

DATOS IDENTIFICATIVOS

Recursos Cognitivos y Metodológicos

Asignatura	Recursos Cognitivos y Metodológicos			
Código	P01M080V01102			
Titulación	Máster Universitario en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	OB	1	1c
Lengua Impartición	Lengua Impartición			
Departamento	Pintura			
Coordinador/a	Ruiz de Samaniego Garcia, Alberto Jose			
Profesorado	Ruiz de Samaniego Garcia, Alberto Jose			
Correo-e				
Web				
Descripción general	Esta materia se orienta hacia la indagación de los recursos cognitivos y metodológicos que vinculan la creación y la investigación artística			

Competencias de titulación

Código	
A1	Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de un contexto interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes.
A2	Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación artística.
A3	Gc) Capacidad para concebir y estructurar proyectos de investigación con rigor académico.
A4	Gd) Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de informaciones incompletas o limitadas, que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y culturales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
A5	Ge) Capacidad para exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos a un público especializado y no especializado de manera clara y sin ambigüedades.
A6	Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
A7	Ea) Capacidad para reconocer la vinculación entre la teoría y la práctica como eje de
A8	Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
A10	Ed) Conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos ámbitos de producción artística.
A11	Ee) Conocer y saber manejar instrumentos, recursos y métodos para la producción creativa y artística.
A12	Ef) Conocer y saber manejar recursos y procedimientos metodológicos que le permitan analizar, indagar y desarrollar investigaciones en el terreno de la teoría del arte.
A14	Eh) Capacidad para reconocer la importancia del desarrollo personal en la planificación y producción de proyectos artísticos.
A15	Ei) Capacidad para desarrollar trabajo en equipo.
A16	Ej) Capacidad de reflexión y de autocrítica.
A17	Ek) Capacidad para comprender que la creación y la investigación son tareas en continua innovación.
A18	El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional mediante los recursos y metodologías adecuados.
A19	Em) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de una obra de arte.
A20	En) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un trabajo de investigación.
A21	Eo) Capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores. Ep) Conocimiento de los modos de presentación pública del TFM.
A22	Eq) Desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas relacionadas con la creación de un perfil artístico e investigador en el TFM.

A23	Er) Capacidad para elaborar un texto reflexivo sobre la obra creativa concreta desarrollada en el TFM.
A24	Es) Capacidad para organizar un proyecto expositivo de obra artística para un espacio específico y en un tiempo concreto (TFM).
A25	Et) Capacidad para comunicar con claridad y resolución los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, materializados en el trabajo creativo presentado como TFM.
A26	Eu) Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos artísticos e investigadores en el TFM.
A27	Ev) Capacidad para integrar conocimientos de campos de estudio diversos en el trabajo creativo presentado como TFM.

Competencias de materia

Resultados previstos en la materia	Tipología	Resultados de Formación y Aprendizaje
□ Capacidad para conocer y experimentar las estrategias metodológicas para la investigación y la creación artística.	saber	A1
□ Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico: la mirada crítica y especializada del arte como criterio de selección de sentido.	saber hacer	A2
□ Capacidad para conectar teoría y práctica como eje en la investigación y en la creación en bellas artes.	Saber estar /ser	A3
□ Capacidad para indagar en el carácter interdisciplinario del arte: afinidades en los diversos procesos metodológicos y creativos entre arte, literatura, ciencia y filosofía.		A4
□ Capacidad para hacer juicios críticos de implicación sociocultural y para contextualizar los comportamientos artísticos contemporáneos		A5
		A6
		A7
		A8
		A10
		A11
		A12
		A14
		A15
		A16
		A17
		A18
		A19
		A20
		A21
		A22
		A23
		A24
		A25
		A26
		A27

Contenidos

Tema		
1. *MÍMESE, *CATARSE, TRAGEDIA .		*B. *Brecht.
2. Lenguaje y mito.		*Lévi-*Strauss.
3. *Punctum y *studium.		*Roland *Barthes.
4. Perspectiva.		La *fenomenología.
5. Magia y metamorfosis: orígenes de la técnica *audiovisual.		La *animación.
6- Rostros e identidad.		*Bergman, *Beckett.
7. *Autorretrato		De las *vanguardas a la *contemporaneidad.
8. *Objetualidad pura.		La naturaleza muerta.
9. *Estructura y sentido.		*Fritz *Lang.
10. El pop		
11. El conceptual		
12. Diferencia y repetición		El *situacionismo
13. La imagen *palimpsesto		*Jean-*Luc *Godard.
14. La acción concreta		El acto de caminar
15. Un sujeto puro		*Kaspar *Hauser

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Actividades introductorias	3	0	3
Sesión magistral	24	0	24
Trabajos de aula	0	20	20
Presentaciones/exposiciones	6	0	6
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	0	90	90

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.	0	3	3
Informes/memorias de prácticas	0	15	15

