

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CURSO ACADÉMICO 2009/10

Fecha de Edición: 7/9/2009

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	Proyectos I (Artes de la imagen) – Grupo C
<u>Curso:</u>	Cuarto
<u>Duración:</u>	Anual
<u>Carácter:</u>	Troncal
<u>Créditos:</u>	18
<u>Profesor:</u>	Raúl Díaz-Obregón Cruzado

INDICE

- INTRODUCCIÓN
- OBJETIVOS
- CONTENIDOS
- METODOLOGÍA
- MATERIAL DIDÁCTICO
- EVALUACIÓN
- BIBLIOGRAFÍA
- NOTAS IMPORTANTES

INTRODUCCIÓN

Asignatura teórico-práctica impartida los miércoles y jueves, que enseñará a plantear, desarrollar, argumentar y materializar proyectos de arte contemporáneo. Tiene un carácter interdisciplinar, aceptando y potenciando la unión de distintas áreas plásticas para el desarrollo de un proyecto artístico personal, buscando lecturas integrales y coherentes. Además de los lenguajes pictóricos, escultóricos y gráficos, se tratará de ampliar los conocimientos en desarrollos espacio temporales y nuevos lenguajes como el video arte, video instalaciones, arte digital, *net art*, sonido, imagen fotografía, etc. El objetivo es paliar las carencias técnicas, teóricas y conceptuales que pudieran presentar los alumnos de cuarto curso en relación al arte contemporáneo y a los nuevos medios.

OBJETIVOS

- Aprender a plantear, desarrollar y ejecutar un proyecto artístico personal, desde su gestación a su materialización final. Es decir, ser capaz, en primer lugar, de estructurar, presentar, argumentar y defender un proyecto artístico atendiendo a unas pautas formales básicas, y en segundo lugar, buscar un espacio expositivo adecuado, desarrollarlo, solventar problemas que surjan y documentarlo adecuadamente.
- Adquirir conocimientos de arte contemporáneo que contribuyan a la consolidación de un lenguaje plástico y artístico personal
- Materializar una obra artística personal que agrupe las premisas teóricas y formales mencionadas anteriormente
- Contribuir en el desarrollo y dinámica de la clase, participando en las actividades, creando contenidos, ayudando a una investigación conjunta y generando un ambiente cordial y homogéneo entre todos sus componentes
- Generar una información, dinámica de trabajo y documentación necesaria para presentar futuros proyectos artísticos (dossier artístico, documentación gráfica de la obra, currículum personal, texto explicativo de la obra, etc.)
- Ser capaz de utilizar las herramientas digitales (ordenador personal, cámara fotográfica, vídeo, plataformas de Internet, etc.) como medio de investigación creativa y documental, utilizando unos recursos informáticos y técnicos elementales
- Exponer, explicar, criticar y argumentar proyectos y creaciones artísticas en público, razonando los criterios conceptuales y teóricos básicos
- Aplicar las posibilidades de creación, discusión, colaboración, crítica, análisis y deducción del trabajo en equipo, a la confección de proyectos artísticos
- Desarrollar una actitud autónoma de creación e investigación artística, confeccionando materiales personales de estudio, dinámicas propias de actuación y estrategias individuales de aprendizaje, alternativas a la ofertada en los estudios universitarios

CONTENIDOS

- **Creación de un dossier:**
 - Argumentación de la obra artística
 - Redacción y presentación de la información
 - Programas específicos para la creación de un dossier

- **Creación de un proyectos y memorias:**
 - Organización y estructuración
 - Diseño, imagen e identidad
 - Desarrollo de aspectos formales (citas, subapartados, anexos, materiales digitales) documentos complementarios (dossier, curriculum, nota de prensa, difusión, etc)

