

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA OPTATIVA CUYA AUTORIZACIÓN SE SOLICITA

CENTRO: Escuela Superior Musikae
TITULACIÓN: Título Superior de Música
ASIGNATURA: Modos de Ver y de Sentir: una introducción al Arte Contemporáneo

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación	
Materia	Optativa	
Periodo de impartición³	Anual	
Número de créditos	6	
Nº de horas	Totales: 180	Presenciales: 72
Departamento	Asignaturas transversales	
Prelación/ requisitos previos	Ninguno	
Idioma/s en los que se imparte	Español	
Tipo de asistencia	Remota - Plataforma eLearning ESM	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Aparicio Mainar, Elena	
Barba Sevillano, Arturo	

3. COMPETENCIAS

Competencias transversales
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. - Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. - Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. - Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. - Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. - Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. - Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. - Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. - Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
Competencias generales
- Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

- Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
- Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
- Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.
- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
- Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

Competencias específicas

- Familiarizarse con el lenguaje, formato, y técnicas del arte contemporáneo.
- Conocer e identificar los principales movimientos, artistas y obras de los siglos XX-XXI
- Dar un enfoque especializado hacia el ámbito de las prácticas artísticas del siglo XX y contemporáneas, así como hacia el ámbito de la cultura visual (cine, fotografía y medios de comunicación), de tal modo que adquieran una comprensión sistemática, global y crítica de este campo específico de conocimiento.
- Dotar al alumnado de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos que les permitan diseñar y llevar adelante tanto una investigación de naturaleza académica sobre las prácticas artísticas y visuales contemporáneas, como proyectos críticos, curatoriales, expositivos o divulgativos relacionados con las mismas.
- Dotar al alumnado de la capacidad de producir soluciones originales y creativas, así como de emitir juicios y establecer relaciones, en entornos complejos y variados como son los del mundo del arte contemporáneo.
- Conocer las principales teorías y debates de la historiografía del arte contemporáneo.
- Acercarse al arte sonoro entendiendo el arte contemporáneo.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.

Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o multidisciplinarios, los conceptos y teorías relacionados con el estudio de la historia del arte contemporáneo.

5. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- “Las Vanguardias artísticas: un cambio de paradigma”	Tema 1. “La ruptura cubista de los espacios (físicos, mentales, creativos, musicales, visuales)”
	Tema 2. “Surrealismo versus Expresionismo”
	Tema 3. “Futurismo, Dadaísmo, Suprematismo, Constructivismo y Neoplasticismo ”
II.- “Abstracción / abstracciones : crisis de la modernidad”	Tema 4 “Del Primitivismo hacia la abstracción”
	Tema 5 ”Informalismo(s) y Expresionismo abstracto americano”
	Tema 6 “Nueva Abstracción, Minimal Art, Arte cinético y Pop Art”
III.- “Fotografía y cine: neorrealismo expresivo”	Tema 7. “De la tradición a la Modernidad. De la post-modernidad a la nueva fotografía”

	Tema 8. “Del fotograma y la imagen fija, al arte en movimiento”
	Tema 9. “Cine y música: expresividad y pseudorrealidad”
IV.- “Arte Conceptual”	Tema 10. “Arte crítico, público, político, activista y urbano”
	Tema 11. “Happenings, performances, acting art, body art”
	Tema 12. “Arte Povera, Land Art y Ecología 2.0”
V.- “Arte relacional”	Tema 13. “Las relaciones humanas y su contexto social: interacciones procesuales participativas”
	Tema 14. “Forma, presencia y transformación de las obras y acciones artísticas frente a públicos reflexivos, críticos y pro-activos protagonistas”
	Tema 15. “De Lygia Clark a Vanessa Beecroft y Fernanda Fragateiro”
VI.- “Visual Arts y artes escénicas ”	Tema 16. “Expresión visual y otras formas perceptivas y sensoriales”
	Tema 17. “Poesía Visual / Film / Video/ Media / Web”
	Tema 18. “Teatro Experimental, Danza y Teatro inclusivos”
VII.- “Arte sonoro”	Tema 19. “John Cage, Fluxus, ZAJ, Noise, Poesía fonética, Spoken Word”
	Tema 20. “¿Sonorización de los objetos, instalaciones o paisajes sonoros?”
	Tema 21. “Escuela de la Escucha: interdisciplinariedad e hibridación”
VIII.- “Arte del S.XXI”	Tema 22. “Arte Postcontemporáneo, urgente y emergente”
	Tema 23. “Arte digital, interactivo, tecnológico y co-creativo”
	Tema 24. “BioArte, Arte sensorio-perceptivo y la Poética de los Invertebrados (Works in progress) ”

