

PROGRAMA DOCENTE DE LA ASIGNATURA **PROYECTOS II (Pintura)**

<u>Área de Titulación:</u>	Bellas Artes
<u>Curso:</u>	5º
<u>Duración:</u>	Anual
<u>Carácter:</u>	Troncal
<u>Créditos:</u>	18
<u>Profesor:</u>	Daniel Lupión Romero

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CONTENIDOS GENERALES
METODOLOGÍA
MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA
EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN:

Proyectos II es la continuación de Pintura II (3º curso) y Proyectos I (pintura, 4º curso). Es una asignatura “bisagra” donde además de profundizar en el conocimiento práctico y teórico de la pintura, se confronta al alumno con el escenario externo del arte actual que se caracteriza por ser complejo, poliédrico, contradictorio y, en general, de escasas afinidades con el medio universitario. Por lo tanto una de las tareas fundamentales del curso es repensar la coherencia del instrumental académico de la praxis artística y buscar su adecuación al medio socio-cultural contemporáneo.

Además de continuar con la práctica de la pintura y el estudio de la naturaleza de su lenguaje, consideraremos esta actividad en su dimensión extensiva, abarcando todo tipo de medios y recursos visuales que mantienen fuertes lazos con la tradición pictórica occidental, desde el punto de vista de la representación visual y de la modelización de la realidad. Abarcaremos desde cualquier técnica de pintura convencional, pasando por su hibridación con otros medios, hasta técnicas visuales como la fotografía, el vídeo, la instalación o intervención efímera en un lugar específico.

Es importante saber que en esta asignatura abordamos el arte como fenómeno cognoscitivo, es decir como artefacto o situación que genera algún tipo de *conocimiento*. Desde luego no se considerarán, o se tratarán de evitar formas de arte que remitan exclusivamente a un acto esencialista o formalista y sus derivados; místico, metafísico, purista, mercantil, expresivo, hedonista, demagógico, pedagógico, universal, redentor o paternalista.

El arte se carga de sentido porque somos capaces de relacionar “aquello de lo que trata” con “el escenario donde se sitúa”, con “la manera en que se dice”, con “el público a quién se dirige”. Ya sea como experiencia inusual de la realidad o como retorno a lo real, a lo que no se deja conceptualizar. Eso sí, sea cual sea la estrategia elegida, la obra sólo puede manifestarse si se articula como *algún tipo de lenguaje*, por muy débil que sea el código que lo sustenta. Se trata por lo tanto de comprender y utilizar las posibilidades de los distintos lenguajes del arte, así como su relación, no sólo con los agentes mencionados, sino también con los discursos estéticos que conforman su lecho conceptual.

Por otro lado las prácticas de taller se entienden desde la triple perspectiva teórica de su *especificidad* como medio de representación, de su *revisión* histórica autocrítica y de su *resistencia* sintomática dentro de una cultura contemporánea saturada de visualidad.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollar una actitud autónoma de investigación artística, proporcionándose herramientas y estrategias adecuadas para la elaboración de proyectos artísticos.
- Potenciar la capacidad de autoformación del alumno.
- Potenciar el desarrollo de la capacidad crítica del alumno, para analizar sus trabajos y posicionarse frente al contexto visual y plástico contemporáneo. Buscar las contradicciones que se pueden producir entre intención, realización y recepción. Pensar la consistencia, viabilidad, coherencia y vigencia del proyecto pictórico en el escenario artístico (y social) actual.
- Fomentar el pensamiento práctico a partir de la ambivalencia de las representaciones visuales, producir pensamientos divergentes.
- Entender la pintura como actos específicos de visión dentro de una cultura poderosamente cargada de experiencias colectivas visuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Ejercitar el desarrollo y elaboración de proyectos plásticos. Desde la concepción de la idea, pasando por la materialización de la obra, hasta la defensa de proyectos y su posible exposición.
- Poner en funcionamiento metodologías proyectuales. Establecer las relaciones con el medio social, el entorno cultural, institucional donde se puedan materializar determinados proyectos artísticos.
- Dotar a los alumnos de herramientas y conocimientos suficientes para que, más allá de poder reproducir unas técnicas dadas, sean capaces de utilizarlos o de transformarlos en situaciones diferentes que ellos mismos generan, es decir de utilizar o transformar las reglas en un número infinito de nuevas expresiones.

CONTENIDOS GENERALES:

Proyectos II es una asignatura eminentemente práctica (1/3 teórica y 2/3 práctica). Su objetivo principal es que los alumnos desarrollen proyectos artísticos personales. No obstante en las sesiones críticas (colectivas o individuales) y los seminarios que imparte el profesor se pone especial énfasis en los aspectos conceptuales de los trabajos así como en las controvertidas relaciones que se generan entre teoría, discurso crítico y práctica artística en la actualidad, y más especialmente en la pintura de los últimos 20 años. En este sentido se hará especial hincapié en la incursión de las prácticas dentro del tejido cultural actual, en particular dentro de la llamada *cultura visual*, y se abordará el espacio público contemporáneo como lugar de intercambio y comunicación.