- **Desarrollos teóricos:**
 - **Dinámicas espacio-temporales**
 - Orígenes del concepto de participación e interacción en la obra artística
 - Participación en el ámbito de lo digital
 - Manifestaciones artísticas espacio-temporales
 - Desarrollos interdisciplinarios y espaciales
 - La red y la creación artística en el espacio público
 - **Arte digital y tecnología:**
 - Herramientas digitales y discurso artístico
 - Manifestaciones de arte digital (cine, vídeo, Internet, software, realidad virtual, música y sonido)
 - Otros temas de arte digital y tecnología (vida artificial, cuerpo e identidad, los media, el activismo, el hacktivismo)

- **Aspectos técnicos:**
 - Introducción al ordenador
 - Conocimientos y programas básicos para la creación de un proyecto
 - Procesador de textos
 - Presentaciones de imágenes
 - La imagen digital
 - Aspectos generales sobre Internet

- **Dinámicas de clase:**
 - La participación, el diálogo y la crítica colectiva
 - La colaboración y las dinámicas de grupo
 - La exposición oral y la argumentación en público
 - La emancipación de la institución
 - La financiación y la búsqueda de soluciones

- La materialización del proyecto y la documentación del mismo .

METODOLOGÍA

Para conseguir los objetivos propuestos, se realizará una combinación de actividades, alternado los desarrollos teóricos con actividades prácticas. Dentro del primer grupo se realizarán exposiciones teóricas a cargo del profesor, lectura de libros, comentario de textos, visitas a exposiciones, asistencia a conferencias y visualización de materiales audiovisuales recopilados. En el segundo bloque el alumno integrará su creación plástica (realizada o no en clase) con la presentación de un dossier, estructuración de un proyecto, búsqueda de un espacio de exposición y materialización del mismo.

Dentro del aula se va a emplear una dinámica de participación activa. Se buscará involucrar al estudiante en el proceso educativo, motivándole a tomar parte en coloquios, discusiones en grupo y charlas individuales y colectivas. Por un lado se exigirá una colaboración con el grupo, pero por otro lado se buscará una autonomía y emancipación del ámbito académico, para entender la realidad de la actividad artística y facilitar su profesionalización una vez finalizados sus estudios.

MATERIAL DIDÁCTICO

- **Para el seguimiento de la clase y el estudio personal**

Se utilizará un **cuaderno de notas** para tomar apuntes en las clases teóricas, preparar los comentarios de textos y realizar bocetos. Es una herramienta de trabajo y ayuda en las discusiones, que deberá ser entregada al menos una vez al cuatrimestre y al final de curso.

También será necesario un **Disco duro externo** (de 100 a 500 G de dependiendo del tamaño de los archivos utilizados) para el almacenaje del material realizado en el aula.

- **Para la realización del proyecto.**

El material necesario para la materialización, exposición y documentación del proyecto es totalmente libre, variará según las necesidades y peculiaridades del mismo.

- **Para la comunicación entre los integrantes de la clase:**

Se utilizaran el correo electrónico, la página web de la universidad y otros medios de Internet para la comunicación y difusión de materiales relacionados con la asignatura.

EVALUACIÓN

Tal y como se ha descrito anteriormente la participación del alumno, la asistencia a clase, el desarrollo intelectual y conceptual de sus estudios, el esfuerzo, la calidad artística de su trabajo y el interés, son los criterios que nos permitirán evaluar la consecución de los objetivos. Las pruebas objetivas que se tendrán en cuenta para la calificación serán: coloquios, discusiones, entregas de trabajos, exposiciones orales y exámenes teóricos.

