

Facultad de Filología

Grado en

Estudios Ingleses

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Cultura visual y creación artística contemporánea

1er curso

1er cuatrimestre

1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura:	Cultura visual y creación artística contemporánea	Código:	259091202
Carácter	Formación básica	Créditos	6
Plan de Estudios:	Resolución de 28 /10/2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 25/11/ 2009)		
Rama de conocimiento	Arte y Humanidades		
Departamento(s)	Pintura y Escultura y Dibujo, diseño y estética		
Área(s) de conocimiento	Pintura, Escultura y Dibujo, y estética y teoría de las artes.		
Web de la asignatura	http://rsalas.es		
Idioma(s)	Español		
Horario de clase	2º cuatrimestre (grupo de mañana: lunes y miércoles de 9.00 a 10.40 h.; grupo de tarde: lunes y miércoles de 15.30 a 17.10 h.)		

2. Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales / Recomendables:
Ninguno

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor (coordinador): Ramón Salas Lamamié de Clairac			
Grupo	1 Mañana		
Departamento	Pintura y Escultura		
Área de conocimiento	Pintura		
Horario de tutoría	1er. cuatrimestre: lunes de 9.00 a 11.00, de 13.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 h. 2º cuatrimestre: lunes y miércoles de 8.30 a 9.00 (Guajara) y lunes de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00 h. (BB.AA.)	Lugar de tutoría	BB.AA.: despacho 3 (el palomar); Guajara: en el aula.
Correo electrónico	rsalas@ull.es	Teléfono	922319751
Profesora: Teresa Montesinos Sirera			
Grupo	1 Tarde		
Departamento	Dibujo, Diseño y Estética		
Área de conocimiento	Estética y teoría de las artes		
Horario de tutoría	Primer cuatrimestre: martes y miércoles de 12.00 a 15.00 h. (BB.AA.) Segundo cuatrimestre: martes y miércoles de 12.00 a 15.00 h. (BB.AA.) y martes de 15.00 a 16.00 (Guajara)	Lugar de tutoría	BB.AA.: despacho 48. Guajara: en el aula
Correo electrónico	mmontesi@ull.es	Teléfono	922319767
Profesor: Víctor Ezquerro Páez			
Grupo	1 Tarde		
Departamento	Dibujo, Diseño y Estética		
Área de conocimiento	Dibujo		
Horario de tutoría	Primer semestre: jueves y viernes de 16 a 18 h. y de 20 a 21 h. (BB.AA) Segundo semestre: lunes y miércoles de 15.00 a 15.30 (Guajara), y lunes y martes de 9.00 a 12.00. (BB.AA)	Lugar de tutoría	BB.AA.: aula 27; Guajara: en el aula.
Correo electrónico	ezpaez@hotmail.es	Teléfono	

4. Objetivos

Objetivos generales de la asignatura

1. Conocer los códigos y conceptos de la cultura visual contemporánea.
2. Conocer los principales métodos y técnicas de la producción artística.
3. Comprender de forma crítica las teorías, discursos actuales del arte y de su incidencia social.
4. Capacitar para identificar, comprender y valorar los fenómenos artísticos.
5. Capacitar para expresar ideas mediante lenguajes visuales.
6. Capacitar para plantear un proyecto de producción en el campo de la imagen.

5. Competencias

Competencias generales y específicas del título desarrolladas en la asignatura

Véase la sección correspondiente a este Grado en la web de la Facultad de Filología.

6. Contenidos de la asignatura

TEMARIO

MODULO I

Profesores: Ramón Salas (mañana) y Teresa Montesinos (tarde)

Temario:

Tema I. La creación artística en el contexto de la cultura de la imagen: formas, modos, criterios y valores del arte actual, en especial en los países de habla inglesa.

- I.a. La epopeya de la nostalgia: neoromanticismo desde el *Abstract Expressionism* al *Land Art*.
- I.b. Purismos y tautologías: modernismo desde la *Post Painterly Abstraction* al conceptual.
- I.c. Contracultura: neovanguardismos desde el 68 a la *west coast art scene*.
- I.d. Pop: postmodernismo 'integrado' desde el neo-Dadaísmo a los *Young British Artists*.
- I.e. Activismos: postmodernismo apocalíptico desde las '*culture wars*' a *Reclaim the Streets*.
- I.f. Realismos: la atmósfera existencialista desde de la Escuela de Londres a Jeff Wall.

Tema II. Introducción al programa cultural contemporáneo: de la autonomía del arte a los estudios culturales.

Tema III. Pragmática de la imagen y la configuración artística: introducción al pensamiento visual.

Los conceptos u operaciones básicas

T I. Un recorrido visual por la cultura contemporánea orientado a conocer sus imágenes de referencia y las razones culturales por las que ocupan ese lugar de privilegio.

T II. Es importante que la/el alumna/o ponga en crisis sus preconcepciones sobre el hecho artístico y conozca su deriva pragmática desde la 'sintaxis' de la obra hacia el 'interés' derivado de su relación con su universo cultural.

