

DATOS IDENTIFICATIVOS

Procesos de investigación y creación

Asignatura	Procesos de investigación y creación			
Código	P01G010V01701			
Titulación	Grado en Bellas Artes			
Descriptores	Creditos ECTS	Selección	Curso	Cuatrimestre
	6	OB	4	1c
Lengua Impartición				
Departamento	Escultura Pintura			
Coordinador/a	Matesanz Pérez, María Consuelo			
Profesorado	de Laiglesia González de Peredo, Juan Fernando Fuentes Cid, Sara Iglesia Trinidad, Jesús de la López López, Marta Matesanz Pérez, María Consuelo			
Correo-e	chmatesanz@wanadoo.es			
Web	http://escultura.uvigo.es/web			
Descripción general	Dotación de recursos perceptivos, emocionales y conceptuales para el ejercicio de tareas creativas e investigadoras.			

Competencias de titulación

Código	
A1	Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.
A2	Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.
A3	Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico. Compromiso social del artista.
A4	Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
A5	Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores.
A6	Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
A7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.
A8	Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.
A9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
A10	Conocimiento de instituciones y organismos culturales españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.).
A11	Conocimiento de las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
A12	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.
A13	Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
A14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
A15	Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socioculturales. Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
A16	Conocimiento de las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

A17	Conocimiento de los diferentes agentes artísticos y su funcionamiento. Identificar los distintos intermediarios artísticos y sus funciones en la dinámica del arte y su metodología de trabajo.
A18	Conocimientos básicos de economía y marketing. Analizar y situar la actividad artística en un contexto estratégico y de competencia. Establecer y mantener relaciones comerciales con clientes y/o socios.
A19	Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.
A20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
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.
A22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
A23	Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.
A24	Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
A25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
A26	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.
A27	Capacidad de trabajar autónomamente. Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.
A28	Capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.
A29	Capacidad de iniciativa propia y de automotivación.
A30	Capacidad de perseverancia. Desarrollar la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la creación artística.
A31	Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
A32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
A33	Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
A34	Capacidad de colaboración con otras profesiones y especialmente con los profesionales de otros campos. Identificar los profesionales adecuados para desarrollar adecuadamente el trabajo artístico.
A36	Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
A37	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.
A38	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.
A39	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.
A41	Capacidad para realizar proyectos de investigación artísticos.
A42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
A43	Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.
A44	Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.
A45	Habilidad para comunicar y difundir proyectos artísticos.
A46	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.
A47	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.
A48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
A49	Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.
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	Capacidades 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.
B13	Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
B14	Sensibilidad hacia temas medioambientales.
B15	Sensibilidad hacia el patrimonio cultural.
B16	Compromiso ético profesional.

Competencias de materia

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje	
Conocimiento de los procesos de creación y producción 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		

Capacidad para aplicar los conocimientos técnicos y de procedimiento al desarrollo de una 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	

Conocimiento de modos de investigación en Bellas 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	

Capacidad para la organización de un 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	

Capacidad para la presentación y exposición de proyectos artísticos.	A1 A2 A3 A6 A9 A10 A11 A12 A16 A17 A18 A19 A20	B15
Capacidad para la elaboración de textos relacionados con el trabajo realizado.	A1 A2 A5 A6 A7 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A36	B1 B2 B3 B4 B5 B7
Capacidad para buscar, analizar e incorporar recursos desde otros ámbitos.	A10 A15 A34	B1 B2 B3 B6 B7 B10 B11
Capacidad para elaborar un anteproyecto.	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A13 A14 A22 A23 A24 A25 A26 A36	B1 B2 B3 B4 B5 B7 B10 B11
Capacidad para contextualizar el trabajo realizado.	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A24 A25 A26 A36 A37	B1 B2 B3 B4 B5 B6
Capacidad para documentar el trabajo realizado.	A1 A5 A6 A7 A13 A14 A19	B1 B2

