

IDENTIFYING DATA

Art, language and representation

Subject	Art, language and representation			
Code	P01G010V01303			
Study programme	(*)Grao en Belas Artes			
Descriptors	ECTS Credits	Choose	Year	Quadmester
	6	Mandatory	2nd	1st
Teaching language				
Department				
Coordinator	Núñez Jiménez, Marina			
Lecturers	Blanco Salgueiro, Loreto Núñez Jiménez, Marina			
E-mail	netmarina@gmail.com			
Web				
General description	(*)Materia interdisciplinar que aborda un achegamento semiótico á cultura visual e á práctica da arte. Trátase de comprender como funcionan os signos e cales son as estratexias concretas de significación das imaxes que nos rodean. Así aprenderemos a lelas con competencia e a empregar, ao producirmos as obras, as tácticas que máis se adecúen aos nosos propósitos comunicativos.			

Competencies

Code	
A4	(*)Comprensión crítica da dimensión preformativa e de incidencia social da arte. Analizar a repercusión recíproca entre a arte e a sociedade
A6	(*)Coñecemento do vocabulario, códigos, e dos conceptos inherentes ao ámbito artístico. Coñecer a linguaxe da arte
A9	(*)Coñecemento de métodos de produción e técnicas artísticas. Analizar os procesos de creación artística
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.
A25	(*)Capacidade de (auto)reflexión analítica e (auto)crítica no traballo artístico.
A31	(*)Capacidade para xerar e xestionar a produción artística. Saber establecer a planificación necesaria nos procesos de creación artística.
A36	(*)Capacidade de documentar a produción artística. Utilizar as ferramentas e recursos necesarios para contextualizar e explicar a propia obra artística
A42	(*)Habilidades para a creación artística e capacidade de construír obras de arte. Adquirir as destrezas propias da práctica artística
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

Learning aims

Expected results from this subject	Training and Learning Results
(*)Coñecemento das funcións expresivas e comunicativas dunha obra artística.	A6 A9
(*)Coñecemento da sintaxe e figuras retóricas dunha obra artística.	A6
(*)Coñecementos dos códigos de representación da obra artística.	A6
(*)Coñecemento do contexto cultural e artístico en relación coa cultura visual.	A4 A6
(*)Capacidade para o desenvolvemento das funcións expresivas e comunicativas dunha obra artística.	A21
(*)Capacidade para a lectura e análise de imaxes.	A25 B2

(*)Capacidade para a representación artística da realidade.	A31	
	A36	
(*)Habilidade para o manexo dos códigos de representación na creación artística.	A42	
(*)Habilidade para a lectura e análise de imaxes.	A25	B1 B2
(*)Habilidade para a representación artística da realidade.	A42	

Contents

Topic	
(*)Introdución á semiótica.	(*)De Saussure definiu a semiótica como unha ciencia que estuda a vida dos signos no seo da vida social. A énfase na relación do signo co seu contexto social será fundamental nesta aproximación. O signo se eríxese en lugar de algo por consenso e uso común, non por necesidade. Entender a arbitrariedade dos signos é o punto de partida para entender que a representación nunca é natural, nin obxectiva, nin inocente: independentemente das súas pretensións, sempre está impregnada de ideoloxía.
(*)As funcións da linguaxe. Factores da comunicación na obra de arte.	(*)A clasificación de Roman Jakobson das funcións da linguaxe (funcións referencial, apelativa, expresiva, fática, poética e metalingüística) é o punto de partida para estimular a facultade crítica ao ler. A nosa posición como lectores está condicionada por asuncións tácitas das que non somos conscientes. O coñecemento de como funciona a linguaxe fai que os procesos de significación non se vexan como a simple transmisión de significados xa constituídos, senón que se entendan como o lugar no que se constrúe a realidade.
(*)Códigos de representación. Sintaxe da imaxe.	(*)A cuestión de como se significa non é simplemente formal, mais o formal é fundamental para significar. É o substrato fundamental sobre o que se asentan os significados. Por iso hai que comprender que cada código de representación está baseado en certas eleccións formais e que cada elección formal supón, no marco relativamente estable da cultura do/a artista, significados concretos, é dicir, o que a obra nos conta non está só determinado polas eleccións iconográficas ou narrativas, de as houber, senón que, na técnica empregada, na lonxitude do trazo, no tamaño dun motivo en relación ao tamaño total da imaxe, no soporte elixido, no emprego dunha ou doutra perspectiva, no que se enfoca ou desenfoca están implicadas moitas das súas afirmacións.
(*)Relacións entre realidade, percepción e representación.	(*)A percepción non é un proceso estritamente fisiolóxico, de rexistro directo, senón unha construción mental baseada nas sensacións, unha codificación do mundo en signos icónicos que poidan representalo dentro da nosa mente. Esa codificación ten implícita unha perspectiva concreta que parte dos esquemas aprendidos, é dicir, o mundo non se experimenta sen mediación. Só é intelixible no discurso -que é unha estrutura social historicamente concreta de institucións, categorías e crenzas. Se non hai unha percepción nno mediada, menos aínda haberá unha representación natural, xa que estamos falando dunha codificación de segundo grao. A pesar de todas as concepcións románticas da arte como expresión persoal, directa e libre, a creación artística implica unha linguaxe baseado nunhas convencións herdadas a través da educación nos parámetros dunha sociedade. E non se trata só de en que medida é posible que unha representación reflecta o que entendemos por realidade, senón que hai que entender tamén que ese concepto chamado realidade fórxase, en parte, a través das representacións. As representacións non son tan só un reflexo pasivo de significados e valores, senón unhas construtoras activas deses significados e valores. A través delas aprehendemos o mundo e, polo tanto, elas, en gran medida, constrúen a nosa idea do mundo.
(*)Relacións transtextuais.	(*)Todo texto relaciónase, na súa escritura e na súa lectura, co conxunto de textos que o precederon ou que o rodean, de maneira que podemos falar da existencia dun marco transtextual. Como di Barthes, o texto está enteiramente entretecido de citas, referencias e ecos. Toda obra é un palimpsesto, un texto que se superpón a outro, ao que no tapa por completo. Seguindo a clasificación de Gerard Genette, estudaremos cinco relacións transtextuais: paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade, intertextualidade e hipertextualidade. As dúas últimas son as empregadas nas prácticas apropiacionistas, tan características dunha época na que os signos crecen uns sobre os outros e o xogo de imaxes ten cada vez menos que ver cunha (hipotética) realidade exterior.