T III. El arte es la forma memorable (no necesariamente material) que adquieren un conjunto de decisiones que resultan significativas por su contraste con otras formas de hacer y que, consecuentemente, alteran la consideración de determinados valores culturales. La/el alumna/o debe aprender a leer estas relaciones dialécticas y a interactuar con ellas.

MODULO II

Profesores: Ramón Salas (mañana) y Dolores Íñiguez (tarde)

Temario:

Tema IV. '*Low tech*' / '*low skill*': herramientas y procedimientos básicos para la creación de imágenes.

Tema V. Iniciación al proceso de creación artística: estrategias, procesos y discurso visual.

Tema VI. Exposición del proyecto.

Los conceptos u operaciones básicas

T IV. Esta asignatura no persigue generar productos artísticos acabados y de calidad sino introducir al alumno en el mundo de las posibilidades artísticas. Es pues necesario ofrecerle recursos para la creación de imágenes de las que puedan derivarse reflexiones culturales pertinentes y que no requieran destrezas y habilidades de las que posiblemente carezcan o que aún no han desarrollado. Ello es posible pues el arte actual no tiene propiedades o cualidades visuales específicas.

T V. El proceso de creación es un proyecto personal, pero parte de una idea que debe encajar en el programa cultural contemporáneo y traducirse en una forma coherente con los lenguajes artísticos operativos. La/el alumna/o deberá aprender a articular de manera creativa esas tres dimensiones: el compromiso individual, la coyuntura cultural y las normas profesionales vigentes.

T VI. En esta asignatura es fundamental desarrollar competencias transversales y vincular las decisiones formales con los conocimientos teóricos adquiridos, por lo que la exposición y defensa razonada y articulada del trabajo en relación con el contexto es un ejercicio básico que no sólo sirve como mecanismo de evaluación.

7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	VOLUMEN DE TRABAJO		
	PRESENCIALIDAD	TRABAJO AUTÓNOMO del alumnado	HORAS TOTALES
Clase teórica	15		15
Clase práctica	28		28
Seminarios y otras actividades	8		8
Tutorías	4		4
Pruebas de evaluación	5		5
Estudio autónomo		30	15
Realización de ejercicios, trabajos, etc.		30	30
Lecturas, consultas, etc.		15	15
Preparación de presentaciones, debates, etc.		10	10

Asistencia a charlas, exposiciones, etc.		5	5
HORAS TOTALES:	60	90	150

8. Bibliografía / Recursos

Bibliografía básica

Lecturas recomendadas:

Barthes, R. (1971): "De la obra al texto", en Wallis, B. (1984): pp. 169–174.
 Bourriaud (2004): *Postproducción*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
 Maderuelo, J. (coord.) (2006): *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid: Abada.
 Butin, Hubertus (ed.) (2002): *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*, Abada, 2009.

Libro de consulta recomendado:

Foster, H. R. Krauss, Y-A. Bois y B. Buchloh: *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad y posmodernidad*, Madrid: Akal, 2006.

Para consultar:

Company, David (ed.), *Art and photography*, London: Phaidon, 2003. 77.04 ART
 Christov-Bakargiev, Carolyn (ed.) (1999): *Arte povera*, London: Phaidon. 7.038 lan art
 Francis, Mark (ed.) (2005): *Pop*, survey by Hal Foster, London: Phaidon, 2005. 7.038 pop pop
 Kastner, Jeffrey (ed.) (2005): *Land art y arte medioambiental*, estudio de Brian Wallis, Barcelona: Phaidon. 7.038 land
 Meyer, James (ed.) (2005): *Arte minimalista*, London: Phaidon. 7.038 min mey
 Osborne, Peter (ed.) (2002): *Conceptual art*, London: Phaidon. 7.038 con con
 Reckitt, Helena (ed.) (2005): *Arte y feminismo*, estudio de Peggy Phelan, London: Phaidon. 396 art
 Warr, Tracey (ed.) (2006): *El cuerpo del artista*, estudio de Amelia Jones, London: Phaidon. 7.04 cue
 Baqué, D. (1998): *La fotografía plástica*, Barcelona: GG, 2003. 77 BAQ fot

Nota: más información bibliográfica en la web de la asignatura

Recursos

Se encuentran en: www.rsalas.es

9. Sistema de evaluación y calificación

Pautas

La evaluación será continua. Los alumnos deberán asistir obligatoria y activamente a las clases teóricas, clases prácticas, seminarios y correcciones, realizar puntualmente los trabajos y llevar memoria de sus actividades y progresos en un portafolio que deberá mostrarse en la exposición final del proyecto. Los alumnos que aprueben deberán presentar en la convocatoria de examen el portafolio con el desarrollo de los cuatro ejercicios propuestos en la asignatura, acompañados de un texto memoria en el que se deberán poner en relación los conocimientos adquiridos en las clases teóricas con los trabajos prácticos.

Advertencia: no se tomarán en consideración los comentarios subjetivos, descriptivos o ajenos a los asuntos abordados en el curso.

