

TITULACIÓN: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **MOVIMIENTOS ESTÉTICOS CONTEMPORÁNEOS**

Curso: SEGUNDO Semestre: 1º

Tipo: Formación Básica Obligatoria Optativa

Créditos totales (LRU / ECTS): 6 Año del Plan de Estudio: 2010

DESCRIPTORES

Relación con el perfil de la profesión

La asignatura está relacionada con el conocimiento de la producción audiovisual del tiempo presente, con su percepción estética y con el desarrollo fundamentado de las experimentaciones llevadas a cabo en el marco de la comunicación. Asimismo, trata de fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, al objeto de dar a conocer sus formas, procesos y técnicas desde el punto de vista estético.

Descriptor: Esta asignatura, eminentemente práctica, ha sido diseñada desde un enfoque más analítico que descriptivo y se propone ayudar al alumno a estudiar de una forma creativa y crítica los movimientos estéticos y artísticos del siglo XX y comienzos del siglo XXI, poniendo especial énfasis en las corrientes del momento presente. Analizaremos las interrelaciones existentes entre los lenguajes estéticos de dichos movimientos y los diversos medios de comunicación tanto en contenidos y soportes como en lenguajes y recursos expresivos. De esta forma, abordaremos cuestiones tales como la estética y el arte, el arte de los espacios públicos, las vanguardias, el arte posmoderno, la fotografía, las estéticas cinematográficas y publicitarias contemporáneas, las estéticas musicales vigentes, el videoclip musical, la cultura Vjing, el videoarte y estéticas audiovisuales actuales. Entendemos que ello aporta un marco de referencias estéticas de gran utilidad para la creación audiovisual.

OBJETIVOS

Esta asignatura pretende que los alumnos/as aprendan a identificar los distintos movimientos estéticos y artísticos, familiarizándose con las técnicas creativas, los métodos y los procedimientos utilizados en el arte actual, fundamentalmente a partir de las vanguardias. Asimismo la iniciación en algunos conceptos básicos de la Estética y la Teoría del Arte, así como su evolución histórica, desde la Ilustración a la posmodernidad. También que conozcan, de primera mano los textos fundamentales que dieron lugar a los movimientos de vanguardia y a la transformación del arte en una forma de vida y en un instrumento para el análisis de las sociedades.

Procedimientos:

- Identificar las obras de los distintos movimientos artísticos, así como los problemas sociales y estéticos a los que dan respuesta.
- Conocer, a través de la lectura directa, los textos fundamentales de las vanguardias, tanto teóricos como historiológicos o críticos.
- Desarrollar técnicas creativas similares a las de los artistas de vanguardia, que permitan asimilar las transformaciones estéticas a las que dieron lugar.
- Generar textos creativos, por parte de los alumnos/as, con el fin de comprender el espíritu rupturista de los movimientos de vanguardia y desarrollar el espíritu innovador.
- Discutir, con técnicas grupales, acerca del papel del arte, y de las distintas artes, en las sociedades contemporáneas.

COMPETENCIAS

Competencias transversales genéricas:

- G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.
- G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
- G07. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respeto por los derechos humanos.
- G08. Fomento del espíritu emprendedor.
- G09. Fomento de las garantías de igualdad.

Competencias específicas:

- E06. Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo, así como el panorama de la comunicación, considerando los mensajes icónicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada
- E08. Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.
- E09. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) relacionadas con la comunicación.
- E10. Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.
- E11. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en el desempeño de actividades comunicativas.
- E12. Poseer conocimientos acerca de las teorías y métodos de la comunicación.
- E13. Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación
- E14. Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo social, cultural y político.
- E15. Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.
- E16. Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a los medios de comunicación, la empresa publicitaria y la empresa de relaciones públicas.
- E17. Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a Europa, Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).
- E18. Conocimiento del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco para el ejercicio profesional.
- E19. Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e internacional, así como de las teorías, conceptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su impacto social. .
- E20. Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación que estén en relación con los ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis alternativos propuestos. .
- E21. Conocimiento de la ética y de la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la comunicación social como bien público.
- E23. Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica argumentativa en comunicación

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

METODOLOGÍA

La metodología está encaminada a introducir al estudiante en el análisis de los lenguajes estéticos de los movimientos artísticos contemporáneos y las influencias e interrelaciones con los medios de comunicación masiva; para ello se intentará ofrecerle herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis.

Asimismo, pretendemos promover el pensamiento reflexivo, analítico, crítico e integrador y estimular actitudes de cooperación interpersonales para superar los obstáculos del proceso enseñanza-aprendizaje.

Se utilizará una metodología en la que la implicación del alumno en el proceso de su aprendizaje será fundamental.

