

DATOS IDENTIFICATIVOS

Procesos de investigación y creación

Asignatura	Procesos de investigación y creación			
Código	P01G010V01701			
Titulación	Grado en Bellas Artes			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	OB	4	1c
Lengua Impartición	Castellano			
Departamento	Escultura Pintura			
Coordinador/a	Moraza Pérez, Juan Luís			
Profesorado	Barcia Rodríguez, Ignacio Fernando Matesanz Pérez, María Consuelo Moraza Pérez, Juan Luís Ríos Coello, Yolanda			
Correo-e	julumoraza@gmail.com			
Web	http://escultura.uvigo.es/web			
Descripción general	Dotación de recursos perceptivos, emocionales y conceptuales para el ejercicio de tareas creativas e investigadoras.			

Competencias

Código	
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.
B3	Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
B4	Capacidad de aprendizaje autónomo.
B5	Capacidad de trabajar autónomamente.
B6	Capacidad de trabajar en equipo.
B7	Capacidad de integración en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
B8	Capacidad de iniciativa propia y de automotivación.
B9	Capacidad de perseverancia.
B10	Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
B11	Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.
B12	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
B14	Sensibilidad hacia temas medioambientales.
B15	Sensibilidad hacia el patrimonio cultural.
B16	Compromiso ético profesional.
C6	Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
C9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
C12	Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
C13	Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
C14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
C19	Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.
C20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.

C21	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.
C22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
C23	Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.
C24	Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
C25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
C26	Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico. Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.
C29	Capacidad de iniciativa propia y de automotivación.
C30	Capacidad de perseverancia Desarrollar la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la creación artística.
C31	Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
C32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
C33	Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
C34	Capacidad de colaboración con otras profesiones y especialmente con los profesionales de otros campos. Identificar los profesionales adecuados para desarrollar adecuadamente el trabajo artístico.
C35	Capacidad para activar un contexto cultural y/o modificar un contexto público o privado. Saber entender el contexto cultural para generar iniciativas y dinamizar el entorno.
C36	Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
C37	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.
C38	Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticas. Desarrollar la comprensión y especulación de los problemas artísticos en su totalidad.
C39	Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuado para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte. Adquirir criterios para la adecuada apreciación de la obra de arte en relación con su entorno y exhibición.
C41	Capacidad para realizar proyectos de investigación artísticos.
C42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
C43	Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.
C44	Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.
C46	Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.
C47	Habilidad para realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.
C48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
C49	Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

Resultados de aprendizaje

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje	
El estudiante obtendrá un conocimiento de los procesos de creación y producción artística.	B3	C6 C9
El estudiante adquirirá capacidad para aplicar los conocimientos técnicos y de procedimiento al desarrollo de una práctica artística.	B10 B12	C22 C25 C31 C32 C37 C38 C42 C43 C44
El estudiante obtendrá conocimiento de modos de investigación en Bellas Artes.	B3 B16	C6 C9 C12 C13 C14

El estudiante obtendrá capacidad para la organización de un sistema creativo innovador.	B10 B12	C20 C22 C25 C26 C31 C37 C38 C41
El estudiante adquirirá capacidad para la presentación y exposición de proyectos artísticos.	B1 B2 B15	C21 C22 C23 C24 C31 C41
El estudiante obtendrá capacidad para la elaboración de textos relacionados con el trabajo realizado.	B1 B2 B3	C22 C23 C24 C25 C36
El estudiante obtendrá capacidad para buscar, analizar e incorporar recursos desde otros ámbitos.	B1 B6 B7 B10	C21 C22 C33 C34 C35 C37 C38
El estudiante obtendrá capacidad para elaborar un anteproyecto.	B4 B5 B7 B10	C22 C25 C26 C36
El estudiante obtendrá capacidad para contextualizar el trabajo realizado.	B1 B2	C24 C26 C30 C31 C33 C35 C36 C37
El estudiante obtendrá capacidad para documentar el trabajo realizado.	B1 B2	C31 C36 C39
El estudiante obtendrá capacidad para el análisis y la evaluación de proyectos.	B1 B2 B8 B16	C19 C21 C22 C25 C26 C31 C38
El estudiante obtendrá capacidad para la autoevaluación.	B4 B5 B6 B8 B9	C25 C26 C29 C30
El estudiante adquirirá habilidad para captar estímulos susceptibles de ser incorporados a la creación.	B11 B12 B14 B15 B16	C42 C44 C46 C49
El estudiante adquirirá habilidad para gestionar la información necesaria en la elaboración de proyectos artísticos.		C42 C43 C44 C47 C49

