

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
CATEDRA: ARTES COMBINADAS Y PROCEDIMIENTOS
TRANSDISCIPLINARES
AÑO LECTIVO 2017

Docentes:

Natalia Suárez, Profesora Titular
Micaela Santa María, Profesora Adjunta
Lucía Otaño, ayudante diplomada
Ana Axat, ayudante diplomada
Pilar Platzeck, adscripta diplomada
Martín Sosa, Adscripto
Yamila Villalba, Adscripta

Destinatarios: Alumnos de 4º año de La Facultad de Bellas Artes.

Correlativas aprobadas: Arte contemporáneo (716)-Lenguaje visual III (734)-Talleres Complementarios I a IV: Pintura (A22), Cerámica (B22), Escenografía (C22), Escultura (D22) Grabado y arte impreso (E22), Muralismo (F22)

Cursada cuatrimestral: primero y segundo.

Carga horaria: 4hs. Semanales.

Modalidad: Taller teórico-práctico.

Promoción Directa (sin examen final)

Requisitos: 100% aprobación de entregas,
80% porcentaje de asistencias estipulado por el régimen de P.D.

Nota mínima: 6 (seis)

MARCO

En el transcurso del siglo XX entran en crisis los grandes discursos históricos y teóricos, produciéndose modificaciones que atraviesan los diferentes campos del conocimiento, generando re-posicionamientos éticos y estéticos; alterando conceptos tradicionales de arte, resinificándose las categorías estéticas, donde se mixturaron y desbordaron entre sí los medios, las disciplinas y las acciones. Los acontecimientos de este siglo marcan el arte de los últimos años; se asiste a la creación de nuevas formas de acción, que intentan lograr una relación más cercana entre el espectador, la propuesta y su contexto socio-político. Se generan así, nuevos espacios y protagonistas y redefiniciones de límites y márgenes.

Particularmente en Argentina, luego de los acontecimientos del 2001; en el circuito artístico, se profundizan propuestas que incorporan referencias explícitas al contexto y los artistas son interpelados en su rol de actores sociales, políticos y culturales, proponiendo un amplio panorama de experiencias que dan nacimiento a nuevas formas trabajo y de inserción social para la práctica artística. La calle y la web pasan a ser el escenario privilegiado para las nuevas prácticas.

En la diversidad de relatos contemporáneos y en un mundo donde se expanden las posibilidades de producción, el arte incorpora otras problemáticas a la dimensión poética, profundiza la reflexión sobre su rol social y su relación con el entorno. Muchas de las prácticas apuestan a ser una alternativa a la lógica del mercado, generando intersticios donde accionar.

CRITERIOS FUNDANTES

El Taller de Artes combinadas y Procedimientos Transdisciplinarios está destinado a alumnos de 4º año del plan de Estudio de la carrera de Artes Plásticas y como seminario optativo para los alumnos de la carrera de Multimedia.

Esta materia nace en el marco de la última reforma del Plan de Estudios de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas. Tiene como finalidad indagar en producciones artísticas contemporáneas que integran diferentes saberes, explorando las combinaciones de redes semánticas, que desbordan o trascienden los procedimientos exclusivos de cada disciplina artística.

Las prácticas y experiencias presentadas por la materia, proponen investigar procesos de construcción de experiencias alternativas, prácticas estéticas desarrolladas a partir de los procesos relevantes de la historia argentina y latinoamericana, que acercan respuestas a problemáticas propias; enmarcadas en situaciones cotidianas como punto de partida para una reflexión estética; desarrollando procesos indisociables de su entorno y del conjunto de las relaciones humanas, re significando el espacio social y público, distanciadas cada vez más de las estéticas idealistas que declararon artísticos a los objetos bellos con supremacía en la función meramente estética.

Entendiendo así, al que produce, como un operador de sentido que reutiliza elementos culturales, para reflexionar sobre la realidad de cada contexto en particular, consolidando discursos contemporáneos centrados en las problemáticas específicas. Es importante la formación de artistas con capacidad de pensar sus prácticas y con conciencia de que la cultura es una labor colectiva.

La materia formula procesos de producción y reflexión que combinan lenguajes, tanto del arte como de otros saberes que no son considerados legítimos en las prácticas denominadas tradicionales. La mirada transdisciplinar desborda o trasciende el espacio disciplinar. Aborda la enseñanza, a través de la investigación, la experimentación y la elaboración de propuestas con medios híbridos, combinados en función del sentido.

