

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/10

Fecha de Edición: 2009

<u>Área de Titulación:</u>	Bellas Artes
<u>Asignatura:</u>	Bases Didácticas de las Artes Visuales
<u>Curso:</u>	1º
<u>Duración (Anual/Cuatrimstral):</u>	Cuatrimstral
<u>Grupo:</u>	A y B
<u>Carácter:</u>	Obligatoria
<u>Créditos:</u>	6
<u>Profesora:</u>	Judit García Cuesta

1. INTRODUCCIÓN

La función del arte a lo largo de la historia cultural de la humanidad ha sido y continúa siendo la "construcción de la realidad". (EFLAND, 2003, 125)

El principal objetivo de la enseñanza del arte es que los alumnos lleguen a entender los mundos sociales y culturales en los que viven. Estos mundos son representaciones creadas a partir de las cualidades estéticas de los medios artísticos. (EFLAND, 2003, 125)

La cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el significado o el placer conectados con la tecnología visual. Entiendo por tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado ya sea para ser observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e Internet. (...) La cultura visual es una táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones de la vida cotidiana posmoderna desde el punto de vista del consumidor, más que la del productor. (MIRZOEFF, 2003, 19-20)

Imagino la mente de un niño como un libro en blanco. Durante los primeros años de su vida, mucho se escribirá en sus páginas. La calidad de su contenido afectará profundamente su vida. WALT DISNEY.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

Objetivos generales

El alumno con esta asignatura deberá ser capaz:

- Construir una infraestructura epistemológica propia para interpretar la cultura visual que les rodea, y más en concreto la interpretación epistemológica del Arte Contemporáneo. Serán capaces de analizar un producto visual como expertos en semiología.
- Ser capaces de crear un texto razonado y coherente, que justifique dicho análisis.
- Ser capaces de utilizar estos conocimientos en su día a día y transmitirlos a los demás.

Para la consecución de estos objetivos, el alumno elaborará un Protocolo de Interpretación Visual Personal, que le permitirá llevar a cabo dicho análisis. La elaboración de este protocolo se basará en el concepto de la *deconstrucción visual*.

Objetivos específicos

Conceptuales

- El alumno será capaz de reconocer y definir el *concepto producto visual*.
- El alumno será capaz de comprender que dichos productos visuales adquieren su razón de ser en su propio *contexto*.
- El alumno será capaz de asimilar que la comprensión e interpretación de un producto visual, y en concreto de una obra artística, es un *proceso*.

Procedimentales

- El alumno será capaz de realizar un análisis de un producto visual a nivel de un experto en semiología.
- El alumno será capaz de redactar un texto razonado que justifique dicho análisis.

Actitudinales

- El alumno será capaz de adoptar una actitud de *sospecha* (entendida como atención ante un producto visual y no como una actitud pasiva del espectador) ante cualquier producto visual.

3. TEMARIO:

BLOQUE I:

1. Introducción a la asignatura
2. Introducción a la comunicación visual
3. Tipos de productos visuales
4. La denotación y la connotación

BLOQUE II:

5. Protocolo de análisis visual. Tamaño, formato, marco
6. Forma y composición
7. Color, textura e Iluminación
8. Análisis retórico
9. Importancia del contexto

BLOQUE III:

10. El contexto del Arte Contemporáneo
11. Imagen fija y en movimiento: fotografía y videoarte
12. Imagen tecnológica: interactividad y medios on-line

4. DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

La asignatura se planteará del siguiente modo:

Propuesta teórica (1er día de la semana)

A partir de la exposición de una serie de conceptos y de imágenes, se establecerá un debate del que el alumno pueda extraer y construir su propio cuerpo de conocimientos.

Práctica de profundización (2º día de la semana)

En relación a la propuesta teórica del día anterior se realizará una práctica individual, que permita al alumno poner en práctica el conocimiento adquirido.

Además, cada alumno, deberá exponer en clase una práctica diseñada en grupo, sobre alguno de los temas tratados en clase. Los grupos y los temas, se realizarán en clase durante las primeras dos semanas de clase.

El orden entre la propuesta teórica y la práctica puede variar según el calendario.

El alumno contará con el recurso del **CAMPUS VIRTUAL** de la Universidad Complutense donde la profesora pondrá a disposición de los alumnos los documentos que considere necesarios para la

asignatura.

5. FORMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de tres notas especificadas a continuación:

1. Realización de las PRÁCTICAS SEMANALES en clase

Semanalmente se valorarán las prácticas de los alumnos, no sólo por la profesora, sino también por sus compañeros.

La práctica en grupo es imprescindible realizarla para poder aprobar la asignatura.

2. Realización del CUADERNO DE BITÁCORA

El cuaderno de bitácora es un diario del alumno en el que plasmará sus descubrimientos a partir de la asignatura. Como diario deberá ser un **trabajo personal y continuo**. El alumno elegirá el soporte más adecuado para su realización (digital o en papel). En él se incluirán imágenes seleccionadas por el propio alumno a lo largo de todo el curso y también los textos que analicen dichas imágenes. Este cuaderno contendrá como mínimo el análisis de las siguientes imágenes:

- 1 imagen analizada por tema.
- 5 imágenes artísticas de tres exposiciones temporales de Arte Contemporáneo que hayan tenido lugar durante el cuatrimestre.
- 5 imágenes artísticas de exposiciones de las Colecciones Permanentes de Arte Contemporáneo.
- 3 películas.
- 3 productos visuales elegidos por el alumno.

