

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

LABORATORIO DE IDEAS E IMÁGENES II

Profesores:

Titular: RACCIATTI, Andrea

Adjunta: RESNIK, Silvina

2023

Programa - 2023**Carrera: Licenciatura en Artes Visuales****Materia: Laboratorio de ideas e imágenes II****Carga Horaria total: 4 horas semanales****Comisión: TMA**

1.- FUNDAMENTACIÓN

El arte contemporáneo contextualizado en un mundo globalizado, donde la circulación de conocimientos, ideas, y personas se convirtió en el *modus vivendis* del presente siglo, ha sufrido una gran transformación. El artista, no sólo produce “obras” en la soledad de su taller, sino que ha salido a “ganar la calle”, a explorar su tierra, el mundo, y las relaciones que este devenir genera. Se ha convertido en un sujeto nómade, y como tal, su condición es estar en tránsito. No abandona su tierra de origen, sus tiempos son cíclicos, y citando a Rosa Braidoti en su libro Sujetos Nómades, “a diferencia del granjero, el nómade recolecta, cosecha e intercambia, pero no explota la tierra”

Las prácticas artísticas contemporáneas requieren de individuos dispuestos a dejar de lado su propia individualidad para experimentar la conciencia colectiva, acercando y fusionando la praxis artística con la vida cotidiana. Los saberes ya no son propiedad privada, la web se ha convertido en una especie de Aleph donde todo y todos podemos encontrarnos. La tecnología ha producido avances que por un lado nos benefician y por el otro resultan escalofriantes. La velocidad y la simultaneidad del mundo en que vivimos, signado por catástrofes climáticas y naturales como consecuencia de la devastación que hemos hecho en el planeta, las guerras, el terrorismo y la miseria nos sitúa como artistas en un lugar filosófico, donde una y otra vez dando una vuelta al mundo del pasado, resuenan las palabras que titulan el cuadro que Paul Gauguin pintó en diciembre de 1897 durante su segunda estancia en Tahití: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?

Y en este vaivén, en este ir y venir de un país al otro, de un continente al otro, la obra de arte se ha convertido en una práctica viva. Ya no se trata sólo de producir objetos bellos, sino de producir conocimiento, intercambiar saberes y aplicar conceptos que permitan el cruce entre las distintas disciplinas y culturas, en áreas aún más vastas que las propias disciplinas artísticas. Las fronteras del arte se rompieron, se hicieron líquidas, al revés de las políticas de estado que deciden cerrar sus puertas y expulsar a los que escapan de las guerras y la miseria.

Por lo antedicho, las prácticas artísticas contemporáneas generan un método de trabajo inter y transdisciplinar, lo que implica que el alumno-artista-docente, elabore nuevas estrategias conceptuales y pedagógicas basadas en las hibridaciones que posibilitan los nuevos medios y el cruce entre las distintas disciplinas, creando nuevas posibilidades iconográficas y discursivas.

2.- OBJETIVOS

Brindar al alumno los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para comprender y abordar los nuevos desafíos que proponen las prácticas artísticas contemporáneas como artista y como docente.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Revisitar la propia obra para hacer consciente el proceso de producción, explorándola y reflexionando sobre los nodos fundamentales que la constituyen. Objetivar y profundizar el sentido que la atraviesa.

-Estimular y ayudar al propio análisis a partir de la lectura y debate de material teórico seleccionado.

-Colaborar en el desarrollo de la capacidad de verbalización acerca de la propia obra a partir de la experiencia comentada en textos, diálogos y entrevistas de otros artistas sobre la génesis de su obra.

-Incentivar al alumno para que realice una amplia búsqueda de material, tanto escrito como visual y lo organice como documentación y soporte de su proyecto artístico.

-Inducir al alumno a través del análisis de algunas obras paradigmáticas del arte contemporáneo, tanto de artistas o colectivos de artistas, a comparar y entender los procesos creativos que las constituyen y relacionarlos con la propia obra.

-Aprender a reconocer y valorar las estrategias artísticas personales que conforman el discurso poético del estudiante.

-Propiciar un estudio de campo para entender la lógica de los circuitos artísticos y la inserción en el medio.

- Apuntalar la capacidad de gestionar espacios coherentes a la producción artística de cada alumno o grupo en particular.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I: La producción artística: investigación y práctica.