CONTENIDOS

Todos los contenidos de la asignatura implican prácticas de entrecruzamiento entre la diversidad de campos del conocimientos y procedimientos, que surgen de la combinación o elección en función del sentido discursivo.

La poética, interpretación y producción de sentido en el abordaje transdisciplinar;
Los materiales. Materiales efímeros. Características y criterios de selección, el arte como presentación, uso y reutilización de elementos culturales, connotación e interpretación. Reformulación. Posproducción. Entrecruzamiento como recurso.

Contexto público. Formas de relación y acción en el espacio Urbano-Natural, local y regional. Prácticas y experiencias grupales en el espacio público. El arte como práctica cotidiana. Prácticas populares, contextuales, alternativas o de la emergencia. Espacio contemporáneo. Colaboraciones. Redes. Descentralización. Relaciones con el entorno. Acercamiento sensible al espacio, lugares practicados. Actores sociales.

OBJETIVOS

.Posibilitar la formación complementaria de prácticas y procedimientos transdisciplinarios incorporados a la formación disciplinar.

.Abrir espacio a propuestas experimentales que integren discursos, procedimientos, materiales, lenguajes y modos expresivos del arte contemporáneo.

.Indagar en los criterios de selección de los recursos, dispositivos, materiales, soportes, nuevas herramientas, formatos y dispositivos característicos de las prácticas transdisciplinarias

.Provocar una actitud interpretativa en la totalidad del proceso artístico, de las propias producciones y en confrontación con otras.

.Promover un espacio de análisis y reflexión sobre las producciones de artistas contemporáneos.

.Estimular la investigación en el campo del arte, profundizando en el estudio de los rasgos culturales y estéticos característicos de la contemporaneidad.

.Valorar el proceso de trabajo y las dinámicas grupales

. Articular en la producción, las herramientas y saberes adquiridos por el alumno, no solo en su formación académica sino en todos los ámbitos de su experiencia.

METODOLOGIA:

Modalidad taller, vinculando los contenidos con las prácticas; la experimentación y la reflexión, apuntando a un diálogo activo entre docentes alumnos para construir el conocimiento.

En la dinámica de trabajo en clase, se propone la búsqueda personal y el trabajo grupal en el recorrido de todas las consignas planteadas. La mayoría de los contenidos, parten de trabajos en equipo, en relación cercana a una futura inserción laboral de los alumnos con prácticas que implique esas dinámicas.

Se indagán ejes temáticos anclados en el contexto cultural actual o bien espacios y contextos locales determinados, de los cuales se parte para la discusión grupal, y desarrollo de una propuesta a materializar. En el proceso de trabajo se orienta la producción hacia la elección e instrumentación de los recursos que mejor vehiculen el sentido de la propuesta.

Para contrastar lo transitado en el taller con las prácticas en otros ámbitos, la cátedra promueve encuentros, en diferentes modalidades, con artistas contemporáneos, generando un intercambio de experiencias analizando los procesos de producción de trabajos transdisciplinarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación entendida como una herramienta de conocimiento y parte fundamental del proceso de adquisición de saberes, contemplará las características propias de cada

uno de los lenguajes, los abordajes de los diferentes campos de conocimiento, sus lógicas disciplinares internas en pos de una dinámica transdisciplinar.

Va a considerar el compromiso, la investigación, la selección, la experimentación alternativa en la producción, la capacidad de interpretación crítica de los contenidos. Contemplará el proceso de elaboración y será permanente.

Para acreditar y promocionar es necesario cumplir con 80 % de asistencia a clase y 100% de TP aprobados, siendo 6 (seis) la nota requerida para la aprobación.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

ALONSO, Rodrigo. *Arte Argentino actual: entre objetos, medios y procesos*. Presentado en: *IV Jornadas Nacionales de Arte y Universidad*. Centro de Estudios e Investigación de Propuestas Artísticas Híbridas. Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2004.

Univero Mix. Publicado en: *PanoraMix 1* (cat.exp.). Buenos Aires: Fundación Proa, 2000.

La ciudad- Escenario: Itinerarios de la performance pública y la intervención urbana. Publicado en *Jornadas de teoría y crítica*. La Habana, 2000.

