

A stylized, light gray profile of a man's head and shoulders, facing right. He is wearing a beret and has thick, curly hair. The background is white.

Creatividad y Proyectos

Grado en Bellas artes
2025-26

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Creatividad y Proyectos

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2025-26

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Pablo Gumiel Campos

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.
- Apreciar, 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

La asignatura tiene como objetivo desarrollar la **creatividad** del alumnado fomentando una **metodología de investigación artística** coherente, orientada a la concepción, experimentación y desarrollo de **proyectos artísticos con sentido**. Se trata de pensar la **creación en términos de investigación**. La asignatura busca capacitar al alumnado para formular proyectos artísticos que respondan a una **pregunta artística específica**, y que estén sustentados en un **contexto artístico y social** determinado. También se aprenderá a articular **discursos relevantes, coherentes y bien fundamentados**, realizando un **estado de la cuestión** que reconozca claramente las referencias artísticas contemporáneas, así como el **punto de partida de la nueva creación**. El fin último de la asignatura es conectar la **investigación y el proceso conceptual del arte** con las primeras fases exploratorias de su **traducción material**.

2.3. Contenido detallado

Sesión 1: Introducción y presentación de la asignatura.
 Sesión 2: La creatividad y el proceso creativo.
 Sesión 3: Actividad de potenciación creativa.
 Sesión 4: La pregunta de investigación artística.
 Sesión 5: Referencias artísticas contemporáneas.
 Sesión 6: El estado de la cuestión artístico.
 Sesión 7: Prueba parcial.
 Sesión 8: Justificación lógica de la materia, la técnica y la forma.
 Sesión 9: Articulación final del discurso artístico.
 Sesiones 10-14: Presentación del prototipo del proyecto y el discurso artístico (prueba final).

2.4. Actividades Dirigidas

AD 1: Actividad de inspiración conducida. Se formulará a los alumnos una serie de preguntas que conduzcan a la identificación de las ideas sumergidas. Se extraerán las prioridades, inquietudes, preferencias o gustos del alumno para generar los planteamientos iniciales de un futuro proyecto artístico.

AD 2: Actividad de recopilación artístico-bibliográfica. Los alumnos serán capaces de buscar información sobre proyectos artísticos de características similares a su propuesta. Aprenderán a navegar por las colecciones digitales de varios museos, y a reunir una breve bibliografía a través de distintos catálogos.

AD 3: Talleres de escritura discursiva: Los alumnos alcanzarán la capacidad de formular discursos artísticos relevantes, coherentes y bien fundamentados. Estos talleres serán aplicables en tres diferentes sesiones: la formulación del estado de la, la justificación lógica de la materia, técnica y forma, y la articulación del discurso final.

Prueba parcial: Breve presentación de la pregunta de investigación y el estado de la cuestión artístico.

Prueba final: Presentación y dossier con los prototipos del proyecto. Explicación del contenido visual, el discurso, la pregunta de investigación, el estado de la cuestión artístico y la justificación de la elección de materia, técnica y forma.

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. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre en la convocatoria extraordinaria.

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

- Borgdorff, Henk (2012). *The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden: Leiden University Press.
- Gray, Carole, y Julian Malins (2004). *Visualizing Research: A Guide to the Research Process in Art and Design*. Farnham: Ashgate.
- Sullivan, Graeme (2010). *Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nelson, Robin (2013). *Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*. London: Palgrave Macmillan.
- Hernández Hernández, Fernando (2008). *La investigación basada en las artes: Propuestas para repensar la investigación en educación*. Barcelona: Octaedro.
- Dewey, John (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Munari, Bruno (2002). *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Candy, Linda, y Ernest Edmonds (2018). *Practice-Based Research in the Creative Arts: Foundations and Futures*. London: Leonardo/IAS.
- Groys, Boris (2014). *Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Leavy, Patricia (2015). *Method Meets Art: Arts-Based Research Practice*. New York: Guilford Press.
- Sennett, Richard (2009). *El artesano*. Barcelona: Anagrama.
- Elkins, James (2009). *Artists with PhDs: On the New Doctoral Degree in Studio Art*. Washington, DC: New Academia Publishing.
- Kandinsky, Wassily (2003). *De lo espiritual en el arte*. Madrid: Paidós.
- Wallas, Graham (1926). *The Art of Thought*. London: Jonathan Cape