La calificación de la asignatura estará distribuida de la siguiente manera

- 33% el grado de participación, asistencia, esfuerzo, trabajo e interés
- 33% el grado de calidad artística y conceptual de las obras presentadas
- 33% el grado de desarrollo teórico e intelectual de los contenidos tratados (cuantificados a través de los coloquios de clase y un examen teórico)

Para poder presentarse al examen final es imprescindible haber realizado también todas las entregas, exposiciones y actividades de la asignatura. Si hubiese algún problema para el seguimiento de la materia o entrega de los trabajos será necesario ponerse en contacto con el profesor en el primer mes de clase

BIBLIOGRAFÍA

1. Arte contemporáneo

- GABLIK, Suzi (1987): *¿Ha muerto el arte moderno?*, Herman Blume, Madrid
- CIRLOT, Lourdes (1990): *Las últimas tendencias pictóricas*, Vicen Vives, Barcelona.
- MARCHÁN FIZ, Simón (1988): *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal, Madrid
- STANGOS, Nikos (1986): *Conceptos de arte moderno*, Alianza Forma, Madrid.
- THOMAS, Karin (1988): *Hasta hoy estilos de las artes plásticas en el siglo XX*, Ed. Del Serbal, Barcelona

(Catálogos)

- *Blurring the boundaries* (1997): Museum of contemporary art, San Diego
- *Cocido y crudo* (1994): Centro de arte Reina Sofía, Madrid
- *Manifesta 3* (2000): European Bienal of contemporary Art, Ljubljana.
- *Reconsidering the object of art: 1965-1975*(1995), The Museum of Contemporary Art, Los Angeles

2 Arte de participación: *instalación, performance, land art, etc...*

- AZNAR, Sagrario (2000): *El arte de acción*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.

- BATTCK, Gregory (Ed.) (1977): *La idea como arte*, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona.
- BAZÁN, Moisés (coord.) (2001): *Simposio "Happening, fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX" : ponencias y comunicaciones*, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Editora Regional de Extremadura, Mérida (Badajoz).
- DE OLIVEIRA Nicolas, PETRY Michael y OXELEY Nicola (1994): *The installation art*, Thames and Hudson, Londres.
- KABAKOV, Ilya (1995): *On the "total" installation*, Cantz, Ostfildern.
- KAPROW, Allan (1966): *Assemblage, Environments & Happenings*, Harry N. Abrams, Inc., Nueva York.
- KASTNER, Jeffrey y WALLIS, Brian (1988): *Land and environmental art*, Phaidon, Londres.
- LARRAÑAGA, Josu (2001): *instalaciones*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- MADERUELO, Javier, (1990) *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*, Biblioteca Mondadori, Madrid.
- MADERUELO, Javier (1992): *La pérdida del pedestal*, Cuadernos del círculo 3, Circulo de Bellas Artes, Madrid.
- POPPER, Frank, (1989): *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*, Akal, S.A., Madrid.
- RAQUEJO, Tonia (1998): *Land art*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- SOLÁNS, Piedad (2000): *Accionismo vienés*, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- SUDERBURG, Erika (2000): *Space, Site, Intervention. Situating installation art*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

(Catálogos)

- *Toponimias (8) ideas del espacio* (1994): Fundación la Caixa, Madrid.
- *Architectural Sculpture*, (1980): Los Angeles Institute of Contemporary Art, Los Angeles.
- *Bill Viola Mas allá de la mirada (imágenes no vistas)*, (1993): Museo Nacional Reina Sofía, Madrid.
- *El arte y su doble: Una perspectiva de Nueva York*, (1987): Fundación Caja de Pensiones, Madrid.

- *El jardín salvaje*,(1991): Fundación Caja de Pensiones, Madrid.
- *El palacio de los proyectos*, (1998): Museo Nacional Reina Sofía, Palacio de Cristal, Madrid.
- *James Turrell*, (1992): Fundación Caja de Pensiones, Madrid.
- *Out of actions: Between performance and the object* (1998): The Museum of Contemporary Art, Thames and Hudson, Los Angeles.