Capacidad para el análisis y la evaluación de proyectos.	A1 A2 A6 A7 A19 A21 A22 A25 A26	B1 B2 B16
Capacidad para la autoevaluación.	A25 A26 A27 A29 A30 A49	B4 B5 B6 B8 B9 B11
Habilidad para captar estímulos susceptibles de ser incorporados a la creación.	A19 A20 A22 A25 A26 A27 A29 A49	B2 B4 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B16
Habilidad para gestionar la información necesaria en la elaboración de proyectos artísticos.	A1 A2 A6 A7 A9 A12 A13 A14 A15 A22 A37 A38	B1 B2
Habilidad para exponer procesos de investigación y creación en arte.	A5 A6 A9 A22 A23 A24 A25 A36	

Contenidos

Tema	
0. INTRODUCCIÓN	0.1. BIENESTAR Y MALESTAR EN LA CULTURA. Los orígenes psicosociales de la indagación creativa. Asco, miedo, deseo. 0.2. LÍMITES DEL SABER. Elaborar en el límite del saber. La cuestión de la verdad y la cuestión de lo real. 0.3. DISPOSICIÓN AL ENCUENTRO. Deseo y objeto. Motivación y método. 0.4. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN. Definiciones, divergencias y confluencias.

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. PSIQHEURESIS. 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	La asistencia personalizada es un ingrediente fundamental e insustituible en la didáctica del arte. Esta atención incluye tutorización personal realizada en el aula durante el periodo de realización de los ejercicios y corrección personal de los resultados parciales y finales de los ejercicios. HORARIOS de TUTORÍAS: Chelo Matesanz: miércoles, de 11:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30 J. Fernando de Laiglesia: miércoles, de 12:00 a 18:00
Talleres	La asistencia personalizada es un ingrediente fundamental e insustituible en la didáctica del arte. Esta atención incluye tutorización personal realizada en el aula durante el periodo de realización de los ejercicios y corrección personal de los resultados parciales y finales de los ejercicios. HORARIOS de TUTORÍAS: Chelo Matesanz: miércoles, de 11:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30 J. Fernando de Laiglesia: miércoles, de 12:00 a 18:00
Tutoría en grupo	La asistencia personalizada es un ingrediente fundamental e insustituible en la didáctica del arte. Esta atención incluye tutorización personal realizada en el aula durante el periodo de realización de los ejercicios y corrección personal de los resultados parciales y finales de los ejercicios. HORARIOS de TUTORÍAS: Chelo Matesanz: miércoles, de 11:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30 J. Fernando de Laiglesia: miércoles, de 12:00 a 18:00

Evaluación

	Descripción	Calificación
Talleres	Evaluación continua y personalizada de los procesos de trabajo.	30
Tutoría en grupo	Evaluación conjunta y transversal de los trabajos.	10
Trabajos de aula	Evaluación basada en la resolución y presentación de trabajos concretos de forma puntual de acuerdo a la agenda predeterminedada.	60%

Otros comentarios sobre la Evaluación

La evaluación estará referida a la evolución personal en las capacidades de asimilación de la 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 planteamientos y resultados; y las actitudes, vinculadas a la curiosidad, disposición, laboriosidad, a la iniciativa personal, la participación y la aportación al trabajo común, la capacidad para enriquecer la discusión, etc. Ello 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 calificación acumulativa y cuya presentación puntual será imprescindible. Dentro de esa lógica de evaluación continua, podrán realizarse pruebas para verificar el grado de asimilación intelectual de los contenidos, categorías y parámetros manejados en el curso.

La prueba correspondiente a la CONVOCATORIA DE JULIO se realizará el día 1 de Julio de 2014 a las 10:00 a.m. en el espacio correspondiente.

Fuentes de información

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,

Recomendaciones

Otros comentarios

Disponiéndose de espacios individualizados para el desarrollo de los trabajos de la asignatura se recomienda su uso

continuado como espacio donde los "procesos de investigación y creación" puedan tener una constancia plástica fehaciente durante todo el cuatrimestre.