Variaciones sobre el museo: Recordar, Ordenar, Clasificar. Publicado en: *Contemporáneo 6. Variaciones Sobre el Museo: Recordar, Ordenar, Clasificar* (cat.exp.). Buenos Aires: Museo de Arte Latinoamericano, 2003.

Reactivando la esfera pública, Nuevos mapas para el cuerpo, El cuerpo del delito; Textos extraído de: <http://www.arteuna.com/CRITICA/RAlonso4.htm>

ARDENNE, Paul. *Un arte Contextual*. Murcia, CENDEAC, 2006.

BARTHES, Roland. *Semántica del objeto*. Conferencia pronunciada en septiembre de 1964, en la Fundación Cini, en Venecia, dentro del marco de un coloquio acerca de "El arte y la cultura en la civilización contemporánea" 1966

BISHOP, Claire. Antagonismo y estética relacional. Otra Parte; Revista de letras y artes, N5. Buenos Aires. 2005

BOURRIAUD, Nicolás. *Postproducción*, La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. (Introducción y capítulo 1). Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2007.

BOURRIAUD, Nicolás. *Estética Relacional*. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires 2006.

CANCLINI, Néstor García. *La Sociedad sin relato*. Antropología y estética de la inminencia. (capítulo 4; Valorar el arte entre mercado y política). Katz Editores, 2010.

GUY Debord. *Teoría de la deriva*. Traducción extraída de *Internacional Situacionista*, vol.I. La realización del arte, Madrid, literatura Gris. 1999.

DELGADO, Manuel. *Sobre antropología, patrimonio y espacio público*. Entrevista Realizada por: Marcelo Godoy. Francisca Poblete. Revista Austral de Ciencias Sociales 10: 49-66, 2006.

Opcional:

ARTE CONTEMPORANEO ARGENTINO. *Artistas por artistas*. Papers editores, 2008.

ACHA, Juan/ COLOMBRES, Adolfo/ ESCOBAR, Ticio. *Hacia una teoría americana del arte*. Ediciones del Sol, 1991.

BACHELARD, Gastón. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica de España, S.L. 1965.

BOURRIAUD, Nicolás. *Postproducción*, La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Adriana Hidalgo editora, 2007.

BOURRIAUD, Nicolás. *Estética Relacional*. Adriana Hidalgo editora, 2006.

CHRISTIAN,

Ferrer. *Desastre, disparate y desmemoria. La horma precaria del arte argentino*

ECO, Umberto: *Los límites de la interpretación*, Barcelona, Lumen, 1992.

GARCÍA Canclini, N. *Culturas Híbridas. Sudamericana. Bs. As. 1998.*

Imaginario urbanos. Eudeba, 2007.

La Sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Katz Editores, 2010.

GAUTHIER, Guy: *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid, Cátedra, 1986. LADDAGA, Roberto. *Estética de la emergencia*. La formación de otra cultura de las artes. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2006

LATTANZI, María Laura. *Arte Contemporáneo Argentino y la revalorización de la Comunidad*. Intersticios: Revista Sociológica del Pensamiento Crítico. Vol.3(2) 2009 <http://www.intersticios.es>

RANCIERE, Jacques, *La división de lo sensible. Estética y política*. Consorcio de Salamanca. Salamanca, 2002.

WORTMAN, Ana. *Entre la política y la gestión de la cultura y el arte*. Nuevos actores en la Argentina contemporánea. Edición Eudeba, 2009.

Cuerpo de datos (textual, visual y audiovisual)

Estas aproximaciones incluyen una selección de textos; entrevistas a artistas, colectivos de artistas en diferentes formatos; imágenes, cortos y largometrajes; links hacia sitios en la red, etc.

Se dará gran importancia a materiales que contengan la reflexión de los artistas acerca de su propia producción en el contexto de las prácticas artísticas contemporáneas.

Este cuerpo de datos estará disponible en un sitio en la red creado y actualizado por la cátedra, también podrán acceder a él los alumnos a través de la biblioteca de la facultad y la fotocopiadora del centro de estudiantes.

.Sitio de la cátedra en la red: <http://www.artesyprocedimientos.blogspot.com/>

.Registros y experiencias:

<http://casitadesbordada.blogspot.com/>

<http://2010laprocesionvaporfuera.blogspot.com/>