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

Metodologías	
	Descripción
Actividades introductorias	Actividades dirigidas a tomar contacto y recoger información de los alumnos y presentación de la asignatura
Sesión magistral	Exposición de los contenidos de la asignatura. Comprobación del cuadro de experiencias básicas debatiendo imágenes y narraciones seleccionados del entorno tradicional y contemporáneo.
Trabajos de aula	Desarrollo productivo, a partir de los aspectos, variables, ideas y planteamientos.
Presentaciones/exposiciones	Seminarios colectivos para exposición del trabajo autónomo, análisis y debate del material gráfico y documental de las experiencias creativas e investigadoras del estudiante, justificando los recursos y métodos de trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	Ejercicios sobre los recursos y métodos para la creación y la investigación artística contemporánea: el riesgo como factor, la crisis como criterio, la mirada selectiva del arte.

Atención personalizada	
Metodologías	Descripción
Actividades introductorias	(*)La asistencia **personalizada es un ingrediente fundamental e insustituible en la **didáctica de la arte. Esta atención incluye **tutorización personal realizada en el aula durante lo **periodo de realización de los ejercicios, a pie de obra, y **corrección personal de los resultados parciales y finales de los ejercicios. Horario de **tutorías, **Prof. **Samaniego** martes 11-16*h.
Pruebas	Descripción
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.	

Evaluación		
	Descripción	Calificación
Sesión magistral	(*)Examen teórico de desenvolvimiento argumentativo.	50%
Trabajos de aula	Evaluación progresiva de la asimilación de contenidos metodológicos y cognitivos, del índice de eficacia, calidad y del pensamiento creador e investigador en los ejercicios realizados, valorando la participación activa.	0
Presentaciones/exposiciones	(*)Presentación pública dun trabajo individual.	25
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	Evaluación basada en la obligatoria presentación de todos los ejercicios programados, realizados de forma autónoma.	0
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.	Realización de ejercicios programados.	0
Informes/memorias de prácticas	Presentación de un dossier-memoria explicativo del desarrollo del trabajo realizado de forma presencial y autónoma.	25

Otros comentarios sobre la Evaluación

La presentación del trabajo se realizará en las últimas semanas del 1º *cuatrimestre.

*Examen teórico: última semana del *cuatrimestre.

Evaluación de julio: 1 de julio. Hora: 12*h.

Fuentes de información

BENJAMIN, Walter, **Infancia en Berlín hacia 1900**, Alfaguara, Madrid,

ALPERS, Svetlana,, **El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII**, Hermann Blume, Madrid,

BARTHES, Roland, **La cámara lúcida**, Paidós, Barcelona,

BARTHES, Roland, **El placer del texto**, Siglo XXI, México,

BENJAMIN, Walter, **El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán**, Península, Barcelona,

BERGER, John y MOHR, Jean, **Otra manera de contar**, Mestizo, Murcia,

BERGER, John y MOHR, Jean,, **Te envío un rojo cadmio... Cartas entre John Berger y John Christie**, Actar, Barcelona,

CALVINO, Italo, **Seis propuestas para el próximo milenio**, Siruela, Madrid,

DAVIS, Flora, **La comunicación no verbal**, Alianza Editorial, Madrid,

ECO, Umberto, **Seis paseos por los bosques narrativos**, Lumen, Barcelona,

ECO, Umberto, **Lector in fábula (La cooperación interpretativa en el texto narrativo)**, Lumen, Barcelona,

FERNÁNDEZ DEL BUEY, F., **La ilusión del método**, Crítica, Barcelona,

ECO, Umberto, **Obra abierta. Forma e indeterminación en el arte contemporáneo**, Seix Barral, Barcelona,

JULIEN, François, **Tratado de la eficacia**, Siruela, Madrid,

KRAUSS, Rosalind E., **El inconsciente óptico**, Tecnos, Madrid,

LAIGLESIA, J.F., **Estética y método en la enseñanza de las artes**, Sendai, Barcelona,

LAIGLESIA, J.F., **El rizo metódico y el retruécano: archivos vacíos método necesario**, Rev. Arte Individuo y Sociedad (21),

LEVI-STRAUSS, Claude, **Mirar, escuchar, leer**, Siruela, Madrid,

LEVI-STRAUSS, Claude, **El pensamiento salvaje**, Fondo de cultura económica, México,

MARINA, José Antonio, **Teoría de la inteligencia creadora**, Anagrama, Barcelona,

MORIN, Edgar, **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro**, Paidós Iberica, Barcelona,

MORIN, Edgar, **Introducción al pensamiento complejo**, Gedisa, Barcelona,

PAREYSON, Luigi, **Conversaciones de estética**, La balsa de la medusa, Visor, Madrid,

PIERANTONI, Ruggero, **El ojo y la idea**, Paidós Comunicación, Barcelona,

PROUST, Marcel, **Sobre la lectura**, Pre-Textos, Valencia,

Recomendaciones