Contenidos

Tema

PARTE I. ARTE Y SABER (a-S)

I..1. CONOCIMIENTO Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. Fundamentos de gnoseología y epistemología. Matrices de problemas y ejes metodológicos.
 I.1.1. CONOCIMIENTO Y SUJETO. Disciplinas alfa-operatorias y beta-operatorias. Más allá de la lógica epistémica.
 I.1.2. INDUCCIÓN (fuentes, métodos, falsación) y DEMARCACIÓN (campo, dogmática, verdad). Problemas fundamentales de la epistemología.
 I.2. DIMENSIÓN COGNITIVA DEL ARTE. Condiciones gnoseológicas.
 I.2.1. PSICODELIA. El sistema psíquico. Sinestesia e inteligencia.
 I.2.2. PSIQUEURESIS. El psiquismo creador.
 I.2.3. SABER (DESDE/DEL) ARTE. (a) recursividad subjetual (I); (b) elaboración (alrededor) de lo real (R); (c) saber de 2º grado. Fenómeno paracultural (S); (d) integralidad factorial (RSI); (e) procesualidad radical; (f) funcionalidad integral; (g) adiscursividad / anaxiomática; (h) performatividad abductiva.
 I.3. La cuestión de lo real, la realidad y la verdad estética. La obra como evidencia y el mundo como representación.
 I.3.1. ESTILO. Reconocimiento y argumento contra la simplificación.
 I.3.2. PROCESOS TERCARIOS DISTRIBUIDOS. Campo y ámbito artístico. Teorías y metateorías.

PARTE II. PROCESOS (CREATIVOS) Y PROYECTOS (DE INVESTIGACIÓN).

II.1. PROYECTO Y PRODUCTIVIDAD
 Las mil facetas, avatares y apariencias del proyecto (□perverso polimorfo□) frente a los obstáculos derivados de la mimesis de los semblantes del proyecto: coherencia, rigor, consistencia, congruencia epistémica, los □efectos de verdad□ investigadora□
 II.1.1. GENEALOGÍA Y CRISIS DEL PROYECTO MODERNO. De la inteligencia intencional a las ideologías del proyecto. Providencia, Dios, razón, historia, futuro, actualidad□ Evoluciones y transformaciones..
 II.1.1.1. Proyecto como apropiación y cultura: la domesticación de lo éxtimo (caos, asco, incertidumbre, pulsión□) y la invención de la realidad. Proyecto de pasado: el recuerdo contra la memoria, la historia contra el mito. (b) Proyecto de presente: las evoluciones del naturalismo como proyectos de realidad (naturalismos clásicos, modernos y postmodernos. (c) Proyecto de futuro: las promesas de felicidad como estrategias finalistas (eficacia, futuro, bienestar, belleza, progreso□)
 II.1.1.2. EFICACIA Y EFICIENCIA. La propensión de las cosas.
 II.1.2. El arte desde la perspectiva del proyecto moderno. Del arte como proceso (experiencia) al arte como proyecto (investigación). El arte como herramienta y medio. Las malversaciones del arte conceptual en relación a la docencia y la investigación artística.
 III.2. GRAMÁTICA DE LA IMAGINACIÓN.
 III.2.1. DESEO (motivación, causa) y OBJETO (amplitud de campo, fijación de objeto, la vivencia de lo incompleto)
 III.2.2. MODO (experiencia singular) Y MÉTODO (sistema de operaciones)
 III.2.2.1. INFORMACIÓN (manejo de fuentes documentales) Y FORMACIÓN (sistemas de visualización y desarrollo);
 III.2.2.2. TRANSPIRACIÓN (esfuerzo improductivo) E IGNORANCIA (abducción y uso de información faltante).
 III.2.3. ATENCIÓN (conciencia) Y FALSACIÓN (socialización).
 III.3. PRAGMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN. Recursos, usos y contextos de investigación.

