

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

*Naturaleza y espacio urbano. Arte y
creación*
GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES
Curso 2022/2023

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

En esta asignatura el alumnado parte del concepto de espacio público y urbano para recorrer distintos movimientos de la disciplina, analizando piezas clave del arte actual, profundizado en el desbordamiento de los límites del lienzo, del “cubo blanco” expositivo y la pérdida del pedestal en la obra de arte.

Se hará especial énfasis en el potencial comunicador que tienen las intervenciones artísticas en estos dos ámbitos públicos (naturaleza y entorno urbano), y su necesidad de inmersión contextual y relacional con el entorno a intervenir. Así como en la exploración de materiales, instrumentos, herramientas y procedimientos propios del arte público, valorando sus posibilidades expresivas y comunicativas en un proyecto visual, y la indagación sobre la apropiación de estos códigos por la creatividad publicitaria, analizando la influencia de corrientes como *Land-Art*, las nuevas Eco-estéticas, el *Net-Art* o *Street-Art* en la creación y producción de nuevas narrativas artísticas en entornos públicos.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG13	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG17	Trabajo en equipo.
CG18	Habilidades interpersonales.
CG22	Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.

CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG26	Diseño y gestión de proyectos.
CG27	Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG28	Compromiso ético.
CG31	Orientación a resultados.
CE1	Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del Arte.
CE2	Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales.
CE5	Conocimiento de la teoría y del discurso actual del Arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos.
CE6	Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico.
CE8	Conocimiento de las diferentes funciones que el Arte ha adquirido a través del desarrollo histórico.
CE15	Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socioculturales.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas del Arte.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
CE21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE23	Capacidad de comunicación.
CE25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
CE26	Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.
CE28	Capacidad de trabajar en equipo.
CE33	Capacidad de colaboración con otras disciplinas.
CE37	Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socioculturales, así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.
CE46	Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática.
CE47	Habilidad para realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01- Organizar y gestionar la información que deberá formalizar para encaminar una investigación plástica propia.
- 02- Identificar metodologías y referentes artísticos aplicados al desarrollo de proyectos en el espacio público.
- 03- Aplicar las condiciones materiales y conceptuales actuales al desarrollo de proyectos en relación al paisaje natural y urbano.

- 04- Integrar habilidades técnicas y procesuales para concebir y realizar proyectos en relación al paisaje natural y urbano.
- 05- Realizar reflexiones analíticas y autocríticas en la producción de un proyecto en el ámbito del arte actual.
- 06- Comprender el impacto experiencial y reflexivo de las intervenciones artísticas en el espacio público desde una perspectiva social-cultural.
- 07- Resolver técnica y conceptualmente proyectos artísticos colectivos desde las dinámicas grupales de planificación y ejecución.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CG1	
CG4	
CG5	
CG10	
CG12	
CG13	
CG14	
CG17	
CG18	
CG22	
CG25	
CG26	
CG27	
CG28	
CG31	
CE1	
CE2	
CE5	
CE6	
CE8	
CE15	
CE19	
CE20	
CE21	
CE22	
CE23	

CE25	
CE26	
CE28	
CE33	
CE37	
CE46	
CE47	

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>En esta asignatura el alumno parte del concepto de espacio público, natural y urbano, para recorrer distintos movimientos de la disciplina, analizando piezas clave del arte actual, profundizado en el desbordamiento de los límites del lienzo y la pérdida del pedestal. Su objetivo principal es el desarrollo y elaboración de proyectos artísticos personales, de carácter multidisciplinar, desde la concepción de la idea y su materialización, hasta su defensa y posible exposición. La asignatura hace especial hincapié en la incursión de las prácticas dentro del tejido cultural y visual de las sociedades contemporáneas. Se abordarán los siguientes contenidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE ARTE <ul style="list-style-type: none"> • El proyecto como medio y como obra. • La práctica artística en el espacio público. 2. ARTE PÚBLICO Y PRÁCTICAS COLABORATIVAS <ul style="list-style-type: none"> • La escultura contemporánea y su relación con el espacio. • Street art. • Arte y naturaleza. • El espacio urbano como lugar de experimentación. Diálogo entre lo público y lo privado. • Los lugares del arte. El espacio público en la red. • La estética relacional. • Arte colaborativo. 3. CULTURA VISUAL <ul style="list-style-type: none"> • Los estudios visuales. • La imagen performativa en la cultura visual.
----------------	--

