

IDENTIFYING DATA

Research and creation processes

Subject	Research and creation processes			
Code	P01G010V01701			
Study programme	(*)Grao en Belas Artes			
Descriptors	ECTS Credits	Choose	Year	Quadmester
	6	Mandatory	4th	1st
Teaching language				
Department				
Coordinator	Matesanz Pérez, María Consuelo			
Lecturers	de Laiglesia González de Peredo, Juan Fernando Fuentes Cid, Sara Iglesia Trinidad, Jesús de la López López, Marta Matesanz Pérez, María Consuelo			
E-mail	chmatesanz@wanadoo.es			
Web	http://escultura.uvigo.es/web			
General description	(*)Dotación de recursos perceptivos, emocionais e conceptuais para o exercicio de tarefas creativas e investigadoras.			

Competencias

Code	
A1	(*)Comprensión crítica da historia, teoría e discurso actual da arte. Comprender de xeito crítico a historia, teoría e discurso actual da arte. Asimilación analítica dos conceptos nos que se sustenta a arte
A2	(*)Comprensión crítica da evolución dos valores estéticos, históricos, materiais, económicos e conceptuais. Analizar a evolución dos valores da arte desde unha perspectiva socioeconómica e cultural
A3	(*)Comprensión crítica da responsabilidade de desenvolver o propio campo artístico. Compromiso social do artista
A4	(*)Comprensión crítica da dimensión preformativa e de incidencia social da arte. Analizar a repercusión recíproca entre a arte e a sociedade
A5	(*)Coñecemento da teoría e do discurso actual da arte, así como o pensamento actual dos artistas a través das súas obras e textos. Actualizar constantemente o coñecemento directo da arte a través dos seus propios creadores
A6	(*)Coñecemento do vocabulario, códigos, e dos conceptos inherentes ao ámbito artístico. Coñecer a linguaxe da arte
A7	(*)Coñecemento do vocabulario e dos conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Coñecer a linguaxe creativa específica
A8	(*)Coñecemento das diferentes funcións que a arte adquiriu a través do desenvolvemento histórico. Estudar a evolución do papel da arte a través do tempo
A9	(*)Coñecemento de métodos de produción e técnicas artísticas. Analizar os procesos de creación artística
A10	(*) Coñecemento de institucións e organismos culturais españois e internacionais e do seu funcionamento (rede museística, exposicións, bienais, etc.)
A11	(*)Coñecemento das normas de actuación derivadas dos dereitos de autor e propiedade
A12	(*)Coñecemento dos materiais e dos seus procesos derivados de creación e/ou produción. Coñecer os materiais, procedementos e técnicas que se asocian a cada linguaxe artística
A13	(*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese. Analizar, interpretar e sintetizar as fontes
A14	(*)Coñecemento dos instrumentos e métodos de experimentación en arte. Aprendizaxe das metodoloxías creativas asociadas a cada linguaxe artística
A15	(*)Coñecemento dos métodos artísticos susceptibles de seren aplicados a proxectos socioculturais. Estudar as metodoloxías que faciliten a actuación artística no entorno social
A16	(*)Coñecemento das características dos espazos e medios de exposición, almacenaxe e transporte das obras de arte
A17	(*)Coñecemento dos diferentes axentes artísticos e o seu funcionamento. Identificar os distintos intermediarios artísticos e as súas funcións na dinámica da arte e a súa metodoloxía de traballo
A18	(*)Coñecementos básicos de economía e marketing. Analizar e situar a actividade artística nun contexto estratéxico e de competencia. Establecer e manter relacións comerciais con clientes e/ou socios