Habrá una exposición teórica del temario en la que los alumnos deberán expresar sus propias opiniones respecto a las diferentes cuestiones que se vayan planteando, favoreciendo la participación y la visión crítica de las diferentes corrientes de pensamiento.

Además, existirá una continua realización de trabajos (visionados, debates, exposiciones, etc.) en las que el alumno deberá detectar cómo las ideas se convierten en realidad. Dichos trabajos se realizarán tanto dentro como fuera del aula.

En este contexto, será necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información aplicadas al proceso de aprendizaje. En este punto es esencial que el alumno utilice los canales oficiales de este Centro Universitario. Como hemos manifestado con anterioridad, en esta metodología será esencial enseñar el encuentro del alumno con el libro, así como la lectura de textos seleccionados. Se trata de volver al libro, pero no con un carácter escolar y reproductivo, que marca a la obra con la impronta de un programa y una materia, sino predisponiendo al alumno a una lectura recreadora, inquieta, reflexiva y crítica.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Clases teóricas

La metodología de trabajo regular seguirá la siguiente estructura:

1. Cada sesión dará comienzo con la conferencia magistral de la profesora de la asignatura, introduciendo los elementos de discusión y referencias fundamentales de cada bloque temático.
2. Que serán objeto de discusión mediante dinámica grupal.
3. Y complementada por la presentación de las lecturas, visionados y exposiciones comentadas de apoyo.

ACTIVIDADES TEÓRICAS:

- Clases teóricas expositivas.
- Elaboración de trabajos monográficos.
- Sesiones de exposición y discusión de lecturas o de trabajos monográficos.
- La calificación se realizará atendiendo a los criterios siguientes:

- a) Nivel de conocimientos: información básica y conceptualización
- b) Racionalidad: orden, comprensión, interrelaciones, reflexión y crítica.
- c) Exposición: claridad, sintaxis y ortografía.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

- Presentación en grupo, por parte de los alumnos/as, de aspectos parciales del temario y discusión en la clase de los aspectos más relevantes. Estas presentaciones serán orientadas por el profesor en las tutorías grupales e individuales.
- Acercamiento crítico a las obras artísticas más importantes de finales del siglo XIX y los siglos XX y XXI, con especial atención a las realizadas en soportes audiovisuales.
- Visionado de Películas/ Documentales/ Videoclips/ Spots publicitarios/ Audiciones musicales.
- Comentarios de lecturas guiadas.
- Búsqueda de información en fuentes documentales y mediáticas.
- Visitas tuteladas a eventos y exposiciones culturales /artísticas.
- Manejo de recursos mediáticos como fuente de Información-documentación-investigación.
- De manera resumida, los alumnos realizarán ejercicios de síntesis de las ideas centrales del material asignado a cada tema mediante resúmenes, cuadros comparativos, mapas conceptuales, etc, con el propósito de desarrollar en ellos la habilidad de organizar y localizar las ideas centrales del material y construir argumentos mediante una adecuada redacción.
- Se estimulará la exposición, participación, y debate argumentado de forma grupal, con base en el trabajo previo realizado sobre el material que será asignado para cada tema en cuestión.

- De manera conjunta, la profesora y el grupo llevarán a cabo el cierre o conclusión del tema tratado, con la finalidad de subrayar los datos e ideas más relevantes de los temas, así como a responder dudas, aclarar información e introducir el tema siguiente.
- Creemos de vital importancia fomentar dentro y fuera del aula un ambiente de respeto y tolerancia durante los debates, exposiciones y consultas.

TÉCNICAS DOCENTES

- Exposición y debate Tutorías especializadas Sesiones académicas prácticas
 Visitas y excursiones Controles de lectura Otras: _____

TEMARIO

BLOQUE 1: Estética y Arte en el audiovisual: del Romanticismo a la Posmodernidad.

BLOQUE 2: La estética en el mundo audiovisual contemporáneo: los movimientos artísticos del siglo XX

BLOQUE 3: Estéticas contemporáneas en el cine: revolución y militancia.

BLOQUE 4: Estéticas contemporáneas en la publicidad: destrucción del arte y construcción de un arte nuevo para una “nueva” sociedad.

BLOQUE 5: Nuevas tendencias y manifestaciones audiovisuales y artísticas contemporáneas: arte y estética al servicio de la revolución audiovisual

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar este módulo serán de forma general o parcial:

1. Examen consistente en una prueba teórica y otra práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la calificación total. La posibilidad de su sustitución por una prueba oral solo se hará cuando sea imposible realizarla de forma escrita, manteniendo el mismo valor que ésta.
2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total
3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente.
4. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso deberán constar en el proyecto docente, especificados y con su valor en la calificación final.

