

1. Identificación

1.1. De la Asignatura

Curso Académico	2013/2014
Titulación	GRADO EN BELLAS ARTES
Nombre de la Asignatura	PROCEDIMIENTOS AUDIOVISUALES DE LA ESCULTURA
Código	1359
Curso	SEGUNDO
Carácter	OBLIGATORIA
Nº Grupos	1
Créditos ECTS	6
Estimación del volumen de trabajo del alumno	150
Organización Temporal/Temporalidad	Segundo Cuatrimestre
Idiomas en que se imparte	ESPAÑOL
Tipo de Enseñanza	Presencial

1.2. Del profesorado: Equipo Docente

Coordinador de la asignatura JESUS SEGURA CABAÑERO Grupo: 1	Área/Departamento	ESCULTURA/ BELLAS ARTES			
	Categoría	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TIPO A (DEI)			
	Correo Electrónico /	jesusegu@um.es			
	Página web /	Tutoría Electrónica: Sí			
	Tutoría electrónica				
	Teléfono, Horario y	Duración	Día	Horario	Lugar
	Lugar de atención al alumnado	Anual	Martes	12:00- 15:00	

PEDRO ORTUÑO MENGUAL Grupo: 1	Área/Departamento	ESCULTURA/ BELLAS ARTES			
	Categoría	PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD			
	Correo Electrónico / Página web / Tutoría electrónica	pedrort@um.es www.pedrortu.com Tutoría Electrónica: Sí			
	Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado	Duración	Día	Horario	Lugar
		Primer Cuatrimestre	Martes	10:00- 14:00	
		Primer Cuatrimestre	Miércoles	15:00- 17:00	
CARLOS CALLIZO GUTIERREZ Grupo: 1	Área/Departamento	PINTURA/ BELLAS ARTES			
	Categoría	ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL			
	Correo Electrónico / Página web / Tutoría electrónica	callizo@um.es www.callizo.net Tutoría Electrónica: Sí			
	Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado	Duración	Día	Horario	Lugar
		Anual	Lunes	19:00- 20:00	868888048, Facultad de Bellas Artes
		Anual	Miércoles	09:30- 10:30	868888048, Facultad de Bellas Artes
FRANCISCO JOSE GARCIA VICENTE Grupo: 1	Área/Departamento	PINTURA/ BELLAS ARTES			
	Categoría	ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL			
	Correo Electrónico / Página web / Tutoría electrónica	pacogv@um.es Tutoría Electrónica: Sí			

	Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado	
--	---	--

2. Presentación

Los **PROCEDIMIENTOS AUDIOVISUALES DE LA ESCULTURA** se configuran como asignatura plural y multidisciplinar en torno a los procesos e intervenciones escultóricas dentro de la estructura mass-mediática. Por tanto la conjugación de materiales, su disposición espacio-temporal, y su intervención mediática marcarán el pulso de los trabajos a desarrollar a lo largo del curso. El alumno debe incorporar técnicas y materiales asumidas en cursos anteriores y ampliará sus recursos formales y estilísticos mediante estrategias formales, perceptivas, sensitivas y conceptuales que se adecuan al desarrollo audiovisual. Trabajando con una conciencia de instalación espacial donde la intervención audiovisual genere estructuras de debate social. La intervención espacial por tanto, será subsidiario de las tensiones y anomalías formales a los que se ve sometido en su representación audiovisual. Pero también será flexible a las frecuencias conceptuales que definen el estatuto audiovisual y escultórico en relación con su marco socio-cultural.

En este sentido la asignatura define 2 trabajos propuestos a lo largo del curso que obedecen a líneas de exploración dispares en la creación audiovisual contemporánea.

3. Condiciones de acceso a la asignatura

3.1 Incompatibilidades

No se determina

3.2 Recomendaciones

Asistencia a clase y entrega de trabajos teórico prácticos dentro de los plazos establecidos

4. Competencias

4.1 Competencias Transversales

- Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar. [Transversal1]
- Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés. [Transversal2]

- Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC. [Transversal3]
- Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional. [Transversal4]
- Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. [Transversal5]
- Ser capaz de trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional. [Transversal6]
- Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. [Transversal7]

4.2 Competencias de la asignatura y su relación con las competencias de la titulación

Competencia 1. Conocer los nuevos movimientos artísticos, sus más significativos representantes, sus aportaciones artísticas e implicaciones sociales dentro de la conformación del Arte Contemporáneo.

- 5.- Comprensión crítica de la historia, teoría, discurso actual e incidencia social del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte y su práctica artística.
- 8.- Conocimiento de instituciones, organismos culturales y agentes artísticos españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.) Así como las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
- 10.- Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- 11.- Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.