PARTE III. OBSTÁCULOS CREATIVOS

III.1. RESISTENCIAS.
 Resistencias creativas e investigadoras:
 III.1.1. Materiales (reales, económicas, espaciales, temporales).
 III.1.2. Subjetuales (psíquicas, conductuales, caracterológicas, biográficas).
 III.1.3. Contextuales (culturales, categoriales, epistemológicas).
 III.2. INERCIAS. Modos de repetición. Arte y locura; arte y cultura; arte y creatividad; arte e investigación.
 III.2.1. Inercia primaria (pulsional): locura
 III.2.2. Inercia secundaria (cultural): normalidad
 III.2.3. Inercia terciaria (contracultural): creatividad, transgresión e investigación como obstáculos creativos (I+D+I). De la creatividad como experiencia (ars) a la creatividad como resolución de problemas (techné).
 III.3. ARTES. Los obstáculos como ocasión e ingrediente. Las resistencias como recursos. La transversalidad intersubjetiva de los tres estadios artísticos:
 III.3.1. ARTE PRIMARIO. Sinthome. Deseo, síntoma, locura, neotenia, etc. como métodos.
 III.3.2. ARTE SECUNDARIO. Deconstrucción. Creatividad histórica. La primera ley de la expresión poética: transgresión.
 III.3.3. ARTE TERCARIO. Ecuilibración. La segunda ley de la expresión poética: asentimiento.

PARTE IV. LA INDAGACIÓN CREATIVA: ARTE E INVESTIGACIÓN

IV.1. CASOS DE ESTUDIO
 Procesos artísticos (Leonardo, Cezanne, Oteiza, Malevitch) e investigaciones artísticas (modos de elaboración discursiva: de Dalí a Art & Language)
 IV.1.1. [El burro por delante]. Presentación personal.
 IV.1.2. [Mi pequeña sensación]: Cezanne
 IV.1.3. [La experiencia, madre de la ciencia]: Leonardo
 IV.1.4. [La declinación de la vida]: Camilla Claudel y Auguste Rodin.
 IV.1.5. [Necesidad interior]: K. Malevitch
 IV.1.6. [Herramienta]: J. González
 IV.1.7. [La experiencia del encuentro]: P. Picasso
 IV.1.8. [Técnica]: J. Beuys
 IV.1.9. [Método paranoico-crítico]: S. Dalí
 IV.1.10. [Propósito experimental]: J. Oteiza
 IV.1.11. [Disposición]: L. Fabro
 IV.1.12. [Cordura]: L. Bourgeois
 IV. 2. ARTE E INVESTIGACIÓN. Confluencias y divergencias. Aporías de la investigación. Lugar del arte en la investigación. Lugar de la investigación en el arte. El arte como sujeto de conocimiento. Modelos de investigación artística.

Planificación			
	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Sesión magistral	14	0	14
Estudio de casos/análisis de situaciones	0	7	7
Talleres	15	18	33
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	0	65	65
Tutoría en grupo	6	0	6
Presentaciones/exposiciones	0	8	8
Trabajos de aula	14	0	14
Actividades introductorias	3	0	3

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

Metodologías	
	Descripción
Sesión magistral	Desarrollo pormenorizado del temario con uso de sistemas audiovisuales y argumentales.
Estudio de casos/análisis de situaciones	Análisis y discusión de procesos creativos e investigadores concretos, con uno de sistemas audiovisuales y argumentales.
Talleres	Desarrollo del trabajo presencial tutelado y evaluación continuada.
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma	Desarrollo de trabajo autónomo.
Tutoría en grupo	Análisis y evaluación de resultados.

Presentaciones/exposiciones Asistencia activa a actividades vinculadas con la materia.

Trabajos de aula	Desarrollo y presentación de trabajos en el espacio de la clase.
Actividades introductorias	Introducción argumental a la materia.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Trabajos de aula	El carácter procesual de la asignatura se articula alrededor del modelo de adquisición de conocimiento basado en la experiencia de elaboración. Por ello la presencia activa y continuada es fundamental para cumplir con el objetivo de optimización de los procesos personales de creación, en cualquiera de los campos disciplinares presentes en el Grado.
Talleres	La presentación de resultados supone por un lado la deliberación y resolución en la materialidad de la propuesta plástica, y por otro la constatación de las capacidades de comprensión, fundamentación y falsación.
Tutoría en grupo	Se considera tan importante como la presencia activa en el aula, como la presentación de los resultados en forma y fecha, así como la experiencia adquirida en el aprendizaje transversal desde la inducción que se produce por efecto del resto de estudiantes de la asignatura. La interacción dinámica de las correcciones en grupo supone una oportunidad extraordinaria de incentivar el desarrollo.