3 Nuevos medios, net art , arte digital, estética, etc

- BAUDRILLARD, Jean (1969): *El sistema de los objetos*, siglo XXI, Madrid
- BAUDRILLARD, Jean (1993): *Cultura y Simulacro*, Kairós, Barcelona
- BAUDRILLARD, Jean (2002): *Contraseñas*, Anagrama, Barcelona
- BAUMGÄRTEL, Tilman (1999): *Materialien zur Netzkunst*, Verlag für moderne Kunst, Nürnberg
- BENJAMIN, Walter (1989): *Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia*, Taurus, Madrid
- BREA, José Luis (2002): *La era postmedia: acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*, Consorcio Salamanca, Salamanca
- CARRILLO, Jesús (2004): *Arte en la red*, Cátedra, Madrid
- CHANDLER, Annmarie y Neumark, Norie (2005): *At a distance. Precursors of art and activism on the internet* , The mit press Cambridge, Massachussets, London.
- CIRLOT, Lourdes (1990): *Las últimas tendencias pictóricas*, Vicens Vives , Barcelona
- DINKLA, Söke (1997): *Pioniere Interaktiver Kunst von 1970 bis heute*, Cantz , Karlsruhe
- DRUCKREY, Timothy (edit)(1999): *Arts electrónica, facing the future*, Cambridge, Mass, London
- FONTCUBERTA , Joan (2002): *El beso de Judas*, Gustavo Gili, Barcelona
- GREENE, Rachel (2004): *Internet art*, Thames & Hudson, London
- *KUSPIT, Donald (ed) (2006): Arte digital y video arte. Transgrediendo los límites de la representación, ediciones pensamiento, Madrid*
- LEOPOLDSEDER, Hannes, SCHÖPF, Christine y STOCKER, Gerfried (2004): *1979- 2004 Arts electrónica, the network for art , technology and Society: the first 25 years*, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit
- MARCHAN, Simón (2006): *Real/ virtual en la estética y la teoría de las artes*, Paidós estética 40, Barcelona.
- MURRAY, Chris (ed) (2006): *Pensadores clave sobre arte: el siglo xx*, Cátedra, Madrid

- NAYMAN, Michael (1994): *Contra la complejidad intelectual en la música*, diputación floral de Guipúzcoa, San Sebastián
- REICHARDT, Jasia (ed) (1968): *Cybernetic Serendipity*, Frederick A. Praeger, Inc., Publishers, New York
- TREJO, Raúl (1996): *La nueva alfombra mágica*, libros de Fundesco (colección impactos), Madrid

(Catálogos)

- *Bill Viola Mas allá de la mirada (imágenes no vistas)*, (1993): Museo Nacional Reina Sofía, Madrid
- *Concha Jerez: del lugar al no-lugar = lekutik ezlekura* (2001): Koldo Mitxelena Kulturenea, San Sebastián
- *Tiempos de video 1965-2005. Colección Nouveaux Médias del Centro Pompidou* (2005): CaixaForum, Fundación la Caixa, Barcelona

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Para contabilizar positivamente el grado de esfuerzo y trabajo se debe tener un registro de asistencia igual o superior al 80%. Es decir entre 192 y 160 horas dependiendo de los días lectivos (carga lectiva de la asignatura 240 horas)
- Para poder aprobar la asignatura es necesario superar el examen teórico
- Las pruebas escritas y exposiciones orales deben estar escritas y presentadas correctamente. Una presentación deficiente o con faltas de ortografía, puede ser objeto de la invalidación del ejercicio.
- Cualquier trabajo copiado o extraído de cualquier fuente documental sin la debida referencia autográfica será invalidado y calificado con la nota mínima.
- No se tendrán en cuenta las entregas fuera del plazo señalado, obteniendo la calificación mínima posible.
- Las exposiciones que necesiten ordenadores, reproductores de video o sonido, etc, deben ser comprobadas 1 día antes de su presentación y tienen que tener impresas las imágenes y contenidos para su evaluación y presentación.
- El contenido de este programa podrá ser modificado dependiendo de las características del curso. Cualquier modificación será anunciada puntualmente. Para cualquier pregunta pueden dirigirse al profesor de la asignatura a través del siguiente email rdiaz@cesfelipesequndo.com