

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“ARTES ESPACIALES Y PERFORMÁTICAS”

Profesor:

Titular: IRISARRI, Mercedes

Adjunta:

CLAUS, Mercedes

2023

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Materia: ARTES ESPACIALES Y PERFORMÁTICAS

Carga Horaria Total: 64hs. (4hs. semanales)

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

Desde la década de 1960, la producción artística se ha volcado cada vez más decididamente a explorar las múltiples relaciones entre diferentes tipos de lenguajes: textual, sonoro, corporal, visual, espacial, audiovisual. En la investigación de las posibilidades del espacio real, la experimentación en estos campos dio origen a manifestaciones originales, como la performance, la instalación y la intervención urbana, que no se ciernen a las directivas de un “lenguaje puro”, sino que hacen de la interrelación formal su principal objeto de investigación.

La asignatura Artes espaciales y performáticas se propone efectuar una aproximación a estos interlenguajes, promoviendo un acercamiento transversal que permita comprender a estas formas híbridas en toda su complejidad.

2.- OBJETIVOS

GENERALES

1. Integrar la teoría y la información a la creación artística.
2. Promover la interdisciplinariedad y la integración de las formas artísticas.
3. Incentivar la investigación, la experimentación y la reflexión sobre la propia producción artística.
4. Promover el trabajo en grupo y la creación de redes de trabajo.
5. Formar en la planificación y la gestión de recursos.

ESPECÍFICOS

1. Reflexionar sobre la problemática y la potencialidad de las artes espaciales y performáticas
2. Incorporar herramientas teóricas y prácticas para el análisis, el diseño y la producción de obras espaciales y performáticas.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

Unidad I: El arte contemporáneo

Introducción a los conceptos generales sobre el arte contemporáneo. El cambio de paradigma de los años 60 y la apertura a nuevos medios y formatos artísticos.

Desplazamiento del objeto a la acción y el espacio. Cambio en la noción del espectador. Problemática de los límites.

Unidad II: La instalación

Concepto de instalación. Características del género. Implicancias teóricas. Antecedentes históricos. Minimalismo: Sus consecuencias en el pensamiento del espacio. Ejemplos y análisis de obras de artistas contemporáneos que exploran la instalación en su obra. Elaboración del proyecto.

Unidad III: La performance

Conceptos de performance. El cuerpo y la identidad como soporte artístico. Antecedentes históricos. Registro de performance, videoperformance y fotoperformance. Ejemplos y análisis de obras de artistas contemporáneos que exploran la performance en sus manifestaciones. Ejercicios. Producción de performances.

Unidad IV: La intervención y el arte urbano

La obra de arte en el espacio urbano: conceptos. Antecedentes históricos. La internacional situacionista. Conceptos principales de su reflexión sobre el espacio urbano. Su influencia en la obra de Matta Clark. Ejemplos y análisis de obras de artistas contemporáneos que exploran la intervención y el arte urbano. Experiencias en el espacio.

4.- BIBLIOGRAFIA**4.1.- Bibliografía general**

- GUASCH, Anna Maria: *El Arte Último del Siglo XX. Del Postminimalismo a lo Multicultural*. Madrid: Alianza Forma, 2000.
- MARCHAN FIZ, Simón. *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: Akal, 1994.

4.2.- Bibliografía específica**Unidad I: Arte Contemporáneo**

- BARTHES, Roland, *La muerte del autor*, Manteia, 1968. Disponible en: <https://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/06/barthes-la-muerte-del-autor.pdf>
- GIUNTA, Andrea, *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*, Buenos Aires: Fundación arteBA, 2014.
- KAPROW, Allan, "The Legacy of Jackson Pollock", *ARTnews*, 1958. Disponible en: http://theater.ua.ac.be/bih/pdf/1958-00-00_kaprow_legacypollock.pdf (Traducción de Ana María Morilla para la cátedra)
- KRAUSS, Rosalind, "La escultura en el campo expandido", en FOSTER, Hal, *Posmodernidad*, Barcelona, Kairós, 2008 Disponible en <https://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-laescultura-en-el-campo-extendido.pdf>

Unidad II: La instalación

LARRAÑAGA, Josu , *Instalaciones*, Colección "Arte Hoy" Editorial Nerea SA, Guipúzcoa, España 2001.