Bibliografía recomendada

- Rolling, James H. (2010). *Arts-Based Research Primer*. New York: Peter Lang.
- Wilson, Stephen (2002). *Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Moles, Abraham A. (1975). *Teoría de los objetos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Barrett, Estelle, y Barbara Bolt, eds. (2007). *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. London: I.B. Tauris.
- Bolt, Barbara (2004). *Art Beyond Representation: The Performative Power of the Image*. London: I.B. Tauris.
- Borgdorff, Henk, Peter Peters, y Trevor Pinch, eds. (2020). *Dialogues Between Artistic Research and Science and Technology Studies*. London: Routledge.
- Bishop, Claire (2012). *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. London: Verso.
- Bourriaud, Nicolas (2009). *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Carter, Paul (2004). *Material Thinking: The Theory and Practice of Creative Research*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Danto, Arthur C. (1999). *Después del fin del arte*. Barcelona: Paidós.
- Gadamer, Hans-Georg (1991). *La actualidad de lo bello*. Barcelona: Paidós.
- Groys, Boris (2005). *Sobre lo nuevo: Ensayo de una economía cultural*. Valencia: Pre-Textos.
- Krauss, Rosalind (1996). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza.
- Leach, Neil (2010). *What Is Architectural Research?* Rotterdam: NAI Publishers.
- Mersch, Dieter (2015). *Epistemologías estéticas*. Madrid: La Oficina.
- O'Sullivan, Simon (2006). *Art Encounters Deleuze and Guattari: Thought Beyond Representation*. London: Palgrave Macmillan.
- Ramírez, Juan A. (1994). *Ecosistema y explosión de las artes*. Barcelona: Anagrama.
- Ramírez, Juan A. (2003). *Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. Madrid: Siruela.
- Schön, Donald A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Smith, Terry (2009). *What Is Contemporary Art?* Chicago: University of Chicago Press.
- Sullivan, Graeme (2016). *Thinking Through Art: Reflections on Art as Research*. London: Routledge.
- Van Alphen, Ernst (2005). *Art in Mind: How Contemporary Images Shape Thought*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wagensberg, Jorge (2003). *Ideas sobre la complejidad del mundo*. Barcelona: Tusquets.
- Wilson, Mick, y Schelte van Ruiten, eds. (2013). *SHARE Handbook for Artistic Research Education*. Amsterdam: ELIA.
- Zepke, Stephen (2005). *Art as Abstract Machine: Ontology and Aesthetics in Deleuze and Guattari*. London: Routledge.

Otros recursos

- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: <https://www.museoreinasofia.es/colecciones>
- The Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York: <https://www.moma.org/collection/>
- The Guggenheim Museum, Colección online: <https://www.guggenheim.org/collection-online>
- Tate Colecciones: <https://www.tate.org.uk/art/artists>
- CERES – Red Digital de Colecciones de Museos de España: <https://ceres.mcu.es/>
- Centre Pompidou (París): <https://www.centrepompidou.fr/en/collection>
- SFMOMA (San Francisco): <https://www.sfmoma.org/artists-artworks/contemporary-art/>
- Saatchi Gallery: <https://www.saatchigallery.com/>
- Fundación 'la Caixa': <https://fundacionlacaixa.org/es/coleccion-arte-contemporaneo>
- Guggenheim Bilbao: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/the-collection>
- Fundación Juan March: <https://www.march.es/es/biblioteca/catalogos-arte>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Pablo Gumiel Campos
Departamento	Departamento de Artes
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte
Correo electrónico	pgumiel@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de 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.	Pablo Gumiel Campos es doctor Cum Laude en Historia del Arte por la Universidade Nova de Lisboa y cuenta con dos másteres de Estudios Avanzados de Historia del Arte Español (2015) y Humanidades Digitales (2024). Fue beneficiario de una beca predoctoral Marie Skłodowska-Curie en el marco del proyecto europeo PALAMUSTO (2020-23). Previamente colaboró con el grupo de investigación ARS PECULIARIS del departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM (2018-20). Ha realizado varias estancias de investigación en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich (2021), la Universidad de Sevilla (2019), la Academia de Arte y Arquitectura de Praga (2017-18), y la Universidad de York (2015-16). También ha sido profesor asociado de Historia de la Moda en Harson University de Miami (2023-24). Su experiencia investigadora está avalada por 1 libro, 14 artículos científicos y 4 capítulos de libros escritos en inglés y español. De los 14 artículos, 6 están indexados en JCR o SJR y otros 3 pendientes de indexación. También ha presentado comunicaciones orales en 15 congresos científicos, 10 de ellos de carácter internacional.