(*)Construción e deconstrución de imaxes.

(*)Na era dos simulacros, as representacións convertéronse no noso medio natural. Segundo a metáfora de Baudrillard, o mapa da hiperrealidade substituíu o territorio do real. Se aceptamos que son determinantes á hora de construír o noso concepto do que é a realidade, entenderemos que o seu poder é enorme. A práctica deconstrutora pretende poñer en crise a idea da representación como un feito natural, analizando e desmontando os códigos ideolóxicos infiltrados nalgúns representacións dominantes.

(*)Modos de interpretación da obra de arte.

(*)O método histórico-crítico, o formalista, o iconolóxico, o sociolóxico, o estruturalista, as aproximacións psicanalíticas. Ao longo da historia da arte occidental téñense sucedido varios modos de ver as obras de arte, métodos críticos baseados en diversas disciplinas que analizan algúns dos aspectos máis relevantes da arte segundo as épocas e xeografías. A diversidade de aproximacións é un indicador de que estamos tratando con obras abertas, expandidas por cada espectador, que as atrae á súa propia órbita especulativa. A estética da recepción insiste na idea postestruturalista de que as imaxes teñen significado tan só en contacto cos discursos que circulan por unha sociedade.

Planning

	Class hours	Hours outside the classroom	Total hours
Presentations / exhibitions	2	0	2
Classroom work	48	90	138
Master Session	10	0	10

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

Methodologies

	Description
Presentations / exhibitions	(*)Os alumnos explicaranlle á profesora, de forma individualizada ou en pequenos grupos, as súas formulacións e solucións para o exercicio proposto na sesión maxistral.
Classroom work	(*)Os alumnos resolverán os exercicios formulados na sesión maxistral principalmente no obradoiro da materia, co seguimento constante da profesora nas horas presenciais e de forma autónoma nas non presenciais. Tecnicamente, os exercicios implicarán a práctica da pintura, a fotografía e a infografía, aínda que tamén se abordará o manexo dos obxectos e os seus contextos.
Master Session	(*) A profesora exporá os contidos da materia coa axuda de material audiovisual. Ao termo da clase, proporá un exercicio práctico relacionado cos temas tratados, que se desenvolverá durante varias semanas.

As sesións magistrais se impartirán xuntando os grupos de dous en dous, este é o seu horario:

Luns 9 de setembro: de 10,30 a 14,30,
grupos P2 e P3
Martes 10 de setembro: de 16 a 20,
grupos P1 e P4

Luns 16 de setembro: de 10,30 a 14,30,
grupos P2 e P3
Martes 17 de setembro: de 16 a 20,
grupos P1 e P4

Luns 4 de novembro: de 10,30 a 14,30,
grupos P2 e P3
Martes 5 de novembro: de 16 a 20,
grupos P1 e P4

Personalized attention

Methodologies	Description
Presentations / exhibitions	
Classroom work	

Assessment

Description	Qualification
-------------	---------------

Presentations / exhibitions	(*)Avaliarase a capacidade do alumno para ler as imaxes que nos rodean e propoñer algunhas propias. Avaliaranse, así mesmo, os coñecementos de semiótica, cultura visual e Historia da Arte impartidos nas sesións maxistras.	15%
Classroom work	(*)Avaliarase a progresiva capacidade do alumno para construír imaxes que respondan a un propósito comunicativo concreto e que non sexan obvias nin crípticas. Avaliarase a adquisición de destrezas na práctica dos procedementos artísticos empregados. Avaliaranse os resultados dos exercicios desenvolvidos nos obradoiros, tanto nos aspectos formais como discursivos.	85%

Other comments on the Evaluation

Sources of information

Klein, Naomi, **No Logo**, Paidós,
Foucault, Michel, **Microfísica del Poder**, La Piqueta,
Calabrese, Omar, **El lenguaje del arte**, Paidós,
Bryson, Norman, **Visión y pintura. La lógica de la mirada**, Alianza Forma,
Berger, John, **Modos de ver**, Gustavo Gili,
Baudrillard, Jean, **Cultura y simulacro**, Kairós,
Aumont, Jacques, **La imagen**, Paidós Comunicación,
Picó, Josep (ed.):, **Modernidad y posmodernidad**, Alianza Editorial,
Gombrich, Ernst H, **Arte e ilusión**, Gustavo Gili,
Barthes, Roland, **El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura**, Paidós,

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before

History: History of art/P01G010V01202
Computers: Computer techniques/P01G010V01103
Sculpting techniques/P01G010V01203
Photographic techniques/P01G010V01204
Pictorial techniques/P01G010V01104