Seminarios teóricos impartidos por el profesor:

1/ El problema del significado en la pintura:

Teorías estéticas y dispositivos pictóricos. El juego de la interpretación.

2/ Introducción a la práctica pictórica contemporánea:

Crísis de la representación en la pintura de los 60 / "(Im)pertinencia" de la pintura actual.

Planteamientos teóricos-prácticos básicos

- Revisar las diversas actitudes pictóricas desde la década de los 60 del siglo XX, en particular aquellas que señalan el paso del paradigma lingüístico del arte al paradigma visual. Se trata de comprender la transición de los conceptos modernos de Pintura-Lenguaje (Pintura-Forma / Pintura-Representación / Pintura-Proceso / Pintura-Decir) a los de Pintura-Hacer (Pintura-Imagen / Pintura-Interface / Pintura-Habitar) más afines a las prácticas postmodernas.

- Reflexionar sobre la función y la vigencia de la pintura en la contemporaneidad:

Como medio artístico (técnicas - tecnologías; estrategias)

Como práctica social (función dentro de una comunidad; elitismo; objeto de consumo; relación con las instituciones...)

Como lenguaje plástico (acto comunicativo; ambivalencia de los signos pictóricos; sintaxis visual; especificidad; pluridimensionalidad; polisemia; retórica visual; etc.)

Como gesto expresivo (psicología- autoconocimiento; expresión subjetiva; pintura como huella;...)

Como práctica auto-reflexiva (después de sus múltiples muertes)

Como medio histórico-semántico denso (entrelazado con los discursos culturales: construyéndolos, mostrándolos, subvirtiéndolos...)

Como consciencia de la construcción histórica de los lenguajes artísticos. Como uso de técnicas y capacidad de representación (especificidad; autonomía; efectividad política)

Como noción historicista, evolucionista (modernismo) (estancamiento de las innovaciones de corte formalista o estilísticas, a favor de otras estrategias: apropiación; parodia; atomismo; subjetivismo, fragmentación, contaminación, nomadismo de los discursos).

- Practicar el gesto pictórico en todas sus dimensiones:
 - Desde la especificidad de la praxis pictórica ((in)capacidad de decir / mostrar).
 - Desde la experimentación de lo pictórico como gesto contradictorio, ubicado en el intersticio existente entre el hacer y el decir.
 - Desde su interacción con los discursos culturales en vigor y los discursos legitimadores.
 - Desde la mediación de la mirada sobre la pintura.

- Desarrollar proyectos pictóricos en dos direcciones:
 1. *El proyecto como medio.* En este caso el proyecto es una herramienta de trabajo para alcanzar unos objetivos, con unas fases determinadas (recopilación de datos, estudio espacial y contextual, elaboración de la intervención, realización del proyecto, memoria). En arte siempre se juega con la idea de “proyectar” como una especulación sobre algunas posibilidades de recepción de la obra (interacción con el público, cambios en las condiciones perceptivas, funcionales o ideológicas de un lugar, etc...)
 2. *El proyecto como obra.* La metodología del proyecto es tomada como núcleo de la obra (arte conceptual). Se pone el énfasis en la idea, la función o la actitud artística en detrimento del objeto estético por sí-mismo. Se produce así “otro” tipo de preguntas, es decir un conocimiento no reductible a la lógica del discurso, sino basado en el diálogo inacabado con la obra.

Actividades complementarias:

Si la dinámica del curso lo permite, se realizarán visitas a exposiciones y empresas, se organizarán actos, intervenciones y exposiciones fuera del ámbito universitario y se plantearán posibles colaboraciones con artistas o profesionales invitados.

Los contenidos de la asignatura están expuestos a modificaciones según el criterio del profesor, pero también a iniciativa de los alumnos, a quienes se invita a exponer sus inquietudes y sugerencias.

METODOLOGÍA:

Toda la asignatura se fundamenta en la noción de taller-seminario. En este marco se organizan periódicamente unas “sesiones críticas” que constituyen el espacio de reflexión colectiva en el que los alumnos exponen sus trabajos y confrontan sus ideas, mientras el profesor expone los aspectos teóricos pertinentes. A los planteamientos generales, que son comunes, el alumno deberá dar una respuesta personal y diferenciada.

El bagaje teórico necesario para afrontar la asignatura se adquiere, por una parte, asistiendo a los seminarios que imparte el profesor, y por otra realizando unas lecturas recomendadas sobre las bases conceptuales del arte contemporáneo y las teorías estéticas al uso.