La producción artística se llevará a cabo en el Aula-taller, y se trabajará también a partir de los recursos añadidos en la plataforma virtual del Campus de la Universidad. De esta manera, el alumno podrá trabajar paralelamente en dos ámbitos que contextualicen su producción estética: *el de la investigación y la práctica artística*. Se propone una ejercitación variada que articule estas dos instancias de trabajo: actividades de cruce de la propia obra con artistas referentes, cruce interdisciplinario, un cambio de enfoque o punto de vista y una investigación teórico-práctica sobre manifiestos artísticos, para explorar tanto su estética como el concepto que la sustenta; creando desde un pensamiento abierto que le permita tomar decisiones adecuadas respecto al concepto y a la herramienta, o las herramientas a utilizar para la concreción de sus obras. Se le pedirá al alumno que elabore un proyecto artístico que se apoye en un sustento teórico que dé cuenta de su intención poética. La objetivación de la propuesta, así como también los resultados esperados serán de suma importancia para seguir adelante con el proceso. El alumno elaborará una

estrategia de trabajo que le permitirá llevar a la práctica sus ideas, pensando en las acciones necesarias para dar lugar a la realización del mismo:

- Realizará una serie de bocetos con materiales a elegir para empezar a gestar una idea.
- Investigará acerca de los materiales con los que se propone trabajar, reflexionando en torno a las diferentes poéticas que puedan surgir de su uso.
- Llevará a cabo un cronograma y plan de trabajo donde se especifiquen los tiempos de realización y le permitan armar su proyecto, buscar el lugar específico donde mostrarlo, y plantear estrategias pedagógicas derivadas de su quehacer artístico.

UNIDAD II: Puesta en práctica-la exhibición-

-Partimos del supuesto que, para exhibir la producción artística, se necesita primero tener un concepto claro de qué es lo que se quiere mostrar y de qué manera. Para que este punto tan importante sea comprendido, se trabajará a partir del proyecto ya pensado, sean objetos visuales en sí, o arte de acción, y se pautará el proceso para poder llevar a cabo la propuesta.

-En primer lugar, se realizará la búsqueda y gestión del espacio expositivo- implica armado de carpeta o registro on line- para responder a una convocatoria o para presentar una propuesta de exhibición o de acción artística, teniendo en cuenta los siguientes ítems:

1. Título (y preferentemente subtítulo)
2. Objetivos
3. Descripción detallada breve
4. Antecedentes / obras relacionadas
5. Memoria conceptual
6. Desarrollo del proyecto expositivo
7. Presupuesto
8. Prensa
9. CV/BIO

-En el momento de buscar el lugar para exponer, se atenderá a la apertura que se ha operado en relación al espacio tradicional de la Galería. Se propiciará la búsqueda de otros espacios multidisciplinares y de cruce, así como también la intervención de espacios urbanos, casas particulares, o la realización de convocatorias y reuniones para articular proyectos artísticos de acción.

-Se estimulará el uso de plataformas digitales como galerías virtuales o creación de sitios web donde colgar sus obras haciéndolas circular a través de las redes sociales y otros medios digitales de difusión.

-Se investigará sobre la figura del curador, tan en boga en la actualidad, y se verán ejemplos de curaduría y de artistas gestores.

-Se brindarán al alumno todas las herramientas necesarias para la concreción de la exposición, teniendo en cuenta la particularidad de cada caso:

- Cuando se trate de diseñar una obra en un sitio específico, no solo se tendrá en cuenta la sala como espacio, si no dónde está ubicada y a qué contexto cultural pertenece.
- Se preguntará a la Institución cuales son los elementos de los que dispone la sala para brindar al artista; si la Institución se hace cargo del traslado de la obra, de la difusión, de un texto curatorial, invitaciones, catálogo, ya sea impreso o virtual y honorarios para el artista.
- Otro ítem es el o los permisos necesarios para realizar determinadas obras que se diseñen para el espacio público.
- El alumno-artista- pensará también en el registro de la obra, -fotografía, video- ya sea una obra de acción, o una exposición tradicional.
- En el caso de que la exposición se realice haciendo uso de plataformas digitales, se investigarán las opciones posibles.

La investigación y fundamentación del proyecto, (en su totalidad) así como también la organización espacial en el lugar o la plataforma virtual que se elija para realizar la exposición, deberá presentarse en formato power point, video, multimedia y/o web.

UNIDAD III Y UNIDAD IV:

1- estética relacional-el colectivo artístico:

La cátedra de *Laboratorio de ideas e imágenes* con el alumnado que la compone, en sí misma, constituye un grupo.

El colectivo artístico existe como tal a partir de la reunión de dos o más personas que deciden intercambiar saberes, construir conceptos y acontecimientos. Ya no se trata de entender el arte desde la mirada retiniana- que por otro lado ya había sido socavada por Marcel Duchamp y la creación de sus *ready made*-, sino de enunciar y producir *sentido* desde el cuerpo mismo del grupo. En el colectivo artístico, las partes se relacionan con el otro más allá de su propia individualización. Esto conlleva a potenciar las posibilidades creativas, el hacer, y la difusión de cualquier proyecto artístico. A modo de ejercitación, y para entender la implicancia de esta práctica artística, se propondrá a los alumnos la investigación de este formato y se les pedirá que se agrupen entre sí por afinidades o diferencias, a partir de los proyectos creados en el primer cuatrimestre del año.