- A19 (*)Capacidade para identificar e entender os problemas da arte. Establecer os aspectos da arte que xeran procesos de creación.
- A20 (*)Capacidade de interpretar creativa e imaxinativamente problemas artísticos. Desenvolver os procesos creativos asociados á resolución de problemas artísticos
- A21 (*)Capacidade de comprender e valorar discursos artísticos en relación coa propia obra. Establecer medios para comparar e relacionar a obra artística persoal co contexto creativo.
- A22 (*)Capacidade de producir e relacionar ideas dentro do proceso creativo
- A23 (*)Capacidade de comunicación. Aprender a traducir as ideas artísticas para poder transmitilas
- A24 (*)Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas artísticos complexos e proxectos
- A25 (*) Capacidade de (auto)reflexión analítica e (auto)crítica no traballo artístico.
- A26 (*)Capacidade de curiosidade e de sorpresa máis para alén da percepción práctica. Desenvolver a percepción mental para alén do retiniano
- A27 (*)Capacidade de traballar de maneira autónoma. Desenvolver a capacidade de suscitar, desenvolver e concluír o traballo artístico persoal
- A28 (*)Capacidade de traballar en equipo. Capacidade de organizar, desenvolver e resolver o traballo mediante a aplicación de estratexias de interacción
- A29 (*) Capacidade de iniciativa propia e de automotivación
- A30 (*)Capacidade de perseveranza. Desenvolver a constancia necesaria para resolver as dificultades inherentes á creación artística
- A31 (*)Capacidade para xerar e xestionar a produción artística. Saber establecer a planificación necesaria nos procesos de creación artística.
- A32 (*) Capacidade de aplicar profesionalmente tecnoloxías específicas. Utilizar as ferramentas apropiadas para as linguaxes artísticas propias
- A33 (*)Capacidade de colaboración con outras disciplinas. Desenvolvemento de vías de relación e intercambio con outros campos de coñecemento
- A34 (*)Capacidade de colaboración con outras profesións e especialmente cos profesionais doutros campos. Identificar os profesionais adecuados para desenvolver adecuadamente o traballo artístico
- A36 (*)Capacidade de documentar a produción artística. Utilizar as ferramentas e recursos necesarios para contextualizar e explicar a propia obra artística
- A37 (*)Capacidade de identificar os problemas artísticos e/ou socioculturais así como os condicionantes que fan posible discursos artísticos determinados. Describir os condicionantes que inciden na creación artística. Análise das estratexias de produción artística
- A38 (*)Capacidade heurística e de especulación para a realización de novos proxectos e estratexias de acción artísticas. Desenvolver a comprensión e especulación dos problemas artísticos na súa totalidade
- A39 (*)Capacidade de determinar o sistema de presentación adecuado para as calidades artísticas específicas dunha obra de arte. Adquirir criterios para a adecuada apreciación da obra de arte en relación co seu entorno e exhibición
- A41 (*)Capacidade para realizar proxectos de investigación artísticos.
- A42 (*)Habilidades para a creación artística e capacidade de construír obras de arte. Adquirir as destrezas propias da práctica artística
- A43 (*)Habilidade para establecer sistemas de produción. Desenvolver estratexias aplicadas ao exercicio sistemático da práctica artística
- A44 (*)Habilidade para realizar, organizar e administrar proxectos artísticos innovadores
- A45 (*)Habilidade para comunicar e difundir proxectos artísticos
- A46 (*)Habilidade para realizar proxectos artísticos con repercusión social e nos medios. Utilizar os recursos de difusión dos proxectos artísticos co fin de potenciar a súa repercusión social
- A47 (*)Habilidade para realizar e integrar proxectos artísticos en contextos máis amplos. Desenvolver estratexias de proxección da creación artística para alén do seu campo de actuación
- A48 (*)Habilidade para unha presentación adecuada dos proxectos artísticos. Saber comunicar os proxectos artísticos en contextos diversificados
- A49 (*)Habilidades interpersoais, conciencia das capacidades e dos recursos propios para o desenvolvemento do traballo artístico
- B1 (*)Capacidade de xestión da información.
- B2 (*)Capacidade de comunicación. Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas complexos e proxectos dentro do seu campo de estudo
- B3 (*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese
- B4 (*)Capacidade de aprendizaxe autónoma.
- B5 (*)Capacidade de traballar autonomamente.
- B6 (*)Capacidade de traballar en equipo.
- B7 (*)Capacidade de integración en grupos multidisciplinares. Capacidade de colaboración con profesionais doutros campos
- B8 (*)Capacidade de iniciativa propia e de automotivación.
- B9 (*)Capacidade de perseverancia.
- B10 (*)Capacidade heurística e de especulación para a resolución de problemas, a realización e novos proxectos e estratexias de acción.
- B11 (*)Habilidades interpersoais, conciencia das capacidades e dos recursos propios
- B12 (*)Capacidade de adaptación a novas situacións.