No existe escisión entre los contenidos prácticos y teóricos, sino que el aprendizaje de los núcleos teórico-técnicos y conceptuales se realiza en paralelo a los procedimentales

y experimentales en la práctica, de manera que unos y otros se complementan de forma natural. Además de las clases teóricas se organizan las mencionadas sesiones críticas de grupo, presentaciones de trabajos de investigación y tutorías individualizadas.

Las sesiones críticas se anunciarán con antelación en el tablón de anuncios. Los seminarios se impartirán a principios de los dos primeros trimestres del curso, durante 6 sesiones, los miércoles de 10h a 11h.

Las prácticas de taller ocupan las 2/3 partes de la asignatura y consisten en la elaboración, desarrollo y materialización de los proyectos artísticos. Estas son objeto de un seguimiento permanente por parte del profesor, quien busca, en colaboración con los alumnos, las contradicciones que se pueden producir entre intención, realización y recepción, por otra parte, comenta la viabilidad, coherencia y vigencia de los proyectos. También orienta a los alumnos en la realización de sus propuestas e incentiva la búsqueda de herramientas, medios y estrategias artísticas (materiales y conceptuales).

MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA:

La asistencia tanto a las clases teóricas como a los talleres es **obligatoria**, si bien en los talleres existe una cierta flexibilidad según el proyecto emprendido (se acordará con el profesor). Se debe entender el taller, ya no sólo como un espacio físico de trabajo, sino sobre todo como un espacio de intercambio y colaboración entre alumnos y profesor. Se trata de generar un taller dinámico donde los trabajos de unos y otros se afecten mutuamente.

- Atención personalizada durante las horas de taller:
Las características de la asignatura requieren una relación constante y fluida entre el profesor y las prácticas del alumno, de forma que puedan concretarse los procesos, actitudes y conocimientos en el trabajo plástico de cada uno. Para facilitar este intercambio, se recomienda anotar en un cuaderno de campo todo aquello que pueda ser útil en el trabajo individualizado.

- Seguimiento de los trabajos en tutorías:
Además de las tutorías obligatorias convocadas por el profesor, los alumnos pueden solicitar tutorías cuando lo estimen oportuno para expresar sus dudas sobre las prácticas en curso, aclarar conceptos teóricos o recabar mayor información. Se debe acudir con el cuaderno de campo y, en caso de que sea necesario con el trabajo en curso. Es necesario que el trabajo de investigación sea revisado puntualmente por el profesor en las tutorías. Los horarios de las tutorías estarán expuestos en el tablón de anuncios.

EVALUACIÓN:

La evaluación no se hará de acuerdo con criterios estéticos particulares sino teniendo en cuenta la coherencia de la obra, la evolución personal y la aportación a la dinámica del curso.

La evaluación es continua, el alumno mantendrá una exposición permanente de la evolución del trabajo, desde el análisis de los referentes conceptuales, hasta las problemáticas relacionadas con la formalización de trabajo.

Para la evaluación del trabajo del alumno se tendrán en cuenta los siguientes factores:

- La asistencia a clase. Los trabajos proyectuales se evalúan sobre todo como procesos y requieren un seguimiento continuo, el resultado es sólo un aspecto de la evaluación.
- La actitud participativa e investigadora en los talleres.
- La claridad y coherencia de planteamientos y soluciones adoptadas con respecto a los contenidos de la asignatura.
- Las presentaciones y exposiciones teóricas en público de los trabajos, así como los comentarios críticos sobre los trabajos de otros compañeros.
- Los trabajos y memorias escritos se evalúan atendiendo al rigor intelectual, cantidad de trabajo y riqueza y profundidad del mismo.
- La consulta de la bibliografía de la asignatura. Algunos libros serán de lectura obligatoria.

Para aprobar la asignatura se deberán alcanzar obligatoriamente los siguientes puntos:

- Asistir a **las clases teóricas** y participar en los debates.
- Realizar los trabajos prácticos de taller: estos consisten en la realización de al menos **dos proyectos artísticos** (tres como mucho) a lo largo del curso. El desarrollo de cada uno se recogerá en un documento escrito que deberá entregarse sin retrasos en los plazos indicados y ser valorado positivamente. Al finalizar cada trimestre estos proyectos serán **presentados en sesiones críticas** en presencia de todos los alumnos y de algunos profesores invitados.
- Además de documentar cada proyecto que elabore, el alumno realizará a lo largo de todo el curso un **trabajo de investigación teórico** sobre algún aspecto pertinente de su praxis (acordado con el profesor en tutorías). Deberá establecer una revisión histórica y teórica de sus referencias artísticas y relacionar su trabajo con el escenario artístico actual. Como resultado de esta labor de reflexión el alumno podrá establecer las bases de su ámbito particular de trabajo, las cuales quedarán reflejadas en un documento y **presentación pública** al finalizar el curso.

