.AA: *Media Art History*. Media Museo, ZKM/ Center for Art and Media. Karlsruhe, Alemania. 1997
- VVAA.: *Los cuadernos de Picasso*. Verona, Ed. de A. Glimcher y M. Glimcher. 1986.

## REVISTAS

ARTE Y PARTE	<a href="http://www.arteyparte.com">www.arteyparte.com</a>
BELIO	<a href="http://www.beliomagazine.com">www.beliomagazine.com</a>
COLORS	<a href="http://www.colors magazine.com">www.colors magazine.com</a>
FOTO (ESPAÑA)	<a href="http://www.revista-foto.es">www.revista-foto.es</a>
FV (ESPAÑA)	<a href="http://www.omnicom.com">www.omnicom.com</a>
MATADOR	<a href="http://www.matadorrecords.com">www.matadorrecords.com</a>
NEO 2	<a href="http://www.neo2.es">www.neo2.es</a>
PARKETT	<a href="http://www.parkettart.com">www.parkettart.com</a>
VISUAL	<a href="http://www.visualstore.com">www.visualstore.com</a>
WALLPAPER	<a href="http://www.wallpaper.com">www.wallpaper.com</a>

## PÁGINAS WEB

- [www.inspiration.com](http://www.inspiration.com)  
[www.conceptdraw.com](http://www.conceptdraw.com)

<http://www.aleph-arts.org/>