B13 (*)Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade

B14 (*)Sensibilidade en temas ambientais.

B15 (*)Sensibilidade a respecto do patrimonio cultural.

B16 (*)Compromiso ético profesional.

Learning aims

Expected results from this subject

Training and Learning
Results

(*)Coñecemento dos procesos de creación e produción artística.

A1	B1
A2	B2
A3	B3
A5	B4
A6	B5
A7	B6
A9	B7
A13	B8
A14	B9
A19	B10
A20	B11
A21	B12
A22	B16
A23	
A24	
A26	
A27	
A28	
A29	
A30	
A31	
A32	
A33	
A34	
A36	
A37	
A38	
A39	
A41	
A42	
A43	
A44	
A45	
A46	
A47	
A48	
A49	

(*)Capacidade para aplicar os coñecementos técnicos e de procedemento ao desenvolvemento dunha práctica artística.

A2	B1
A5	B2
A6	B3
A7	B4
A9	B5
A10	B6
A12	B7
A13	B8
A19	B9
A20	B10
A21	B11
A22	B12
A23	B13
A24	B16
A25	
A26	
A27	
A28	
A29	
A30	
A31	
A32	
A33	
A36	
A37	
A38	
A39	
A41	
A42	
A43	
A44	
A45	

(*)Coñecemento de modos de investigación en Belas Artes.

A1	B1
A2	B2
A3	B3
A4	B4
A5	B5
A6	B6
A7	B8
A8	B9
A9	B10
A12	B11
A13	B12
A14	B13
A15	B14
A16	B15
A17	B16
A19	
A20	
A21	
A22	
A23	
A24	
A25	
A26	
A27	
A28	
A29	
A30	
A31	
A36	
A37	
A38	
A39	
A43	
A44	
A45	
A46	
A47	
A48	
A49	

(*)Capacidade para a organización dun sistema creativo innovador.

A1	B2
A2	B3
A3	B4
A5	B5
A6	B6
A7	B7
A8	B8
A9	B9
A12	B10
A13	B11
A14	B12
A15	B13
A20	B16
A21	
A22	
A25	
A26	
A27	
A28	
A37	
A38	
A39	
A41	
A42	
A43	
A44	

(*)Capacidade para a presentación e exposición de proxectos artísticos.	A1 A2 A3 A6 A9 A10 A11 A12 A16 A17 A18 A19 A20	B15
(*)Capacidade para a elaboración de textos relacionados co traballo realizado.	A1 A2 A5 A6 A7 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A36	B1 B2 B3 B4 B5 B7
(*)Capacidade para buscar, analizar e incorporar recursos desde outros ámbitos.	A10 A15 A34	B1 B2 B3 B6 B7 B10 B11
(*)Capacidade para elaborar un anteproxecto.	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A13 A14 A22 A23 A24 A25 A26 A36	B1 B2 B3 B4 B5 B7 B10 B11
(*)Capacidade para contextualizar o traballo realizado.	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A24 A25 A26 A36 A37	B1 B2 B3 B4 B5 B6
(*)Capacidade para documentar o traballo realizado.	A1 A5 A6 A7 A13 A14 A19	B1 B2

(*)Capacidade para a análise e a avaliación de proxectos.	A1 A2 A6 A7 A19 A21 A22 A25 A26	B1 B2 B16
(*)Capacidade para a autoavaliación.	A25 A26 A27 A29 A30 A49	B4 B5 B6 B8 B9 B11
(*)Habilidade para captar estímulos susceptibles de ser incorporados á creación.	A19 A20 A22 A25 A26 A27 A29 A49	B2 B4 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B16
(*)Habilidade para xestionar a información necesaria na elaboración de proxectos artísticos.	A1 A2 A6 A7 A9 A12 A13 A14 A15 A22 A37 A38	B1 B2
(*)Habilidade para expor procesos de investigación e creación en arte.	A5 A6 A9 A22 A23 A24 A25 A36	

Contents

Topic	
(*)0. Introducción	(*)0.1. BENESTAR E MALESTAR NA CULTURA. As orixes psicosociais da indagación creativa. Asco, medo, desexo. 0.2. LÍMITES DO SABER. Elaborar no límite del saber. A cuestión da verdade e a cuestión do real. 0.3. DISPOSICIÓN AO ENCONTRO. Desexo e obxecto. Motivación e método. 0.4. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN. Definicións, diverxencias e confluencias.

