

DATOS IDENTIFICATIVOS

Arte, lenguaje y representación

Asignatura	Arte, lenguaje y representación			
Código	P01G010V01303			
Titulación	Grado en Bellas Artes			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	OB	2	1c
Lengua	Castellano			
Impartición				
Departamento	Pintura			
Coordinador/a	Nuñez Jimenez, Marina			
Profesorado	Fernandez Prada, Maria Elena Nuñez Jimenez, Marina			
Correo-e	netmarina@gmail.com			
Web				
Descripción general	Asignatura interdisciplinar que aborda un acercamiento semiótico a la cultura visual y a la práctica del arte. Se trata de comprender cómo funcionan los signos y cuáles son las estrategias concretas de significación de las imágenes que nos rodean. Así, aprenderemos a leerlas con competencia y a emplear, al producir las obras, las tácticas que más se adecuen a nuestros propósitos comunicativos.			

Competencias de titulación

Código	
A4	Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
A6	Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
A9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
A21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
A25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
A31	Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
A36	Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
A42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
B1	Capacidad de gestión de la información.
B2	Capacidad de comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.

Competencias de materia

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje	
Conocimiento de las funciones expresivas y comunicativas de una obra artística.	A6	
	A9	
Conocimiento de la sintaxis y de las figuras retóricas de una obra artística.	A6	
Conocimiento de los códigos de representación de la obra artística.	A6	
Conocimiento del contexto cultural y artístico en relación con la cultura visual.	A4	
	A6	
Capacidad para el desarrollo de las funciones expresivas y comunicativas de una obra artística.	A21	
Capacidad para la lectura y el análisis de imágenes.	A25	B2
Capacidad para la representación artística de la realidad.	A31	
	A36	

Habilidad para el manejo de los códigos de representación en la creación artística.	A42	
Habilidad para la lectura y el análisis de imágenes.	A25	B1 B2
Habilidad para la representación artística de la realidad.	A42	

Contenidos

Tema	
Introducción a la semiótica.	De Saussure definió la semiótica como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. El énfasis en la relación del signo con su contexto social será fundamental en esta aproximación. El signo se erige en lugar de algo por consenso y uso común, no por necesidad. Entender la arbitrariedad de los signos es el punto de partida para entender que la representación nunca es natural, ni objetiva, ni inocente: independientemente de sus pretensiones, siempre está impregnada de ideología.
Las funciones del lenguaje. Factores de la comunicación en la obra de arte.	La clasificación de Roman Jakobson de las funciones del lenguaje (funciones referencial, apelativa, expresiva, fática, poética y metalingüística) es el punto de partida para estimular la facultad crítica al leer. Nuestra posición como lectores está condicionada por asunciones tácitas de las que no somos conscientes. El conocimiento de cómo funciona el lenguaje hace que los procesos de significación no se vean como la simple transmisión de significados ya constituidos, sino que se entiendan como el lugar en el que se construye la realidad.
Códigos de representación. Sintaxis de la imagen.	La cuestión de cómo se significa no es meramente formal, pero lo formal es fundamental para significar. Es el sustrato fundamental sobre el que se asientan los significados. Por eso hay que comprender que cada código de representación está basado en ciertas elecciones formales y que cada elección formal supone, en el marco relativamente estable de la cultura del/de la artista, significados concretos, es decir, lo que la obra nos cuenta no está sólo determinado por las elecciones iconográficas o narrativas, si las hubiera, sino que, en la técnica empleada, en la longitud del trazo, en el tamaño de un motivo en relación al tamaño total de la imagen, en el soporte elegido, en la utilización de una u otra perspectiva, en el qué se enfoca o desenfoca están implicadas muchas de sus afirmaciones.
Relaciones entre realidad, percepción y representación.	La percepción no es un proceso estrictamente fisiológico, de registro directo, sino una construcción mental basada en las sensaciones, una codificación del mundo en signos icónicos que puedan representarlo dentro de nuestra mente. Esa codificación tiene implícita una perspectiva concreta, que parte de los esquemas aprendidos, es decir, el mundo no se experimenta sin mediación. Sólo es inteligible en el discurso -que es una estructura social históricamente concreta de instituciones, categorías y creencias. Si no hay una percepción no mediada, menos aún habrá una representación natural, ya que estamos hablando de una codificación de segundo grado. A pesar de todas las concepciones románticas del arte como expresión personal, directa y libre, la creación artística implica un lenguaje basado en unas convenciones heredadas a través de la educación en los parámetros de una sociedad. Y no se trata sólo de en qué medida es posible que una representación refleje lo que entendemos por realidad, sino que hay que entender también que ese concepto llamado realidad se forja, en parte, a través de las representaciones. Las representaciones no son tan sólo un reflejo pasivo de significados y valores, sino unas constructoras activas de esos significados y valores. A través de ellas aprehendemos el mundo y, por tanto, ellas, en gran medida, construyen nuestra idea del mundo.
Relaciones transtextuales.	Todo texto se relaciona, en su escritura y en su lectura, con el conjunto de textos que le han precedido o le rodean, de forma que podemos hablar de la existencia de un marco transtextual. Como dice Barthes, el texto está enteramente entretejido de citas, referencias y ecos. Toda obra es un palimpsesto, un texto que se superpone a otro, al que no tapa por completo. Siguiendo la clasificación de Gerard Genette, estudiaremos cinco relaciones transtextuales: paratextualidad, metatextualidad, architextualidad, intertextualidad e hipertextualidad. Las dos últimas son las empleadas en las prácticas apropiacionistas, tan características de una época en la que los signos crecen unos sobre otros y el juego de imágenes tiene cada vez menos que ver con una (hipotética) realidad exterior.