Dada la importancia concedida a los seminarios, (estudio, análisis y comentario de casos, textos y trabajos), y las correcciones es prácticamente imposible superar el curso si no se asiste regularmente a su dinámica. No obstante, los alumnos que no superen la evaluación continua podrán presentarse a un examen teórico, que sólo en el caso de hacerse perfecto permitirá aprobar si no se computa en otros tipos de prueba.

Para recuperar la asignatura se deberán realizar o mejorar los trabajos propuestos en el curso, exclusivamente en el caso de que se hubiera atendido regularmente a su dinámica.

ESTRATEGIA EVALUATIVA

TIPO DE PRUEBA	COMPETENCIAS	CRITERIOS	PONDERACIÓN
Pruebas objetivas de desarrollo (en el caso de no aprobar por curso)	Conocimiento de los movimientos literarios, culturales e ideológicos. Manejo de los conceptos, métodos y enfoques más relevantes para el análisis crítico de obras y movimientos.	Se valorarán los conocimientos adquiridos.	50% (solo en el caso de no aprobar por curso)
		Se valorará especialmente la capacidad de poner en relación los conocimientos adquiridos (las formas artísticas y sus contextos culturales).	
Trabajos y proyectos (Portafolios)	Conocimiento de los códigos y conceptos de la cultura visual contemporánea.	Se valorarán los conocimientos adquiridos.	55%
	Capacidad para localizar, valorar y aprovechar información relevante. Capacidad para identificar problemas y temas de investigación o ampliación de conocimientos.	Se valorará especialmente la curiosidad intelectual y la precisión conceptual.	

	Capacidad para expresar ideas mediante lenguajes visuales. Capacidad para plantear un proyecto de producción en el campo de la imagen. Capacidad para identificar, comprender y valorar los fenómenos artísticos.	Se valorará especialmente la capacidad de poner en relación los conocimientos adquiridos (las formas artísticas y sus contextos culturales), la inquietud intelectual, la creatividad y la audacia.	
Informe-memoria de prácticas	Manejo de los conceptos, métodos y enfoques más relevantes para el análisis crítico de obras y movimientos. Capacidad para localizar, valorar y aprovechar información relevante.	Se valorará especialmente la capacidad de seleccionar, gestionar y poner en relación los recursos adquiridos y las materias del curso.	30%
	Comprensión crítica de las teorías, discursos actuales del arte y de su incidencia social. Capacidad para exponer claramente y sin ambigüedades, tanto de forma oral como escrita, las propias opiniones y conclusiones.	Se valorará especialmente la capacidad de utilizar los conocimientos teóricos adquiridos, la hondura intelectual y la precisión conceptual.	
Participación en los seminarios	Capacidad para exponer claramente y sin ambigüedades, tanto de forma oral como escrita, las propias opiniones y conclusiones.	Se valorarán los conocimientos adquiridos y la curiosidad intelectual.	15%
	Manejo de los conceptos, métodos y enfoques más relevantes para el análisis crítico de obras y movimientos.	Se valorará la precisión conceptual, la capacidad de poner en crisis las preconcepciones sobre el arte y la participación.	

10. Cronograma/Calendario de la asignatura

2º cuatrimestre		
SEMANA	Clases teóricas	Clases prácticas
1	Presentación del curso. El contexto cultural.	Presentación del plan de prácticas. Ejercicios.
2	La epopeya de la nostalgia: neo-romanticismo desde el <i>Abstract Expressionism</i> al <i>Land Art</i> .	Presentación del plan de prácticas. Ejemplos y recursos.
3	Purismos y tautologías: modernismo desde la <i>Post Painterly Abstraction</i> al conceptual.	Croquización y herramientas básicas de dibujo. <i>Detournement</i> .
4	Breve historia de la subjetividad capitalista	Introducción básica al tratamiento de imágenes BMP.
5	Contracultura: neovanguardismos desde el 68 a la <i>west coast art scene</i> .	Introducción básica al tratamiento de imágenes BMP.
6	Pop: postmodernismo 'integrado' desde el neo-Dadaísmo a los <i>Young British Artists</i> .	Introducción básica al tratamiento de imágenes vectoriales.
7	Activismos: postmodernismo apocalíptico desde las 'culture wars' a <i>Reclaim the Streets</i> .	Introducción básica al tratamiento de imágenes vectoriales.
8	Realismos: la atmósfera existencialista desde de la Escuela de Londres a Jeff Wall.	Taller de creación. Análisis de casos.
9	De la autonomía del arte a los estudios culturales, de la sintaxis a la pragmática.	Taller de creación. Análisis de casos.
10	Seminarios. Orientaciones: cartografía de las decisiones intelectuales.	Taller de creación. Análisis de casos.
11	Seminarios. Análisis de casos.	Taller de creación. Análisis de casos.
12	Exposición del proyecto. Taller de crítica.	Exposición del proyecto. Taller de crítica.
13	Exposición del proyecto. Taller de crítica.	Exposición del proyecto. Taller de crítica.
14	Exposición del proyecto. Taller de crítica.	Exposición del proyecto. Taller de crítica.
15	Preevaluación.	Preevaluación.