

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Laboratorio de Ideas e Imágenes I”

Profesores:

Titular: GAUDIO, Maria Eugenia

Adjunta: SCHMITZ, Melisa

2023

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Materia: Laboratorio de Ideas e Imágenes I

Carga Horaria total: 4 hs. semanales.

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

El transcurso de la modernidad a la postmodernidad genera un drástico cambio en el pensamiento del siglo XX que precipita transformaciones artísticas tan importantes como complejas. En el arte se establece una ruptura que rompe con el plano de representación pictórico e invade ese espacio de representación.

La problemática disciplinar-interdisciplinar en las artes y sus transiciones en nuevas denominaciones o modos de hacer, nos lleva a reelaborar un espacio de reflexión y aproximaciones generales fragmentarias, alrededor de algunos conceptos que inciden en los desplazamientos procesuales de las prácticas artísticas de las últimas décadas. Estas rupturas en la representación.

Se develan en las manifestaciones artísticas espacio-temporales como la acción, la performance y la instalación, que ilustran los procesos de emancipación del espectador, dando lugar a procesos de colaboración y participación que impregnan la creación artística de diversas disciplinas actuales hacia la creación de una experiencia que involucra al espectador con el tiempo y el espacio de la obra.

El diálogo entre disciplinas/lenguajes artísticos, el trabajo colaborativo e intercambio de saberes constituyen una herramienta fundamental en los procesos de investigación.

2.- OBJETIVOS

- Desarrollar un espacio de laboratorio experimental y una estrecha reflexión para vincularse con la obra personal, de otras/os y a las producidas por la cultura y el medio social que les atraviesa.
- Reafirmar la importancia de trabajar desde la experiencia directa con el sentido de los materiales y experimentar aquellos desconocidos para incluirlos en la propia reflexión en el laboratorio personal.
- El uso de las herramientas e instrumentos de recolección y desarrollo de proyectos que contemplen los aspectos de producción y de los cruces e hibridaciones entre disciplinas.
- Observar la implicación de los aspectos conceptuales, espaciales y materiales en el desarrollo de una obra y la relevancia del trabajo simultáneo de todos los aspectos.

- Ampliar y analizar la relación que la obra de arte contemporáneo propone con el espectador, con su cuerpo y el espacio que lo rodea.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I: *Aproximaciones propias y en el espacio*

Acercamientos a diferentes conceptos y la práctica de producción, que articulan procesos proyectuales de artistas en nuestras consideraciones del espacio y sus posibles sentidos. Incorporando las problemáticas actuales y relevantes que contribuyen al saber creativo, y dan cuenta del arte como un hecho cultural y de producción de lazos sociales.

La unidad consiste en indagar desde la mirada propia y delimitar, a través del concepto de *deriva*, con aspectos y características de las diversas producciones artísticas, gestos, materialidades y movimientos, a fin de posteriormente delimitar “ejes” (como naturaleza-cuerpo recorrido narrativo- abstracción- memoria y otros) posibilitando la exploración e investigación, que conlleven a la profundización de los procesos personales.

Secuencia: En el marco de los “40 años de Democracia en Argentina” desde la cátedra se pretende abordar las aproximaciones entre *Arte y Democracia* a partir de la producciones e indagación de diferentes artistas, movimientos y vanguardias. Un diálogo que pretende explorar las relaciones entre arte, democracia y sociedad.

UNIDAD II: *Naturaleza y Abstracción*

El encuentro con la naturaleza y sus posibilidades tanto visuales como poéticas, se trazan en los diversos procesos dentro del campo de las artes contemporáneas, cuya gestión y producción es individual o colectiva y promueve una apertura hacia las distintas miradas. Estructuras de trabajo

colaborativo, reflexivo y crítico a partir de insumos visuales y herramientas expresivas, técnicas y comunicacionales.

Los diferentes ámbitos de producción y circulación de manifestaciones visuales y audiovisuales. Mediante algunos se intenta propiciar la integración y uso en contextos reales de diversos contenidos abordados durante el trayecto académico. las problemáticas centrales de algunas producciones artísticas contemporáneas y los aportes de diferentes lenguajes en la creación de nuevas poéticas.

Este mapeo de la naturaleza y sus diversas atracciones en el cruce e intersección entre prácticas artísticas, activistas feministas, diálogos e inserción en nuevos movimientos sociales.

UNIDAD III: *Cuerpo, territorio y memoria*

La imagen, los textos y la profunda multiplicidad de recorridos y desplazamientos que conforman la corporalidad.

El cuerpo requiere de una mirada desde diversas perspectivas, colocando la voz, ocupando un espacio social concreto, y, desde esa localización un territorio que simultáneamente habita y es habitado. Se abren un gran campo de reflexiones que actúa como guías en las heterogéneas visiones de organizar el cuerpo - posibilidades.

lo visible y lo oculto

Por tanto, el cuerpo delineado permite posibles circuitos (identidad, género, sexualidad, espacialidad) ya que el relieve corporal no traza una única dirección - en tanto que el territorio- como una continuidad, se relaciona con

la secuenciada geográfica corporal. Se constituye en el concepto rizomático y el simbolismo del cuerpo habitado, atravesado por la historia, huellas, memoria personal y colectiva, en tanto conforma un cuerpo de obra.

UNIDAD IV: Desarrollo de proyecto personal

A partir de la secuencia pautada durante la cátedra que reúne una serie de investigaciones, experimentaciones y búsquedas personales y grupales. Se pretende el desarrollo de un proyecto de intervención en el espacio. Elección del lugar y relevamiento. Diseño de planos y diagramas, fotomontajes, renders y/o maquetas. Redacción de la memoria descriptiva y conceptual.