2-estrategias pedagógicas:

Las estrategias pedagógicas se elaborarán en el marco de *estas reuniones*, y a partir de la puesta en común de las obras realizadas. Se incentivará a los alumnos para que busquen y gestionen espacios no convencionales y hasta también transitorios, más allá del marco de la escuela:

- autogestionar un espacio - podría ser una casa particular, un taller, un garage, una Institución, un lugar prestado por un día - donde se realicen eventos artísticos y se programen talleres de acción docente.
- realizar convocatorias para proyectos artísticos en centros culturales barriales, acercándose a un público no necesariamente afín al arte.

- crear talleres en barrios carenciados- en este caso se podría pensar en trabajar con las escuelas de provincia- intentando llevar la educación artística a la periferia.

A modo de cierre del año lectivo, se dará una conferencia en nuestra Escuela para dar cuenta del trabajo realizado en este primer año de Cátedra, evaluando los aciertos y los errores, promoviendo el debate en la comunidad artística y proyectando nuevos planes para el futuro. Los alumnos serán los encargados de armar el formato, la convocatoria y la difusión de esta conferencia que activará la capacidad de reflexión y verbalización sobre los acontecimientos artísticos de los que formaron parte.

4.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Preciado, Paul B. ***Un apartamento en Urano***, Crónicas del Cruce, Editorial Anagrama, Barcelona, 2019
- Han, Byung-Chul, ***Vida contemplativa***, Editorial Penguin Random House, Buenos Aires, 2023
- Woolf, Virginia, ***Los artistas y la política***, Editorial Godot, Buenos Aires, 2019
- Giunta, Andrea, ***Feminismo y Arte Latinoamericano***, Editores Siglo XXI, Buenos Aires, 2021
- Oliveras, Elena, ***La cuestión del arte en el siglo XXI***. Nuevas perspectivas teóricas. Buenos Aires: Paidós, 2019
- Deleuze, Gilles, ***Pintura, El concepto de diagrama***. Editorial Cactus. Serie clases. 2008-3ra. Reimpresión 2014
- Bourriaud Nicolás ***Postproducción***. Buenos Aires. Ed. Adriana Hidalgo. 2007
- Bourriaud Nicolás ***Estética relacional***. Buenos Aires. Ed. Adriana Hidalgo. 2006
- Danto, Arthur C. ***Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia***. 1ª edic. 1ª preimpresión. Buenos Aires. Ed. Paidós. 2006.
- Giunta, Andrea, ***Vanguardia, internacionalismo y política***. Buenos Aires. Ed. Paidós. 2001

4.1. - Bibliografía Complementaria:

- Berger John, ***Mirar***, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998
- Aisenberg, Diana, ***Historias del arte. Diccionario de certezas e intuiciones***. Buenos Aires. Ed. Adriana Hidalgo. 2004
- Didi-Huberman, Georges, ***Lo que vemos, lo que nos mira***, ediciones Manantial Buenos Aires, 1997
- Laddaga Reinaldo, ***Estética de la emergencia***. Buenos Aires. Ed. Adriana Hidalgo. 2006.
- Guasch, Anna María ***Los Manifiestos del arte posmoderno***. Textos de exposiciones, 1980-1995. Akal / Arte contemporáneo. 2000.
- Gumier Maier, Jorge ***Curadores. Entrevistas***. Libros del Rojas Universidad de Buenos Aires. 2005
- Huyssen Andreas ***En busca del futuro perdido***. Cultura y memoria en tiempos de globalización. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica de Argentina. 2007.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

El método de trabajo que se propone nos lleva a alternar *la práctica del oficio* con el de *la investigación teórica*- y las visitas o relevo de lugares convencionales o no, para exponer cada proyecto. Pensando en posibles lugares, se armará un mapa de la Ciudad y se elegirá visitar espacios constituidos como centros de proyección artística, ya sea los pertenecientes al mainstream o a los periféricos.

La práctica artística y la dimensión teórica serán los ejes que sostendrán la producción y atravesarán la cursada durante todo el año lectivo. Cada alumno en particular trabajará a partir de la toma de decisiones en cuanto al producto artístico que generará, y será acompañado en su proceso tanto por el docente como por sus compañeros-colegas. En cuanto a la dimensión teórica, se propiciará el análisis de textos, entrevistas y las posibles relaciones con la propia producción. Los textos en cuestión serán elegidos por los alumnos en algunos casos y en otros propuestos por la Cátedra. Si fuera necesario buscaremos también el apoyo que nos brinden especialistas en otras disciplinas para poder abordar los proyectos que escapen a los saberes ya incorporados. Se propiciarán reuniones y contactos con otros artistas-colegas-docentes, para intercambiar experiencias y conceptos.

Las visitas a exposiciones en lugares consagrados o multiculturales y la reflexión sobre lo que se ve en estos espacios artísticos serán de carácter obligatorio.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

-La evaluación será constante, progresiva, individual y/o grupal. Se valorará las inquietudes particulares y el espíritu crítico constructivo de cada alumno.

- 2 Parciales aprobados- Porcentaje de asistencia cumplido, y luego la instancia del examen final aprobado.