(*)Parte I. Arte e saber (a-s)

(*)I.1. COÑECEMENTO E TEORÍA DO COÑECEMENTO. Fundamentos de gnoseoloxía e epistemoloxía. Matrices de problemas e eixes metodolóxicos.
I.1.1. COÑECEMENTO E SUXEITO. Disciplinas alfa-operatorias e beta-operatorias. Alén da lóxica epistémica.
I.1.2. INDUCIÓN (fontes, métodos, falsación) e DEMARCACIÓN (campo, dogmática, verdade). Problemas fundamentais da epistemoloxía.
I.2. DIMENSIÓN COGNITIVA DA ARTE. Condicións gnoseolóxicas.
I.2.1. PSICODELIA. O sistema psíquico. Sinestesia e intelixencia.
I.2.2. PSIQHEURESIS. O psiquismo creador.
I.2.3. SABER (DESDE/DA) ARTE. (a) recursividade subxectual (I); (b) elaboración (ao redor) do real (R); (c) saber de 2º grao. Fenómeno paracultural (S); (d) integralidade factorial (RSI); (e) procesualidade radical; (f) funcionalidade integral; (g) adiscursividade / anaxiomática; (h) performatividade abductiva.
I.3. A cuestión do real, a realidade e a verdade estética. A obra como evidencia e o mundo como representación.
I.3.1. ESTILO. Recoñecemento e argumento contra a simplificación.
I.3.2. PROCESOS TERCIARIOS DISTRIBUÍDOS. Campo e ámbito artístico. Teorías e metateorías.

(*)Parte II. Procesos (creativos) e proxectos (de investigación).

(*)II.1. PROXECTO E PRODUCTIVIDADE. As mil facetas, avatares e aparencias do proxecto (□perverso polimorfo□) fronte aos obstáculos derivados da mímese das faces do proxecto: coherencia, rigor, consistencia, congruencia epistémica, os □efectos de verdade□ investigadora□
II.1.1. XENEALOXÍA E CRISE DO PROXECTO MODERNO. Da intelixencia intencional ás ideoloxías do proxecto. Providencia, Deus, razón, historia, futuro, actualidade□ Evolucións e transformacións..
II.1.1.1. Proxecto como apropiación e cultura: a domesticación do éxtimo (caos, asco, incerteza, pulsión□) e a invención da realidade. Proxecto de pasado: o recordo contra a memoria, a historia contra o mito. (b) Proxecto de presente: as evolucións do naturalismo como proxectos de realidade (naturalismos clásicos, modernos e posmodernos. (c) Proxecto de futuro: as promesas de felicidade como estratexias finalistas (eficacia, futuro, benestar, beleza, progreso□)
II.1.1.2. EFICACIA E EFICIENCIA. A propensión das cousas.
II.1.2. A arte desde a perspectiva do proxecto moderno. Da arte como proceso (experiencia) á arte como proxecto (investigación). A arte como ferramenta e medio. As malversacións da arte conceptual en relación á docencia e á investigación artística.
III.2. GRAMÁTICA DA IMAXINACIÓN.
III.2.1. DESEXO (motivación, causa) e OBXECTO (amplitude de campo, fixación de obxecto, a vivencia do incompleto)
III.2.2. MODO (experiencia singular) E MÉTODO (sistema de operacións)
III.2.2.1. INFORMACIÓN (manexo de fontes documentais) E FORMACIÓN (sistemas de visualización e desenvolvemento);
III.2.2.2. TRANSPIRACIÓN (esfuerzo improdutivo) E IGNORANCIA (abdución e uso de información faltante).
III.2.3. ATENCIÓN (conciencia) E FALSACIÓN (socialización).
III.3. PRAGMÁTICA DA INVESTIGACIÓN. Recursos, usos e contextos de investigación.