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Se trabaja con un ritmo semanal de presentaciones por procesos de trabajo. Cada unidad contiene una introducción por parte del docente y un conjunto de ejercicios que son desarrollados por las y los/las estudiantes, observados semanalmente en forma individual y grupal. Una vez por cuatrimestre se hará una presentación y revisión procesual en la que se enfatizará el intercambio y debate entre pares.

En cada encuentro se presentarán los avances de cada proyecto individual, en relación a los contenidos analizados en clase. Cada presentación será a través del diálogo, análisis y evaluada durante cada clase individualmente al final de cada unidad.

5.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se hará en forma continua a través del seguimiento semanal de cada estudiante. La calificación parcial y final estará a cargo del docente en su totalidad. La entrega final estará compuesta por una presentación de trabajos que reúna todos los ejercicios realizados durante el año; la bitácora personal que deberá acompañar el trabajo del alumno/a durante toda la cursada; la presentación en el aula de dos trabajos elegidos por el alumno/a y del proyecto personal. Las/os estudiantes deberán acreditar el 50% de presentismo en la cursada anual.

Criterios de evaluación:

- Claridad y coherencia en la exposición del proyecto individual.
- Incorporación efectiva de los ejes analíticos propuestos.
- Participación en la discusión de las propuestas de las/os integrantes del grupo.
- Adecuación a las pautas de entrega y realización del trabajo.
- Calidad en la presentación general de todo el proceso.
- El desarrollo y proceso gráfico de los ejercicios. Construcción individual de un imaginario personalizado, el cual progresivamente se convierte en el sustrato de proyecto.
- La capacidad del estudiante para verbalizar en lo que denominamos un propósito, el conjunto de ideas que se encuentran al origen de cada proyecto. *En el caso de que los estudiantes tengan un alto porcentaje de ausentismo, deberán presentar un examen escrito antes del examen final de la cátedra.

6.- BIBLIOGRAFÍA

- BACHELARD, Gaston- "La poética del espacio"- (introducción y cap 1). BARDET, Marie; "Hacer mundos con gestos", Editorial Cactus, 2019,
- BYUNG -CHUL, H. (2015), La salvación de lo bello, Barcelona, España: Editorial Herder
- CAGE John- "El contrato de los 10 mandamientos artísticos".
- CARERI, Francesco, LrInd& 'crJoeSenes: Walkscapes- "El Andar como practica estetica".
- CIRLOT, Juan Eduardo- Diccionario de Símbolos
- CORTES, José Miguel "El Cuerpo Mutilado"(La Muerte en el Arte). • Daniel Lópezdel Rincón."Bioarte, arte y vida en la era de la biotecnología"-Editorial Akal
- DELEUZE, Gilles "El cuerpo, la carne y el espíritu. La conversión animal"-Bacón.
- DELEUZE, Gilles. "Spinoza y la certidumbre en la creación (pintura)"
- DIDI-Huberman, Georges. "Lo que vemos, lo que nos mira". Fondo de Cultura Económica. DIDI-Huberman, Georges. "Sublevaciones"-Editorial EDUNTREF 20218.
- GUASCH, A. (2005), Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar, Barcelona, España: Revista Internacional d'Art.
- GUY Debord, "La teoría de la deriva"-Texto aparecido en el # 2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de
- Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.
- GIUNTA Andrea "Escribir las Imágenes"- Capítulo: La Era del Gran Escenario.
- GROYS, B. (2008), Topología del arte contemporáneo, Publicado en Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University Press, (pps. 71--80) Traducido y publicado en español por Ernesto Menéndez-- Conde en <http://www.lapizynube.blogspot.com>
- HAUDRICOURT, Andre; "El cultivo de los gestos, entre plantas, animales y humanos", Editorial Cactus, 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- HUSTVEDT, Siri - "Vivir, pensar, mirar" - Editorial Anagrama.
- Las entrañas del arte, Un relato material- Fundación OSDE.
- MARTINEZ Rossi, S-La piel como superficie simbólica. Editorial CFE.
- MERLEAU-PONTY, M. (2003) El mundo de la percepción. Siete conferencias (1ª ED.), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- NANCY, J. (2007), 58 indicios sobre el cuerpo, extensión del alma, Buenos Aires: La Cebra.
- NELLY Richard - Fracturas de la Memoria, Arte y Pensamiento-Editorial Siglo Veintiuno.
- ROMERO, Pedro. (2007) "Un conocimiento por el montaje". Entrevista con Georg Georges Didi--Huberman. Minerva, Revista del Círculo de Bellas Artes, N 5. <http://http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=141>.
- SALDARRIAGA ROA, A. (2002) La Arquitectura como experiencia: Espacio, cuerpo y sensibilidad, Bogotá, Colombia: Villegas Editora.
- SIRACUSANO, Gabriela; "Las entrañas del arte : un relato material." Fundación OSDE, 2008, Buenos Aires
- SOLANA, Mariela; "Afectos y emociones. ¿una distinción útil?" Revista Diferencia(s), N. 10, pp. 29-40.
- SPERANZA, Graciela "Lo que no vemos, lo que el arte ve" - Ed. Anagrama.
- STEYERL, H. (2014) Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editores.
- UNA : Documental "Arte y Democracia" [Arte y Democracia. La nueva serie documental que explora las relaciones entre arte, democracia y sociedad \(una.edu.ar\)](http://www.una.edu.ar)
- KABAKOV, I. (2014), Sobre la instalación total, Ciudad de México, México: COCOM.

El programa de la Cátedra Laboratorio de Ideas e Imágenes I, puede recibir modificación de acuerdo a las necesidades de los alumnos/as y docentes en el transcurso del ciclo