Competencia 2. Adquirir una visión interdisciplinar de las manifestaciones artísticas, entroncándolas con las novedades en los ámbitos del pensamiento, la ciencia y la cultura.

- 5.- Comprensión crítica de la historia, teoría, discurso actual e incidencia social del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte y su práctica artística.
- 8.- Conocimiento de instituciones, organismos culturales y agentes artísticos españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.) Así como las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
- 10.- Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- 11.- Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.

Competencia 3. Saber enfrentarse al análisis maduro y documentado de las principales manifestaciones artísticas ocurridas en el amplio marco espacio-temporal en el que tiene lugar el Arte Contemporáneo conforme a los procedimientos propios de las distintas metodologías de aproximación al estudio de la Historia del Arte

- 5.- Comprensión crítica de la historia, teoría, discurso actual e incidencia social del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte y su práctica artística.
- 8.- Conocimiento de instituciones, organismos culturales y agentes artísticos españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.) Así como las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
- 10.- Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- 11.- Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.

Competencia 4. Desarrollar la capacidad de organizar y analizar los conocimientos adquiridos con precisión terminológica y valor crítico así como saber aprovechar las posibilidades propias de las TICs.

- 5.- Comprensión crítica de la historia, teoría, discurso actual e incidencia social del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte y su práctica artística.
- 8.- Conocimiento de instituciones, organismos culturales y agentes artísticos españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.) Así como las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
- 10.- Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- 11.- Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.

Competencia 10. Conocer aspectos esenciales del arte contemporáneo, así como el complejo panorama geográfico de sus distintas manifestaciones, dentro de las peculiaridades territoriales y regionales, y la sucesión temporal de las mismas .

- 5.- Comprensión crítica de la historia, teoría, discurso actual e incidencia social del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte y su práctica artística.

- 8.- Conocimiento de instituciones, organismos culturales y agentes artísticos españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.) Así como las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
- 10.- Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- 11.- Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.

5. Contenidos

Bloque 1: Irrupción de los medios audiovisuales en el arte de vanguardia y tardovanguardia (años 60 y 70).

TEMA 1 Vanguardia, experimentos sonoros y cinematográficos futuristas, dadaistas y surrealistas

TEMA 2 El papel de los medios audiovisuales en las nuevas prácticas procesuales y conceptuales.

(land art, performance, body art, arte conceptual...)

Bloque 2: Los medios audiovisuales en arte actual

TEMA 1 Instalaciones sonoras y videoinstalaciones

1. Espacio público y su frecuencia audiovisual
2. Instalación espacial y reconstrucción audiovisual de los acontecimientos sociopolíticos
3. La condición ideológica del espacio de intervención
4. Procesos de adición y sustracción social del espacio intervenido
5. Estrategias de reconstrucción de la visualidad
6. Intervención y transformación de significados mediante la acción del espectador emancipado
7. Tensiones y valoraciones de la inserción de estructuras audiovisuales en el espacio privado
8. Adherencias institucionales en la configuración de estructuras audiovisuales
9. Manipulación e ideologización del espacio de intervención audiovisual
10. Percepción y análisis conceptual de la incorporación de elementos mass mediáticos
11. Mirada y transformación de significados
12. Mimesis y antagonismos del espacio sociopolítico

PRÁCTICAS

Práctica 1 Práctica sonora relacionada con el arte de las vanguardias y El video como registro o documento. :Relacionada con los contenidos Bloque 1

Mediante la transformación de un espacio social concretado por el alumno, se insertará una estructura audiovisual que dialogue y relacione espacio de intervención, contenidos audiovisuales y crítica institucional para el desarrollo de una instalación multimedia, la instalación se hará sobre tres premisas:

- A. valoración y desvelamiento del espacio de intervención en su frecuencia ideológica. Mediante confrontación entre espacio de intervención y la inserción de contenidos audio visuales
- B. Modificación de la instalación mediática propuesta por la acción e Intervención de la audiencia. Estableceremos nociones de habitabilidad y movilidad de significados.
- C. La relación entre el espacio y la inserción de la instalación debe potenciar los sistemas perceptivos del espectador.
- D. Confrontación y debate entorno a la organización espacial y conceptual de los elementos audiovisuales presentes en la instalación

Práctica 2 Instalación y medios audiovisuales :Relacionada con los contenidos Bloque 2

La convivencia e hibridación de los sistemas tecnológicos en los espacios de intervención desarrollarán un análisis estrictamente visual de la instalación. Por tanto, la crítica a los modelos visuales y su desocultación serán las bases de ejecución de este segundo trabajo. Analizaremos y cuestionaremos las políticas de la visión desarrolladas entorno a la construcción de la imagen contemporánea.