Para que este cuaderno obtenga la calificación de Aprobado, o una nota superior, deberá quedar constancia de que se trata de un **trabajo diario**, desde el primer día de clase hasta el último. Además deberá contener como mínimo las imágenes indicadas arriba, teniendo en cuenta, que aquellos cuadernos que posean documentación copiada de internet, serán suspendidos automáticamente.

Del mismo modo, los cuadernos que no cumplan estos requisitos no serán aprobados.

3. Realización del PRUEBA FINAL

Los alumnos que hayan realizado y completado el 80% de las prácticas realizadas en clase, llevarán a cabo un ejercicio final, donde se les evaluará los conocimientos adquiridos durante el curso. Esta prueba final consistirá en el análisis completo de una imagen. Para aprobar esta prueba el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5. Si no obtuviera este mínimo, se presentaría al examen final.

Para realizar esta prueba final el alumno deberá haber presentado previamente y en la fecha que se establecerá el cuaderno de bitácora.

EXAMEN

Este examen lo realizarán los alumnos que, por los motivos indicados anteriormente, no hayan podido acceder al ejercicio final, o bien no lo hayan superado. Constará de dos partes, una con los contenidos teóricos de la asignatura, y una segunda parte que consistirá en el análisis de una imagen. Para aprobar este examen final, es necesario que ambas partes tengan una calificación mínima de 5.

La realización de este examen lleva implícito la entrega del cuaderno de bitácora con los contenidos mínimos establecidos antes.

Criterios de calificación

- Desarrollo de al menos el **80% de las prácticas individuales**
- Desarrollo de la **práctica en grupo**
- Realización del **cuaderno de bitácora**, con los contenidos mínimos
- **Superación del ejercicio final**, o en su caso del examen

Se valorarán positivamente:

- La **creatividad**
- El **interés demostrado**
- La **asistencia a clase**
- La **puntualidad**

6. BIBLIOGRAFÍA

ACASO, M. Lenguaje Visual, Madrid: Paidós. 2006

ACASO, M. Esto no son las torres gemelas, Madrid: Catarata. 2006

AICHER, O., Sistemas de signos en la comunicación visual : [manual para diseñadores, arquitectos, planificadores y analistas de sistemas] México : Gustavo Gili, 1995

ALBERS, J. La interacción del color, Madrid : Alianza, D.L. 1979

APARICI, R. La imagen, Madrid : UNED, 1992

APARICI, R., Cultura popular, industrias culturales y ciberespacio, Madrid : Universidad Nacional de Educación ad Distancia, 2003

ARNHEIM, R., Arte y percepción visual : Psicología de la visión creadora Buenos Aires : Editorial Universitaria, 1969

ARNHEIM, R., El cine como arte, Barcelona : Paidós, 1990

ARNHEIM, R., El Pensamiento visual ,Buenos Aires : Eudeba, 1985

ARNHEIM, R., El poder del centro : estudio sobre la composición en las artes visuales Madrid : Alianza, D.L. 1984

AUMONT, J., *La imagen*, Ed. Paidós, Barcelona, 1992

BARTHES, R., *Elementos de Semiología*, Ed. Alberto Corazón, Madrid, 1971

BARTHES, R., *La torre Eiffel*, Ed. Paidós, Barcelona, 2001

BONNICI, P., Lenguaje visual: la cara oculta de la comunicación, Ed. Index Books, Barcelona, 1998

CALABRESE, O. ; Cómo se lee una obra de arte, Madrid : Cátedra, D.L. 1993

DONDIS, D., La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976

ECO, U. La definición del arte / Umberto Eco Barcelona : Martínez Roca, D.L. 1985

ECO, U. La estructura ausente : introducción a la semiótica, Barcelona : Lumen, 1981

EFLAND, A., 2002: *Una historia de la educación del arte*, Barcelona, Paidós

EFLAND, A., 2003: *La educación e el arte posmoderno*, Barcelona, Paidós

GOMBRICH, E.H. Arte e ilusión : estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Barcelona Gustavo Gili, D.L. 1979

GOMBRICH, E.H. La imagen y el ojo : nuevos estudios sobre la psicología de la representación

pictórica ,Madrid : Debate, 2002

GUASCH, A.M., El arte último del siglo XX : del posminimalismo a lo multicultural, Madrid : Alianza, D.L. 2000

GUBERN, R., *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1987

METZ, C. y otros autores, Análisis de imágenes. Ed. Buenos Aires, Barcelona, 1982

MIRZOEFF, N., Una introducción a la cultura visual. Ed. Paidós, Barcelona, 2003

MOLES, A., La imagen: comunicación funcional. Ed. Sigma, Mexico, 1991

MÜLLER-BROCKNAM, J., Historia de la comunicación visual, Ed. Gustavo Gili, México, 2001

MUNARI, B., Diseño y comunicación visual: contribución a una metodología didáctica, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2003

PANOFSKY, E., ; Estudios sobre iconología ,Madrid : Alianza, 1989

VITTA, M., El sistema de las imágenes: estética de las representaciones cotidianas, Ed. Paidós, Barcelona, 2003