

Taller de Proyectos
de Creación
Contemporánea I

Grado en Bellas Artes
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de Proyectos de Creación contemporánea I

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Alba Soto Gutiérrez

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos artísticos.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.
- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.
- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Demostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos.
- Utilizar las herramientas y recursos necesarios para documentar y explicar la propia obra artística.
- Conocer y aplicar las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura)
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional.

- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística.
- Desarrollar estrategias avanzadas para la expresión artística basadas en la tridimensionalidad.
- Manejar correctamente los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.
- Conocer las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad intelectual.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Saber conjugar la metodología de proyectos para la realización de una obra.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer los autores y autoras más representativos de la disciplina.
- Gestionar y planificar el trabajo individual.
- Apreciar, valorar y en algunos casos integrar las críticas constructivas tanto del grupo como del docente.
- Participar en dinámicas pre profesionales del ámbito artístico.
- Saber abordar todo el proceso de la obra: desde su concepción hasta su presentación y posterior desmontaje.
- Incrementar la capacidad de autoaprendizaje con los conocimientos y las técnicas adquiridas necesarias para la realización de proyectos concretos.
- Saber crear una pieza o instalación tridimensional utilizando las herramientas adecuadas.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado técnicas y materiales del dibujo, técnicas y materiales de pintura I y la materia de Técnicas básicas de las Bellas Artes

2.2. Descripción de los contenidos

- Desarrollo y ampliación en la investigación de los lenguajes estéticos en general así como en la adecuación de los medios técnicos y materiales plásticos a los fines estéticos planteados. Esta asignatura es de manera directa una preparación a la realización del Trabajo Fin de Grado debido al alto grado de trabajo individual y experimental requerido.
- Desarrollo de arte multimedia, collage, ensamblajes y combinaciones pictóricas
- Interacciones culturales, mediáticas e imaginarias en la configuración pictórica
- Comprensión, desarrollo y realización de propuestas transversales.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. El proyecto artístico

Creación y creatividad

¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve?

Procesos y metodologías ¿Desde dónde parto para enfrentarme a un proyecto?

Discurso y culminación

2. El elemento cotidiano para la expresión artística

La materia orgánica: Percepción y transformación

El objeto: Simbolismos y narrativas

El entorno: Espacio y contexto

El sonido y la palabra: Significados y atmósferas

La acción: Cuerpo, tiempo e integración de los elementos circundantes

Las redes sociales: Nuevas realidades e identidad

3. Incidencia del arte como elemento transformador

El arte como experiencia de vida

Incidencia social, cultural y política

El trabajo colectivo

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1:** Visitas a exposiciones de interés para la asignatura y lecturas obligatoria. 50%
- **Actividad Dirigida 2:** *Dossier del curso en formato digital.* Contendrá los proyectos realizados y las reflexiones sobre el aprendizaje de cada propuesta. Éstese colgará en el Campus Virtual en formato pdf. 30%
- **Actividad Dirigida 3:** Proyecto grupal final. 20%

Cada actividad estará relacionada con un área de contenido, éstas podrán variar dependiendo del perfil y necesidades del grupo de estudiantes.

2.5 Actividades Formativas

Actividades formativas
Clases de teoría y práctica (30%): 45h - 100% presencialidad
Trabajo personal (50%): 75 - 0% presencialidad
Tutorías (10%): 15h - 50% presencialidad
Evaluación (10%): 15h - 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Examen parcial	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Ardenne, P. (2006). Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia, Azarbe. S.L

Bartolomé, F. (2012). Arte y cotidianidad. Hacia la transformación de la vida en arte. Madrid, España: Árdora.

Bishop, C. (2016) Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectaduría. Ciudad de México: Taller de Ediciones Económicas.

Barcelona: Espasa Libros.

Granés, C. (2011). El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales.

Madrid, España: Taurus.

Guasch, A. M. 2001. El arte último del siglo XX. Madrid, España: Alianza.

Rancière, Jacques. (2010). El espectador emancipado. Castellón: Ellago ediciones.

Zafra, R (2017). El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Barcelona: Anagrama.

Bibliografía recomendada

Acaso, M. (2010). La educación artística no son manualidades. Madrid, España: Catarata.

Amenoff, G., Nesbett, P., Bancroft, S. and Andress, S. (2010). Cartas a un joven artista. Nistal, León: El Ciprés.

Baudrillard, J. (1997). El complot del arte. La ilusión y desilusión estéticas. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Bourriaud, Nicolas. (2008). Estética relacional. Buenos Aires. Adriana Hidalgo editora.

Byrne, David. (2014) . Cómo funciona la música. Editorial: Literatura Random Hause

Danto, Arthur C. (1999). Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.

Didi-Huberman, G. (1997). Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires, Argentina: Manantial.

Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona, España: Paidós.

Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid, España: Ardora.

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Barcelona, España: Paidós.

Prada, Juan Martín. (2012) Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual. Valencia: Sendemá Editorial.

Zweig, S. (2007). El misterio de la creación artística. Barcelona, España: Sequitur.

VVAA. (2009). Escrituras en libertad. Poesía experimental española e iberoamericana del siglo xx. Madrid, España: Instituto Cervantes. Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Otros recursos

www.arteaccion.com

www.revistalapiz.com

<http://exit-express.com/>

<http://arteyparte.com/>

<http://la-gran.es/blog/>

<http://urbanario.es/>

<http://www.escritoenlapared.com/>

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Alba Soto Gutiérrez
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Correo electrónico	asotog@nebrija.es
Localización	Campus de Berzosa. Sala de profesores.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora en Bellas Artes y artista en activo. Su formación combina las artes visuales y las artes escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinares y performativas para la creación y la práctica docente. Desde el año 2007 es profesora universitaria y ha impartido seminarios en universidades internacionales como Kymenlaakson University of Applied Sciences en Finlandia, UCA University for the Creative Art en Inglaterra, Hochschule für Kunst und Design Bremen en Alemania, Universidad de Los Andes en Colombia, SAIC School in the Art Institute of Chicago, entre otras.</p> <p>Ha realizado una larga lista de exposiciones de dibujo y pintura y su trabajo artístico multidisciplinar se ha mostrado en festivales y exposiciones nacionales e internacionales en EEUU, China, Italia, Polonia, Alemania, etc. Esta práctica, combinada con la labor de comisariado, le ha permitido organizar exposiciones y encuentros en España y Estados Unidos y colaborar, compartiendo experiencias y procesos, con multitud de artistas de todo el mundo.</p> <p>Además de realizar su obra personal ha organizado diferentes proyectos expositivos y performativos, colaborando y compartiendo experiencias y procesos con multitud de artistas relacionados con las artes visuales, la danza o la música. Actualmente forma parte de los grupos de investigación <i>Teorías estéticas contemporáneas (UM1012)</i> y <i>Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC)</i> y es presidenta de la <i>Asociación de Creación e Investigación artística multidisciplinar Pelicornio Perceptual</i>.</p>