Evaluación

	Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje	
Talleres	Evaluación continua y personalizada de los procesos de trabajo.	35	B1 B2 B3 B5 B7 B9 B11 B12 B16	C12 C14 C19 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C41 C44
Tutoría en grupo	Evaluación conjunta y transversal de los trabajos.	5	B1 B2 B4 B5 B6 B9 B10 B11 B12 B14 B16	C13 C21 C23 C24 C26 C33 C34 C35 C37 C39 C42 C44 C49

Trabajos de aula Evaluación basada en la resolución y presentación de trabajos concretos de forma puntual de acuerdo con la agenda *predeterminada.	60	B1	C6
		B2	C9
		B3	C12
		B4	C13
		B5	C14
		B6	C19
		B7	C20
		B8	C21
		B9	C34
		B10	C35
		B11	C36
		B12	C37
		B14	C38
		B15	C39
		B16	C41

C42
C43
C44
C46
C47
C48
C49

Otros comentarios sobre la Evaluación

La evaluación estará referida a la evolución personal de las capacidades de asimilación de información, la capacidad de argumentación, la agilidad mental, la improvisación, elección y decisión; el desarrollo de la sensibilidad plástica, de las habilidades perceptivas y destrezas constructivas en la ejecución objetual, la capacidad en el manejo de fuentes iconográficas y documentales, la coherencia entre formulaciones y resultados; y las actitudes, vinculadas a la curiosidad, disposición, laboriosidad, la iniciativa personal, la participación en el trabajo común, la capacidad para enriquecer al discusión, etc. Y supone la adecuación a cuatro criterios de evaluación: comprensión, fundamentación, falsación y trazabilidad. Esta evaluación será continuada, por lo que la asistencia habitual es necesaria, ya que se desarrollará de acuerdo a la propia estructura y calendario de ejercicios propuestos, cada uno de los cuales derivará una cualificación acumulativa y cuya presentación puntual será imprescindible. Dentro de esta lóxica de evaluación continua, podrán eventualmente realizarse pruebas para verificar el grado de asimilación intelectual de los contenidos, categorías y parámetros utilizados en el curso.

La prueba correspondiente a la CONVOCATORIA DE JULIO se realizará el día 3 de Julio de 2017 a las 10:00 a.m. en el espacio correspondiente.

La prueba correspondiente a la CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA se realizará el día 20 de Octubre de 2017 las 10:00 a.m. en el espacio correspondiente.

Fuentes de información

Ackerman, Diane, **Una historia natural de los sentidos**, Anagrama,

Gardner, Howard, **Las cinco mentes del futuro**, Paidós,

Maturana, H y Varela, Francisco, **El árbol de conocimiento**, Gedisa,

Steiner, George, **Gramáticas de la creación**, Sirela,

Recomendaciones

Otros comentarios

Se dispone de espacios individualizados para el desarrollo de todas las tareas de cada alumno en todas las asignaturas del primer cuatrimestre, desde la asignatura obligatoria PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN. Dado que se trata de una materia de carácter esencialmente procesual, articulada alrededor de una adquisición de conocimientos basada en la experiencia de elaboración, se considera imprescindible el uso continuado y cotidiano de los espacios individualizados para el desarrollo del trabajo tanto presencial como autónomo.

TUTORÍAS:

Chelo Matesanz: Martes de 12:30 a 15:30; miércoles de 11:30 a 14:30.

Juan Luis Moraza: Martes de 8:30 a 10:30 y de 19:30 a 21:30; Miércoles 12:30 a 14:30.

Nacho Barcia: 1º cuatrimestre: Martes de 10 a 13 h. y Jueves de 10 a 13h.; 2º cuatrimestre: Martes de 11:30 a 14 h. y Jueves