Examen final:

Al finalizar el curso, sólo los alumnos que no hayan superado los tres apartados anteriores deberán examinarse de todos los contenidos teóricos y realizar un ejercicio práctico basado en la teoría impartida por el profesor.

Observaciones:

- Es imprescindible que en las clases teóricas los alumnos mantengan desconectados los teléfonos móviles.
- Durante las horas de clase no está permitida la entrada al aula a ninguna persona no matriculada en la asignatura.
- Está terminantemente prohibido fumar o comer en el aula.
- Cada alumno, al finalizar cada sesión en el taller, debe depositar en los contenedores de basura los materiales que sean para tirar, así como aquellos productos que se corrompen.
- Los alumnos podrán acceder al taller para seguir trabajando en sus proyectos fuera de las horas de clase. Necesitarán el consentimiento por escrito del profesor.

BIBLIOGRAFÍA:

CONCEPTOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO:

- BOZAL, Valeriano y otros: *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Volumen I y II. Madrid: Visor. 1996.
- DANTO, Arthur: *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Ed. Paidós. 1999.
- GROSENICK, U. y RIEMSCHNEIDER, B.: *Art Now. 137 artistas al comienzo del siglo XXI*. Colonia: Taschen. 2002.
- GUASCH, Ana María: *El arte último del siglo XX*, Madrid: Alianza, 2000.
- LARRAÑAGA, Josu: *Instalaciones*. Hondarribia (Guipúzcoa): Nerea. D.L. 2001.
- LUPIÓN, Daniel: "Desubicación" (pp21-28) en *Diálogos entre-cruzados. Categorías para un diagnóstico del arte español contemporáneo*. Madrid: institutodelasartesfundación, 2001.
- LUPIÓN, Daniel: " Marcel Broodthaers: Décors. La exposición es la obra". En *Arte, Individuo y Sociedad*. Dpto. de Didáctica de la Facultad de Bellas Artes. Madrid: UCM. 2002.
- LUPIÓN, Daniel: "Arte, teoría e investigación: la responsabilidad del artista" en *Investigarte* (publicación de las Jornadas II sobre arte e investigación de la asociación de becarios ABIBA). Madrid: UCM. 2003.
- LUPIÓN, Daniel: "(Ambigüedad) de la palabra-signo en el arte" en la publicación *Arte y Naturaleza* (Nº especial sobre signos y palabras) marzo-abril 2003. Madrid.
- LUPIÓN, Daniel: "Casas y Calles. Házlo tu mismo" en la revista digital *www.Teleskop.es*. Volumen 1 (2004) nº6. Julio-septiembre 2004.
- MARCHAN, Simón: *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid: Editorial Akal. 1988.
- OCAMPO, Estela y PERÁN, Martí: *Teorías del arte*. Barcelona. Icaria. 2002.
- STILES, Kristine y SELZ, Peter: *Theories and Documents of Contemporary Art*. Berkley: Ed. University of California Press. 1996.
- V.V.AA.: *Vitamine P. Nouvelles perspectives en peinture*. Paris: Phaidon. 2003.

WALLIS, Brian: *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid: Akal Arte Contemporáneo, 2001.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA-TEORÍAS DEL ARTE:

- BARTHES, Roland: *Mitologías*. Madrid: siglo XXI Editores. 1999
- BARTHES, Roland: *El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y de la escritura*. Barcelona: Paidós. 1987.
- BAXANDALL, Michael: *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*. (1985) Madrid. Herman Blume. 1986.
- BOURDIEU, Pierre: *L'amour de l'art*. París: Minuit. 1966.
- BOZAL, Valeriano: *Mímesis, las imágenes y las cosas*. Madrid: Visor-La Balsa de la Medusa. 1987.
- BRYSON, Norman: *Visión y pintura, la lógica de la mirada*, Madrid: Alianza, 1991.
- CALABRESE, Omar: *El lenguaje del arte*. Barcelona: Paidós. 1987.
- CALABRESE, Omar: *Cómo se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra. 1994.
- ECO, Umberto: *Obra abierta*. Barcelona: Ariel. 1990.
- ECO, Umberto: *Signo*. Barcelona: Labor. 1994.
- FURIÓ, Vicenç: *Ideas y formas en la representación pictórica*. Barcelona: Anthropos. 1991.
- GOMBRICH, E.H.: *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, S.A. 1979.
- GOODMAN, Nelson: *Los lenguajes del arte*. Barcelona: Seix Barral. 1976.
- MIRZOEFF, Nicholas: *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós. 2003.
- MITCHELL, W.J. Thomas: *Picture theory: Essays on verbal and visual representation*. Chicago: University of Chicago Press. 1995.
- WOLLHEIM, Richard, *El arte y sus objetos*, Barcelona: Seix Barral. 1972.