PERÁN, Martí, "Instaladores en el museo (La instalación como dispositivo expositivo y como episodio de la historia institucional del arte)" Disponible En <http://martiperan.net/print.php>

COULTER-SMITH, Graham. "Introducción: El problema de los museos." en *Deconstruyendo las instalaciones*, Madrid, Brumaria, 2009.

KABAKOV, Illia, y GROYS, Boris, "De las instalaciones. Un diálogo" En línea, 1990. Disponible en www.lugaradudas.org

DIDI-HUBERMAN, Georges, "La exposición como máquina de guerra", Revista Minerva nro16, disponible en <http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=449>

VALESINI, Silvina, "Instalaciones inmersivas. Hacia una estética de la actuación" en GARCIA, S. y BELÉN, P. (coord.), *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*, La Plata: Colección Libros de Cátedra, EDULP, 2016. Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73237/Documento_completo.pdfP DFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Unidad III: La performance

ALIAGA, Vicente, "Terreno de lucha. El impacto de la sexualidad y la huella del sida en algunas prácticas artísticas preformativas." Barcelona, MACBA Quaderns portàtils, 2009. Disponible en www.macba.cat

ALONSO, Rodrigo. "Performance, Fotografía y Video: La Dialéctica entre el Acto y el Registro" en CAIA. Arte y Recepción. Buenos Aires: VII Jornadas de Teoría e Historia de las Artes/CAIA, 1997. Disponible en http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/dialectica.php

CITRO, Silvia: "La eficacia ritual de las performances en y desde los cuerpos" En ILHA , v. 13, n. 1, p. 61-93, jan./jun. (2011) 2012. Disponible en <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8034.2011v13n1-2p61>

GOLDBERG, Rose Lee, *Performance Art*, Barcelona, Ediciones Destino, 1996

TAYLOR, Diana, *Performance*, Buenos Aires, Asunto Impreso, 2015

TORRES, David, "La vigencia oculta de la performance", en Revista Lápiz, 132, Madrid, mayo 1997

Unidad IV: La intervención urbana

DEBORD, Guy, "Teoría de la deriva" en *Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte*, Madrid, Literatura Gris, 1999.

LONGONI, Ana, BRUZZONE, Gustavo (comp.) *El Siluetazo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008

MADDONNI, Karina, "Espectadores urbanos. El problema de la recepción de la obra de arte contemporáneo en los entramados urbanos" En Revista LIS IS, (Letra Imagen Sonido) Ciudad Mediatizada. Año III # 5. Mar.~Jun. 2010. Bs. As. UBACyT. Cs. de la Comunicación. FCS~UBA

MAZZARINI, María Nazarena, "El arte como producto del entorno. Aproximación a la obra accionada en el contexto urbano." En GARCIA, S, BELÉN, P,(coord.) *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*, La plata, Colección Libros de Cátedra, EDULP, 2016.

ROSLER, Martha, "Arte y urbanismo", en: *Clase Cultural. Arte y gentrificación*, Buenos Aires: Caja Negra, 2017

SILVA, Armando, *Imaginarios urbanos*, Bogotá: Arango Editores, 2006

SOLNIT, Rebecca, *Wanderlust: Una Historia Del Caminar*, Santiago de Chile: **Hueders** Ediciones, 2015

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

La asignatura estará estructurada como un espacio de análisis, discusión, reflexión y producción de obras artísticas. A tal fin, se mantendrá un diálogo permanente y fluido entre teoría y práctica, si bien se privilegiará la labor creadora de los alumnos.

Dado la característica teórico-práctica de la materia, parte de la cursada estará orientada a la adquisición de habilidades para la producción obras. Por tanto, como parte de la cursada se desarrollarán trabajos teóricos y ejercicios prácticos específicos de cada género. Se desarrollarán también trabajos grupales, incentivándose la discusión interna sobre las propuestas generadas por el grupo.