

Creatividad y Proyectos

Grado en Bellas artes
2022-23

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Creatividad y Proyectos

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2022-23

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Lorena Palomino González

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Comunicar oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos artísticos.
- Aprender de manera autónoma en el campo artístico.
- Trabajar autónomamente en proyectos artísticos.
- Adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos con iniciativa y perseverancia.
- Aplicar metodologías heurísticas en la resolución de problemas relacionados con proyectos artísticos.
- Reflexionar analítica y críticamente sobre el propio trabajo artístico.
- Reconocer y valorar la diversidad artístico-cultural
- Utilizar las herramientas y recursos necesarios para documentar y explicar la propia obra artística.
- Presentar adecuadamente de la obra de arte en relación con su entorno y exhibición.
- Conocer las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.
- Utilizar el espacio como herramienta artística.
- Conocer y aplicar el lenguaje específico de la Historia del Arte para la descripción de obras artísticas.
- Utilizar los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.

- Desarrollar estrategias de autoaprendizaje de las tecnologías relevantes para cada proyecto artístico.
- Conocer y aplicar las metodologías del proceso artístico.
- Establecer la planificación necesaria para el correcto desarrollo de los proyectos artísticos.
- Desarrollar vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- Identificar los profesionales adecuados para intervenir en la producción artística.
- Conocer las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Saber conjugar la metodología de proyectos para la realización de una obra.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer los autores y autoras más representativos de la disciplina.
- Gestionar y planificar el trabajo individual.
- Aprender, valorar y en algunos casos integrar las críticas constructivas tanto del grupo como del docente.
- Participar en dinámicas pre profesionales del ámbito artístico.
- Saber abordar todo el proceso de la obra: desde su concepción hasta su presentación y posterior desmontaje.
- Incrementar la capacidad de autoaprendizaje con los conocimientos y las técnicas adquiridas necesarias para la realización de proyectos concretos.
- Saber crear una pieza o instalación tridimensional utilizando las herramientas adecuadas.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado análisis de la forma y el color I y II.

2.2. Descripción de los contenidos

- Desarrollo y realización de proyectos artísticos.
- Metodología: Elementos fundamentales, proceso de trabajo, croquis, trabajos previos y anteproyectos.
- Organización y gestión de proyectos.
- Formalización y articulación del discurso artístico.
- Recursos para la presentación del proyecto artístico.
- Modelos de búsqueda, captación y organización de la información
- Simultaneidad, transferencia y apropiación en el arte contemporáneo.
- Desarrollo de proyectos multimedia
- Preparación para el trabajo Fin de Grado

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. Presentación de la asignatura: contenidos, metodologías y actividades.

Presentación de la profesora y del estudiante: puesta en común de conocimientos previos, intereses y expectativas.

2. Bloque I: Fundamentación teórica y visual. Ideación y conceptualización.

Conceptos básicos de la escenografía. Cometidos específicos, funciones y ámbitos de producción. Aplicaciones transversales en la actualidad. Terminología. Artes aplicadas vs Bellas Artes.

3. La escenografía como forma de expresión plástica. Recursos creativos: el tratamiento artístico del espacio.

Elementos formales y técnicas visuales aplicados.

La semiótica del mensaje visual. Percepción, iconografía y simbolismo. Espectador y creador: imaginario colectivo.

AD2. Elementos formales y técnicas visuales aplicados a la escenografía.

4. Metodologías proyectuales y estrategias creativas.

Las Fases del proyecto artístico. Ideación y organización.

El brief. Presentación, directrices y condicionantes del proyecto.

Del concepto a la forma. Traducción al lenguaje plástico y visual.

5. **Trabajo parcial: Conceptualización estética: memoria teórica y moodboard de referencias. Anteproyecto:** aproximación al concepto visual del proyecto escenográfico mediante la presentación y maquetación de referencias visuales, técnicas, bocetos, paletas de color, textura, acabado, etc. que definan el concepto estético de la obra. Uso de referencias visuales y recursos de representación gráfica para justificar la idea que se presentará y defenderá. Exposición del *moodboard* en clase.

6. Bloque II: Proceso creativo. Producción.

Planificación y diseño del proyecto escenográfico. Propuesta plástica y técnica. Recursos, métodos y herramientas de representación gráfico-plástica. Documentación e investigación.

Anteproyecto grupal: puesta en común. Fundamentación del concepto estético.

Contextualización de la obra. Adaptación a los condicionantes del proyecto.