	<p>01 INTRODUCCIÓN. Naturaleza VS Cultura Del Paisaje Romántico a la Primera Revolución Industrial. El flâneur moderno y la deriva contemporánea: Situacionismo y Psicogeografía. Cartografías urbanas VS Mapas Mentales Quad de Samuel Beckett.</p> <p>02 SUJETO ACTANTE Y QUASI OBJETOS. Arte, Naturaleza y Antropoceno. Muchel Serres VS Bruno Latour. Realismo Especulativo y OOO. Aceleracionismo y Esquizofrenia CCRU: Unidad de Investigación de Cultura Cibernética.</p> <p>03 SECOND NATURE. Slow Media: Ecología y Antropoceno Techno-Cosmologías en la práctica artística Contemporánea. Brian Eno y el paisaje sonoro.</p> <p>04 CIBERESPACIO E INTERFACE. Cibernética y Feedback. Origen, Génesis y Evolución La herramienta interface: un cuerpo sin órganos. <i>Cyborg</i>: cuerpo, tecnología y realidad. Lo Posthumano.</p>
--	--

<i>AF1</i>	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
<i>AF2</i>	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
<i>AF3</i>	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	120 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	2 horas
<i>AF5</i>	Debates presenciales y/o en línea.	4 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	4 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)		(entre 10%-40%)
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.		(entre 60%-80%)
SE3		(entre 10%-30%)

Participación en clase, foros y debates.		
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Alonso, L (2014). *Pensar la imagen / pensar con las imágenes*. Editorial Delirio.
- Alaimo, S. et al. (2021). *More than Human*. Het Nieuwe Instituut.
- Ardenne, P. (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención*. CENDEAC.
- Augé, M. (1993). *Los no-lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa.
- Avanessian, A. y Reis, M (2017). *Aceleracionismo*. Caja Negra.
- Bourriaud, N. (2008) *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editores.
- Braidotti, R. (2015). *Lo Posthumano*. Gedisa.
- Brassier, R (2017). *Nihil desencadenado*. Materia–Oscura.
- Colomina, B (2016). *Are we human? Notes on an archaeology of design*. Lars Müller Publishers.
- Colomina, B. (1994). *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*. The MIT Press.
- CCRU (2020). *Escritos 1997-2003*. Materia–Oscura.
- Fisher, M. (2016). *Realismo capitalista*. Caja Negra.
- Fisher, M. (2020). *Lo Raro y lo Espeluznante*. Colección Alpha Decay.
- Gibson, W. (1999). *Neuromante*. Ed Minotauro.
- Goldsmith, K. (2011). *Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age*. Columbia University Press.
- Guattari, F. (2017). *Las tres ecologías*. Pre–Textos.
- Guasch, A. M. (2000) *El arte último del siglo XX*. Alianza.
- Hantelmann, D. (2020). *Situated Cosmo-Technologies*. Koenig Books.
- Haraway, D. (2020). *Manifiesto Ciborg*. Kaótica Libros.
- Holmes, B.(2006). *El dispositivo artístico, o la articulación de enunciaciones colectivas en Brumaria n°7*.

Huyghe, P. (2020). *Serpentine Galleries Cat.* Koenig Books.
K-Pulp (2021). *Chronosis: 3.* Urbanomic Media Ltd.
Kurzweil, R. (2020). *La Singularidad está cerca.* Lola Books.
Latour, B. (2012). *Bruno Latour: Hybrid Thoughts in a Hybrid World.* Routledge.
Maffi, M. (1975). *La cultura underground.* Anagrama.
Mirzoeff, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual.* Paidós.
Morton, T. (2019). *Ecología oscura: Sobre la coexistencia futura.* Paidós.
Negarestani, R. (2016). *Ciclonopedia: complicidad con materiales anónimos.* Materia-Oscura.
Negarestani, R (2018). *Intelligence and Spirit.* Sequence Press.
Palmeson, O, et al. (2014). *Forensis: The Architecture of Public Truth.* SternbergPress.
Rancière, J., (2010) *El espectador emancipado.* Ellago.
Sadin, E. (2018). *La silicolonización del mundo.* Caja Negra.
Serres, M. (1991). *El Contrato Natural.* Pre-Textos.
Tegmark, M. (2018). *Vida 3.0. Ser Humano en la era de la Inteligencia Artificial.* TAURUS.
Wallis, B., (2001). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación.* Akal.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Se proporcionará durante el curso.

SITIOS WEB DE INTERÉS

Se proporcionará durante el curso

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Se indicará al principio del curso

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia es obligatoria