(*)Parte III. Obstáculos creativos.

(*)III.1. RESISTENCIAS. Resistencias creativas e investigadoras:
 III.1.1. Materiais (reais, económicas, espaciais, temporais).
 III.1.2. Subxectuais (psíquicas, de conduta, caracterolóxicas, biográficas)
 III.1.3. Contextuais (culturais, categoriais, epistemolóxicas)
 III.2. INERCIAS. Modos de repetición. Arte e loucura; arte e cultura; arte e creatividade; arte e investigación.
 III.2.1. Inercia primaria (pulsional): loucura
 III.2.2. Inercia secundaria (cultural): normalidade
 III.2.3. Inercia terciaria (contracultural): creatividade, transgresión e investigación como obstáculos creativos (I+D+I). Da creatividade como experiencia (ars) á creatividade como resolución de problemas (techné).
 III.3. ARTES. Os obstáculos como ocasión e ingrediente. As resistencias como recursos. A transversalidade intersubxectiva dos tres estadios artísticos:
 III.3.1. ARTE PRIMARIA. Sinthome. Desexo, síntoma, loucura, neotenia, etc. como métodos.
 III.3.2. ARTE SECUNDARIA. Deconstrución. Creatividade histórica. A primeira lei da expresión poética: transgresión.
 III.3.3. ARTE TERCIARIA. Ecuilibración. A segunda lei da expresión poética: asentimento.

(*)Parte IV. A indagación creativa: arte e investigación.

(*)IV.1. CASOS DE ESTUDO. Procesos artísticos (Leonardo, Cezanne, Oteiza, Malevitch) e investigacións artísticas (modos de elaboración discursiva: de Dalí a Art & Language)
 IV.1.1. O burro por diante. Presentación persoal.
 IV.1.2. A miña pequena sensación. Cezanne
 IV.1.3. A experiencia, madre da ciencia. Leonardo
 IV.1.4. A declinación da vida. Camilla Claudel e Auguste Rodin.
 IV.1.5. Necesidade interior. K. Malevitch
 IV.1.6. Ferramenta. J. González
 IV.1.7. A experiencia do encontro. 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 e diverxencias. Aporías da investigación. Lugar da arte na investigación. Lugar da investigación na arte. A arte como suxeito de coñecemento. Modelos de investigación artística.

Planning

	Class hours	Hours outside the classroom	Total hours
Master Session	14	0	14
Case studies / analysis of situations	0	7	7
Workshops	15	18	33
Autonomous troubleshooting and / or exercises	0	65	65
Group tutoring	6	0	6
Presentations / exhibitions	0	8	8
Classroom work	14	0	14
Introductory activities	3	0	3

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies

	Description
Master Session	(*)Desenvolvemento pormenorizado do temario con uso de sistemas audiovisuais y argumentais.
Case studies / analysis of situations	(*)Análise e discusión de procesos creativos e investigadores concretos, cun de sistemas audiovisuais e argumentais.
Workshops	(*)Desenvolvemento do traballo presencial tutelado e avaliación continuada.
Autonomous troubleshooting and / or exercises	(*)Desenvolvemento do traballo autónomo.
Group tutoring	(*)Análise e avaliación de resultados.
Presentations / exhibitions	(*)Asistencia activa a actividades vinculadas coa materia.
Classroom work	(*)Desenvolvemento e presentación de traballos no espazo da clase.
Introductory activities	(*)Introdución argumental á materia.

Personalized attention

Methodologies	Description
Classroom work	
Workshops	
Group tutoring	

Assessment

	Description	Qualification
Workshops	(*)Avaliación continua e personalizada dos procesos de traballo.	30
Group tutoring	(*)Avaliación conxunta e transversal dos traballos.	10
Classroom work	(*)Avaliación baseada na resolución e presentación de traballos concretos de forma puntual de acordo coa axenda predeterminada.	60%

Other comments on the Evaluation

Sources of information

Barron, Angela, **Aprendizaje por descubrimiento**, Amarú,
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,

Recommendations