En este sentido estableceremos una programática de acuerdo con los siguientes puntos:

- A. Los sistemas tecnológicos insertados modificarán espacial y conceptualmente la visibilidad del espacio intervenido. Teniendo en cuenta una reactivación conceptual y visual del mismo espacio.
- B. El análisis del espacio de intervención contemplará el disenso como estrategia conceptual entre los distintos elementos puestos en juego en la representación. De este modo introduciremos la idea de la interpretación multiperspectiva, y configuraremos un espacio dialógico mediante estructuras visuales en confrontación.
- C. Percepción y visión serán las herramientas con las cuales profundizaremos en la construcción mediática del espacio sociopolítico. Así la instalación audiovisual contendrá elementos no visibles pero si perceptibles que ampliarán los significados ocultos. El tratamiento sonoro será determinante en estos aspectos.

6. Metodología Docente

Actividad Formativa	Metodología	Horas Presenciales	Trabajo Autónomo	Volumen de trabajo
Clases teóricas		20		20
Clases prácticas		30		30
tutorías		4		4
Actividades de evaluación		6		6

Actividad Formativa	Metodología	Horas Presenciales	Trabajo Autónomo	Volumen de trabajo
Resolución de problema			40	40
Búsqueda de información y recursos			30	30
Lectura e investigación			20	20

7. Horario de la asignatura

<http://www.um.es/web/bellasartes/contenido/estudios/grados/bellasartes/2013-14#horarios>

8. Sistema de Evaluación

Competencia Evaluada 1, 2, 3	Métodos / Instrumentos	Seminarios y debates
	Criterios de Valoración	Preparación de lecturas y participación activa en el debate
	Ponderación	2
Competencia Evaluada 1, 2, 3	Métodos / Instrumentos	Prácticas
	Criterios de Valoración	Adecuación a los objetivos de cada práctica
	Ponderación	5
Competencia Evaluada 1, 2, 3	Métodos / Instrumentos	Presentación, defensa y comentario de trabajos en grupo
	Criterios de Valoración	Claridad en la defensa del trabajo Exposición de objetivos y resultados Capacidad crítica y autocrítica fundamentada y razonada
	Ponderación	1

Competencia Evaluada	Métodos / Instrumentos	Memorias
	Criterios de Valoración	Elaboración de contenidos Uso de bibliografías recomendada
	Ponderación	2

Fechas de exámenes

<http://www.um.es/web/bellasartes/contenido/estudios/grados/bellasartes/2013-14#exámenes>

9. Bibliografía (básica y complementaria)

AA. VV., *Eugènia Balcells. Sincronías*, MNCARS, Madrid, 1995.

BREA, Jose Luis, *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Ediciones Akal, 2005, 244 p.

AA. VV., *100 videoartistas*, Exit Publicaciones, Madrid, 2009.

AA. VV., *Desacuerdos 4*, Museu d'Art Contemporani, Barcelona, 2007, 220 p.

AA.VV., *Tiempos de vídeo. 1965-2005*, Fundació Caixa de Pensions, 2005, 192 p.

AA.VV., *Videonale 12*, Editorial Dumont, 2009, 232 p.

AITKEN, Doug, *The Broken Screen; Expanding the Image, Breaking the Narrative*, D.A.P./Distributed Art Publishers, 2005, 288 p.

BAIGORRI, L., *Video: Primera Etapa (El Vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70)*, Brumaria, Madrid, 2005.

BECKMAN, Karen ed., *Still Moving: Between Cinema and Photography*, Duke University Press Books, 2008, 328 p.

BELLOUR, Raymond, *Entre imágenes. Foto, cine, video*, Colihue, 2009, 355 p.

BONET, Eugeni, *Señales de vídeo. Aspectos de la videocreación española de los últimos años*, MNCARS, 1995.

BREA, José Luis, *Las tres eras de la imagen*, Ediciones Akal, 2010, 142 p.

DANCYGER; K., Técnicas de edición en cine y vídeo, Gedisa, Barcelona, 1999

DE OLIVEIRA Nicolas, Installation Art in the New Millennium: The Empire of the Senses, Thames Hudson, 2004

[EVANS, David, Appropriation \(Documents of Contemporary Art\), The MIT Press 2009.](#)

JAAR, Alfredo, La política de las imágenes, Editorial Metales pesados, Santiago de Chile 2009.

[RUSH, Michael, New Media in Art, Thames and Hudson, 2005.](#)

AA.VV. Tracey Emin 20 años, CAC Málaga 2009.

MARTIN; S. GROSENICK; U. (ED.) , Videoarte, Taschen, 2006.

10. Observaciones y recomendaciones