

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	Núñez Jiménez, Marina			
Profesorado	Fernández Prada, María Elena Núñez Jiménez, Marina			
Correo-e	netmarina@gmail.com			
Web				
Descripción general	Materia 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 adecúen a nuestros propósitos comunicativos.			

Resultados de Formación y Aprendizaje

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.
C4	Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
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.
C25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
C31	Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
C36	Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
C42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

Resultados previstos en la materia

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje	
El alumnado será capaz de comprender las funciones representativa, expresiva y poética de una obra artística	C6	C9
El alumnado conocerá la sintaxis y figuras retóricas empleadas por una obra artística	C6	
El alumnado conocerá los códigos de representación implicados en una obra artística	C6	
El alumnado será capaz de leer y analizar imágenes	B2	C25
El alumnado será capaz de entender la relación de las imágenes, y concretamente de las obras artísticas, con su contexto social	B1	C4
El alumnado será capaz de crear obras artísticas incidiendo es sus funciones representativa, expresiva y poética	C25	C31
	C36	C42

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 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 simplemente 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 se asocia, en el marco relativamente estable de la cultura del/la artista, a significados concretos; es decir, lo que la obra nos cuenta no está solo determinado por las elecciones iconográficas o narrativas, si las hubiere, 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 el empleo de una o de otra perspectiva, en qué se enfoca o desenfoca están implícitas 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. Solo 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 solo 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 solo 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 lo tanto ellas, en gran medida, construyen nuestra idea del mundo.
Relaciones *transtextuais.	Todo texto se relaciona, en su escritura y en su lectura, con el conjunto de textos que lo precedieron o que lo rodean, de manera 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 cubre casi 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 los 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 convierten en nuestro medio natural. Según la metáfora de Baudrillard, el mapa de la hiperrealidad sustituye al territorio de lo real. Si aceptamos que las representaciones 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 psiconalíticas. 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 tan solo en contacto con los discursos que circulan por una sociedad.

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Presentación	2	0	2
Lección magistral	5	0	5
Talleres	24	40	64
Trabajo tutelado	24	45	69

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

Metodologías

	Descripción
Presentación	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.
Lección magistral	La profesora expondrá los contenidos de la materia 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.
Talleres	Los alumnos trabajarán en los ejercicios mediante montajes fotográficos y pintura, adquiriendo conocimientos y habilidades en estos procedimientos artísticos.
Trabajo tutelado	Los alumnos resolverán los ejercicios formulados en la sesión magistral principalmente en el taller de la materia, con el seguimiento constante de la profesora en las horas presenciales y de forma autónoma en las no presenciales. Incidiendo tanto en los problemas conceptuales como en los técnicos.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Lección magistral	En las lecciones magistrales los alumnos podrán intervenir con dudas, cuestiones y comentarios.
Presentación	Los alumnos le explicarán a la profesora, de forma individualizada o en pequeños grupos, sus planteamientos y soluciones para los ejercicios propuestos en las sesiones magistrales. Se trata de darle al alumno indicaciones concretas sobre su trabajo, intentando que asimile los aspectos conceptuales, que plantee correctamente los aspectos formales, y que aprenda a expresar sus objetivos y metodologías.
Trabajo tutelado	Se trata de acompañar al alumno durante todo el desarrollo del ejercicio propuesto en la sesión magistral, solucionando problemas técnicos y formales de forma que pueda comunicar correctamente sus planteamientos discursivos.
Talleres	Resolución de los ejercicios en un sentido práctico, mediante la fotografía, la manipulación digital de imágenes y la pintura.

Evaluación

Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje

Presentación	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 impartidos en las sesiones magistrales. Se evaluará la capacidad del alumno para comprender las funciones representativa, expresiva y poética de una obra artística, para conocer la sintaxis y figuras retóricas empleadas por una obra artística, para conocer los códigos de representación implicados en una obra artística, para leer y analizar imágenes, y para entender la relación de las imágenes, y concretamente de las obras artísticas, con su contexto social.	15	B1 B2	C4 C6 C9
Lección magistral	Se evalúa la asistencia a las clases magistrales, que es obligatoria	5		
Talleres	Se evaluará la adquisición de destrezas en la práctica de los procedimientos artísticos empleados.	40		
Trabajo tutelado	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 evaluarán los resultados de los ejercicios desarrollados en los talleres, tanto en los aspectos formales como discursivos. Se evaluará la capacidad del alumno para crear obras artísticas incidiendo en sus funciones representativa, expresiva y poética, y para emplear en sus obras artísticas los procedimientos y códigos de representación más adecuados para sus propósitos comunicativos.	40		C25 C31 C36 C42

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. La evaluación de la convocatoria ordinaria se realizará según el horario de cada grupo.

En las convocatorias extraordinarias de julio y fin de carrera se entregarán, correctamente realizados, todos los ejercicios suspensos o no presentados que se propusieron durante el cuatrimestre.

Las fechas de exámenes se pueden consultar aquí:

<http://belasartes.uvigo.es/gl/docencia/exames/>

Fuentes de información

Bibliografía Básica

Bryson, Norman, **Visión y pintura. La lógica de la mirada**, Alianza Forma, 1991 (1983)

Berger, John, **Modos de ver**, Gustavo Gili, 1980

Gombrich, Ernst H, **Arte e ilusión**, Gustavo Gili, 1982 (1959)

José Jiménez, **Crítica del mundo imagen**, Tecnos, 2019

Bibliografía Complementaria

Klein, Naomi, **No Logo**, Paidós, 2001

Foucault, Michel, **Microfísica del Poder**, La Piqueta, 1980

Calabrese, Omar, **El lenguaje del arte**, Paidós, 1987

Baudrillard, Jean, **Cultura y simulacro**, Kairós, 1987 (1978)

Aumont, Jacques, **La imagen**, Paidós Comunicación, 1992

Picó, Josep (ed.), **Modernidad y posmodernidad**, Alianza Editorial, 1988

Barthes, Roland, **El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura**, Paidós, 1987 (1984)

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Historia: Historia del arte/P01G010V01202

Informática: Técnicas informáticas/P01G010V01103

Técnicas fotográficas/P01G010V01204

Técnicas pictóricas/P01G010V01104