

PLA DOCENT

Curs: 3r i 4rt
Especialitat: Escenografia
Escola: ESAD
Departament: Disseny escènic
Codi de l'assignatura: 552015
Assignatura: INSTAL·LACIÓ I PERFORMANCE
Tipus d'assignatura: Optativa
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 60 hores lectives i 40 hores de treball autònom
Impartició
Professors/es
Descriptors: Estudi i pràctica dels processos de disseny en el camp de la instal·lació i performance, fins a la realització i presentació en públic.
Requisits:
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències Genèriques (Transversals):

1. Entendre la instal·lació i/o *performance* com un mitjà per desenvolupar un fet comunicacional i actuar en conseqüència valorant la utilització dels signes i del sentit expressiu que es persegueix per activar a l'espectador amb la instal·lació i/o *performance* proposada.

Competències Específiques

1. Saber llegir l'entorn i destriar-ne el potencial artístic, parant esment a les característiques de l'espai, la llum i l'acció que es vol detonar: de caràcter interactiu, espectacular, monumental, ..etc.
2. Saber aplicar les lleis de la composició, dels processos perceptius i de les bases científiques de la llum i la matèria en la instal·lació o acció.
3. Saber analitzar situacions conceptes i formes que mitjançant la instal·lació i/o acció expressin idees i emocions.
4. Saber expressar l'imaginari personal a l'espectador o públic mitjançant la instal·lació i/o performance, tot associant-hi idees, referents i sentiments que enllacin amb els de la memòria col·lectiva.
5. Saber desenvolupar un discurs justificatiu en la presentació del projecte de la instal·lació i/o performance.
6. Saber projectar la instal·lació i/o performance familiaritzant-se amb els recursos i metodologia propis del projecte artístic.
7. Saber explicar gràficament un projecte d'instal·lació i/o performance de forma clara i objectiva.
8. Aprendre a desenvolupar un actitud crítica alhora de mirar, analitzar, sintetitzar i projectar.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1. Conèixer els conceptes per establir un camp de reflexió i pràctica sobre l'ús de la instal·lació i/o performance com mitjà d'expressió artística.
2. Saber establir criteris per valorar altres projectes d'instal·lació i/o performance.
3. Conèixer els conceptes compositius, narratius i estètics propis de la instal·lació i/o performance.

Habilitats, procediments o destreses:

1. Aplicar els conceptes fonamentals de composició, narrativitat i estètica en una instal·lació i/o performance.
2. Saber utilitzar òptimament les possibilitats expressives que ens ofereix la instal·lació i/o performance com a concepte d'art contemporani en relació a les arts escèniques.
3. Saber conceptualitzar i elaborar una instal·lació i/o performance.

Actituds:

1. Ser obert per descobrir nous sistemes, paradigmes i metodologies artístiques.
2. Tenir autonomia alhora de buscar informació, sintetitzar-la i aplicar-la en els processos de creació.
3. Ser capaç de desenvolupar uns criteris estètics i ideològics personals.
4. Ser crític amb les pròpies idees i flexible per poder resoldre els problemes o dificultats que apareguin durant el procés de treball.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

1. Concepte d'instal·lació i/o performance com a mitjà artístic contemporani: l'art que interacciona i activa al públic. Relacions i antagonismes amb l'art escènic.
2. Coneixement dels principis de la instal·lació: el principi recursiu, l'hologràfic i el dialògic. Referents històrics bàsics.
3. Coneixement dels principis de l'acció/performance. Referents històrics bàsics.
4. L'expressió artística de qualitats multicanals i espai de relació de codis en organització harmònica o antagònica dels elements en joc.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

L'assignatura compta amb 60 hores de lectivitat i 45 hores de treball autònom que s'organitzaran de la següent manera:

1. Classes pràctiques.
2. Activitats amb suport tutorial sobre les activitats que es proposen.
3. Projectes individuals o en grup sobre els conceptes i mitjans que es proposen a l'entorn de la instal·lació i/o l'acció.

Avaluació (Criteris, estratègies o activitats i ponderació):

1. Assistència i valoració presencial (comprensiva, analítica, formal i crítica).
2. Valoració dels diferents treballs proposats (resolució, precisió, presentació).
3. Els treballs tutoritzats reben una avaluació única, i els exercicis individuals reben una avaluació ponderativa.
4. Es valorarà la assistència i actitud, així com la progressió de l'alumne al llarg del curs.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

RAMÍREZ, JUAN ANTONIO CARRILLO, JESÚS *Tendencias de Arte, arte de tendencias a principios del s. XXI*, Cátedra, Madrid, 2004.

DE OLIVEIRA, NICOLAS; OXLEY, NICOLA; PETRY, MICHAEL *Installation Art*, Thames & Hudson, Ltd., Londres, 1994.

BISHOP, CLAIRE *Installation Art a Critical History*, London: Tate, 2005.

LARRAÑAGA, JOSU *Instalaciones*, Colección “Arte Hoy”, Editorial Nerea, S.A., Guipúzcoa, 2001.