6. METODOLOGÍA

Actividades teórico-prácticas	Combinaremos explicaciones teóricas con la práctica artística, para potenciar el aprendizaje experimental. Realizaremos trabajos individuales y trabajos en equipo. Realizaremos trabajos de investigación y salidas culturales a Museos, Ferias, Espectáculos, Estudios de Artistas y Centros de Arte.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Promoveremos la participación activa y la inclusión efectiva a través del arte, favoreciendo el aprendizaje colaborativo y contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico. Con ejemplos y materiales accesibles y algunos invitados artistas, arquitectos, músicos, cineastas y profesionales con diversas capacidades, con los que generar sinergias y propuestas de colaboración.

7. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Cuestionarios teóricos - Registro de los trabajos realizados - Exposición oral individual y en grupo, según el caso, de las investigaciones desarrolladas
Actividades formativas evaluables	- Análisis razonado de las actividades y colaboraciones realizadas.

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<p>Se valorarán los trabajos presentados, teniendo en cuenta los requisitos que se especificarán previamente en cada uno de ellos.</p> <p>Se valorarán las exposiciones orales atendiendo a las pautas establecidas previamente según la casuística del trabajo.</p> <p>Se realizarán cuestionarios teóricos a través de los cuales se valorarán el grado de asimilación de la materia y la capacidad de su uso correcto.</p> <p>Para superar el curso es necesario aprobar las pruebas. En este caso, la nota final será la media entre las calificaciones de las pruebas escritas y se unirá a la nota de los trabajos presentados, así como de las exposiciones orales. El procedimiento sustitutorio de evaluación para los alumnos que no cumplan con el mínimo de presencialidad establecido será presentar a un examen escrito de todo el contenido de la asignatura.</p>
Actividades formativas evaluables	Participación y grado de compromiso en las sesiones de autoevaluación.

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Para poder optar al sistema de evaluación continua, el estudiante deberá cumplir con el porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso puede ser inferior a un 80% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor. El procedimiento sustitutorio de evaluación consistirá en un ejercicio escrito sobre los contenidos del curso académico completo.

Instrumentos	Ponderación
Trabajos	40%

Exposición oral	20%
Pruebas escritas	40%
Total	100%

7.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen	100%
Total	100%

7.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen	100%
Total	100%

7.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. Se dispondrá de:

- Materiales y contenidos accesibles para los alumnos con discapacidad visual y con resto visual (láminas táctiles, maquetas, relieves en termofón u horno fúser, audiodescripciones de las obras, etc).
- Presencia de un intérprete en LSE siempre que haya uno o varios alumnos sordos o con resto auditivo.
- Materiales accesibles para los alumnos con discapacidad cognitiva, intelectual o del desarrollo: contenidos en lenguaje claro y lectura fácil, pictogramas, etc.

Instrumentos	Ponderación
Trabajos	40%
Exposición oral	20%
Pruebas escritas	40%
Total	100%

8. Metodología

Con la intención de optimizar las comunicaciones y el desarrollo de las asignaturas de Enseñanza No Instrumental, la Escuela Superior MusikaE llevará a cabo las sesiones teórico-prácticas de estas materias a través de su plataforma de e-learning y videoconferencias, especialmente desarrollada para el contexto de la educación musical.