7. Propuesta plástica y técnica:

Bocetos atmosféricos, *concept art*.

8. Planos técnicos. Sistemas de representación, escala y perspectiva. Del espacio imaginado al espacio representado. *Softwares* de diseño.

9. Desglose de materiales, herramientas, presupuestos y recursos necesarios. Planificación temporal.

10. **Producción:** concreción física y materialización de la propuesta.

Proyecto final (50%): diseño y producción de un proyecto relacionado con la escenografía. Memoria de propuesta plástica y técnica (25%) e intervención real/materialización de la propuesta (25%).

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se desarrollarán actividades dirigidas cuyos objetivos buscan reforzar la adquisición de competencias para desarrollar proyectos creativos en el ámbito de las artes aplicadas.

Actividad dirigida 1(15%): Exposición oral. El discurso artístico propio. Referentes teóricos y artísticos de inspiración y su influencia en la obra propia. Recopilación y análisis de casos seleccionados por el estudiante como referentes teóricos y artísticos del propio discurso artístico, estético o estilístico.

Actividad dirigida 2 (10%): Elementos formales y técnicas visuales aplicados a la obra escenográfica. Identificar en una imagen, obra o proyecto, los elementos formales y las técnicas utilizadas para configurar su composición atendiendo a las estrategias expresivas y comunicativas.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 0

- 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Examen parcial	10-15%
Actividades académicas dirigidas	25-30%
Examen final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Aicher, O. (1994) El mundo como proyecto. México: Gustavo Gili.
- Breyer, G. (2005). La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico. Infinito.
  - Dondis, D.A. (1998). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Gustavo Gili.
  - Maderuelo, J. (Ed.) (2008) La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos 1960-1989. Akal.
  - Martínez Valderas, J. (2017). Manual de espacio escénico. Terminología, fundamentos y proceso creativo. Tragacanto.
  - Munari, B. (2011) ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Gustavo Gili.
  - Murcia, Félix. (2002). La escenografía en el cine: el arte de la apariencia. Fundación Autor.
  - Nieva, Francisco (2011). Tratado de escenografía. Fundamentos.

Bibliografía recomendada

- Arnheim, R. (1979). *Arte y percepción Visual*. Alianza Forma.
- Batiste, J. (1991). *La escenografía*. La Galera.
- Bont, D. (1981) Escenotécnicas en teatro, cine y televisión. Ed. Leda.
- Davis, T. (2002). *Escenógrafos: Artes Escénicas*. Océano.
- Fernández Consuegra, C.B.(2018). *Composición, percepción visual y color para las artes escénicas*. Ed. OMM PRESS.
- Maldoveanu, Mihail. (2001) *Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson. La experiencia como modo de pensar*. Ed. Lunweg.
- Martínez Moro, J. (2011). Crítica de la razón plástica. Método y materialidad en el arte moderno y contemporáneo. Trea.
- Navarro de Zuñillaga, J. (2015) *Análisis plástico y escenográfico de un texto dramático*. Revista ADE Teatro, no 155.
- Ruesga, J. (2015) Metodología de la plástica escénica. Revista ADE Teatro, no 155.

- Raquejo, T. (1998). *Land art* (Vol. 1). Editorial Nerea.
- Rizzo, M. (2007). *Manual de dirección artística cinematográfica*. Omega

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dña. Lorena Palomino González
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciada en Bellas Artes
Correo electrónico	lpalomino@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2013 con la especialidad de Diseño y Máster en formación del profesorado con especialidad en Artes Plásticas cursó un año en el Politécnico de Milán, Italia, en la especialidad de Diseño de la comunicación. Inicia su labor profesional como becaria del Departamento de Diseño gráfico de la Universidad Politécnica de Madrid en 2009 combinando estudios con labores docentes en la asignatura de Diseño Gráfico II en la Universidad Complutense impartiendo talleres de maquetación y como profesora en Bachillerato de Artes en el Instituto San Isidro, lugar donde lleva a cabo su investigación “Estrategias de motivación en el ámbito de la educación artística plástica y visual”. Se especializa como directora artística en 2015 trabajando con numerosas productoras audiovisuales en la producción de contenido audiovisual publicitario y de ficción. Ha trabajado como decoradora y estilista de plató en la editorial Hearst Magazines. Actualmente combina varios proyectos cómo Directora de Arte y escenógrafa con la docencia y la investigación en el programa de Doctorado de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.