Construcción y deconstrucción de imágenes.	En la era de los simulacros, las representaciones se han convertido en nuestro entorno natural. Según la metáfora de Baudrillard, el mapa de la hiperrealidad ha sustituido al territorio de lo real. Si aceptamos que son determinantes a la hora de construir nuestro concepto de lo que es la realidad, entenderemos que su poder es enorme. La práctica deconstrutora pretende poner en crisis la idea de la representación como un hecho natural, analizando y desmontando los códigos ideológicos infiltrados en algunas representaciones dominantes.
Modos de interpretación de la obra de arte.	El método histórico-crítico, el formalista, el iconológico, el sociológico, el estructuralista, las aproximaciones psicoanalíticas. A lo largo de la historia del arte occidental se han sucedido varios modos de ver las obras de arte, métodos críticos basados en diversas disciplinas que analizan algunos de los aspectos más relevantes del arte según las épocas y geografías. La diversidad de aproximaciones es un indicador de que estamos tratando con obras abiertas, expandidas por cada espectador, que las atrae a su propia órbita especulativa. La estética de la recepción insiste en la idea postestructuralista de que las imágenes tienen significado sólo en contacto con los discursos que circulan por una sociedad.

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Presentaciones/exposiciones	2	0	2
Trabajos de aula	48	90	138
Sesión magistral	10	0	10

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías

	Descripción
Presentaciones/exposiciones	Los alumnos le explicarán a la profesora, de forma individualizada o en pequeños grupos, sus planteamientos y soluciones para el ejercicio propuesto en la sesión magistral.
Trabajos de aula	Los alumnos resolverán los ejercicios planteados en la sesión magistral, principalmente en el taller de la asignatura, con el seguimiento constante de la profesora en las horas presenciales y de forma autónoma en las no presenciales. Técnicamente, los ejercicios implicarán la práctica de la pintura, la fotografía y la infografía, aunque también se abordará el manejo de los objetos y sus contextos.
Sesión magistral	La profesora expondrá los contenidos de la asignatura con la ayuda de material audiovisual. Al término de la clase propondrá un ejercicio práctico relacionado con los temas tratados, que se desarrollará durante varias semanas.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Presentaciones/exposiciones	Se trata de acompañar al alumno durante todo el desarrollo del ejercicio propuesto en la sesión magistral, con comentarios dirigidos al grupo y, sobre todo, con indicaciones concretas sobre su trabajo, intentando que asimile los aspectos conceptuales y que aprenda a solucionar los aspectos técnicos, de forma que pueda expresar correctamente sus planteamientos formales y discursivos.
Trabajos de aula	Se trata de acompañar al alumno durante todo el desarrollo del ejercicio propuesto en la sesión magistral, con comentarios dirigidos al grupo y, sobre todo, con indicaciones concretas sobre su trabajo, intentando que asimile los aspectos conceptuales y que aprenda a solucionar los aspectos técnicos, de forma que pueda expresar correctamente sus planteamientos formales y discursivos.

Evaluación

	Descripción	Calificación
Presentaciones/exposiciones	Se evaluará la capacidad del alumno para leer las imágenes que nos rodean y proponer algunas propias. Se evaluarán, asimismo, los conocimientos de semiótica, cultura visual e Historia del Arte que se han impartido en las sesiones magistrales.	15%
Trabajos de aula	Se evaluará la progresiva capacidad del alumno para construir imágenes que respondan a un propósito comunicativo concreto y que no sean obvias ni crípticas. Se evaluará la adquisición de destrezas en la práctica de los procedimientos artísticos empleados. Se evaluarán los resultados de los ejercicios desarrollados en los talleres, tanto en los aspectos formales como discursivos.	85%

Otros comentarios sobre la Evaluación

Se tendrá muy especialmente en cuenta la asistencia a clase, que expresa con claridad la implicación y el compromiso de los alumnos.

En la segunda convocatoria se entregarán, correctamente realizados, todos los ejercicios suspensos o no presentados que se han propuesto en la asignatura durante el cuatrimestre.

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO: 3 DE JULIO A LAS 10.00 HORAS

Fuentes de información

Klein, Naomi, **No Logo**, Paidós,

Foucault, Michel, **Microfísica del Poder**, La Piqueta,

Calabrese, Omar, **El lenguaje del arte**, Paidós,

Bryson, Norman, **Visión y pintura. La lógica de la mirada**, Alianza Forma,

Berger, John, **Modos de ver**, Gustavo Gili,

Baudrillard, Jean, **Cultura y simulacro**, Kairós,

Aumont, Jacques, **La imagen**, Paidós Comunicación,

Picó, Josep (ed.): **Modernidad y posmodernidad**, Alianza Editorial,

Gombrich, Ernst H, **Arte e ilusión**, Gustavo Gili,

Barthes, Roland, **El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura**, Paidós,

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Historia: Historia del arte/P01G010V01202

Informática: Técnicas informáticas/P01G010V01103

Técnicas escultóricas/P01G010V01203

Técnicas fotográficas/P01G010V01204

Técnicas pictóricas/P01G010V01104
