

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
CATEDRA: PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS I – II.
PROFESORADO Y LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS E HISTORIA DE LAS
ARTES VISUALES
AÑO LECTIVO 2017.**

Titular:

Lic. Ana Otondo

Adjuntas:

Lic. Florencia Sanguinetti

Prof. Florencia Thompson

Adjunta Procedimientos II:

Prof. Leticia Barbeito Andrés

Jefes de Trabajos Prácticos:

Lic. Victoria Iribas

Prof. Silvina Spinardi

Prof. Javier Balasini

Lic. Julieta Navarro

Prof. Facundo Cardoso

Ayudantes Diplomados

Lic. Ana Lavarello.

Prof. Gonzalo Monzón

Lic. Rocío Gomez Sibecas

Lic. Francisco Carranza

Lic. Graciela Barreto

Prof. Verónica Sanchez Viamonte

Lic. Clelia Cuomo

Lic. Irene Ripa Alsina

Lic. Daniela Cadile

Lic. Alicia Valente

Prof. Natalia Maisano

Prof. Silvia de la Cuadra

Prof. Romina Arzoz

Lic. Natalia Presutti

Lic. Dalmiro Rebolledo

Ayudante:

Juan Pablo Rosset

Adscriptos:

Mariel Uncal

Guillermina Gutierrez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
CATEDRA: PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLASTICAS I - II
PROFESORADO Y LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS E HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES
AÑO LECTIVO 2017.
Titular: Lic. Ana Otondo
Adjuntas: Lic. Florencia Sanguinetti
Prof. Florencia Thompson
Prof. Leticia Barbeito Andrés

FUNDAMENTACION.

La asignatura *Procedimientos de las Artes Plásticas I* se creó en el marco de la última reforma del Plan de Estudios de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas y Profesorado y Licenciatura en Historia del Arte (orientación Artes Visuales 2008) Uno de los ejes de dichas reformas ha sido fortalecer procesos concernientes al trabajo con nuevas herramientas, materiales, soportes, como así también posibilitar que el alumno pueda configurar producciones que aborden las problemáticas de la interdisciplina.

Esta asignatura se inscribe en el primer año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas y en el segundo año del Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes Visuales.

Procedimientos de las Artes Plásticas II, se inscribe en el último año del plan de estudios de la carrera de Historia de las Artes Visuales. Tiene como propósito articular los conocimientos adquiridos durante la formación específica, para finalizar en una producción artística integradora, contemplando las necesidades y problemáticas del mundo contemporáneo, en especial en el contexto de Argentina y Latinoamérica.

En términos generales se conciben las Artes Plásticas como formas específicas de conocimiento y de producción de sentido, que contribuyen a alcanzar competencias complejas que permiten desarrollar la capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico divergente, la apropiación de significados y valores culturales y la elaboración y comprensión de mensajes significativos en un contexto histórico determinado.

Entendemos como procedimientos artísticos a los modos de intervención involucrados en el proceso de construcción de la obra, tanto en el plano conceptual como formal, presentes desde el comienzo de las experiencias artísticas. En tanto modos de manipular las herramientas o de accionar sobre las formas, los procedimientos están presentes y pueden ser abordados en el plano y en el espacio y aparecer repetidos en varias disciplinas a la vez. Establecer esta manera de articular las producciones artísticas implica proyectar una nueva estructura de análisis, revisando la tradición y planteando alternativas a la habitual división disciplinar, partiendo de la complejidad de establecer clasificaciones y descripciones precisas de las prácticas artísticas contemporáneas.

La asignatura se estructura entonces a partir de los procedimientos, operaciones formales que atraviesan el desarrollo de los modos de representación plástica, tanto en la bidimensión como en la tridimensión. Los mismos funcionarán como ordenadores para el

abordaje disciplinar, permitiéndonos superar la compartimentalización de los saberes de las diferentes áreas. Requiere entonces indagar por un lado, en alternativas capaces de comprender los cambios producidos en el interior de cada una de las disciplinas y, por otro, incorporar nuevas problemáticas surgidas como consecuencia de la existencia actual de obras cuya definición excede ampliamente las tradicionales denominaciones.

Entendemos que esta organización de los contenidos, permite, entre otras cosas, la inclusión de procedimientos aún no legitimados, pero que están presentes en las producciones del arte contemporáneo, contemplando también la exploración y apropiación de espacios que pertenecían a otras prácticas artísticas permitiendo mezclar, crear, investigar otros géneros transformando las producciones realizadas.

La propuesta, prevé además, en su segundo nivel, por tratarse del único espacio de taller específico para la carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes Visuales, un permanente diálogo entre la producción, la reflexión, el análisis e interpretación crítica de las obras, y de los contextos en las que surgen, orientando el perfil de la asignatura hacia la apropiación de saberes del campo y atendiendo a la incumbencia profesional del futuro profesor y/o licenciado en Historia de las Artes Visuales.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Se adoptará como metodología de trabajo la modalidad taller, desde una perspectiva didáctica que comprende que la forma de transmisión del saber afecta el saber mismo, que el aprendizaje no se adquiere sino que se construye y que dicha construcción se hace junto a otros y tiene mayor relevancia cuando tiene significatividad social.

Se tratará de situar al alumno frente a las distintas posibilidades expresivas de las artes visuales a través de actividades de producción que propicien la coordinación e integración de los aportes de las diversas disciplinas. Desde esta dinámica se potenciará el trabajo como condición formadora. El proceso de producción propia y directa, así como el análisis de obras ajenas, cimentarán el lugar de conocimiento, investigación y reflexión.

Se propiciará un espacio de trabajo formativo en el que entren en juego aspectos técnicos y específicos disciplinares, haciendo hincapié esencialmente en la problemática de la construcción de sentido a través de la imagen.

Se indagará en la imagen a partir de la interpretación de la misma inserta en un contexto determinado, articulando una apertura hacia los modos de representación presentes en el arte contemporáneo.

En el primer año de Procedimientos, los alumnos recorrerán, a lo largo del ciclo lectivo, los diferentes talleres. Se realizarán clases de exposición en las que se explicitarán las técnicas y trabajos prácticos a desarrollar, estipulando tiempos para la realización de los mismos; de este modo, dando a conocer el cronograma previsto, se garantizará una mayor organización.

En el segundo año de Procedimientos los alumnos de Historia de las Artes Visuales transitarán por un taller en donde se pondrá principal énfasis en la construcción de la imagen a partir de la fotografía, ya sea en el plano o en el espacio, a partir de los diferentes procedimientos que involucran las producciones artísticas contemporáneas.

A continuación se desarrollará un ejemplo de aplicación concreta de la metodología descrita, correspondiente al trabajo final de Procedimientos de las artes plásticas.

El trabajo es de carácter grupal y se realiza durante las instancias finales de cursada, favoreciendo su abordaje con los conocimientos adquiridos, herramientas y materiales

adecuados. Contempla dos meses de seguimiento, y se produce paralelamente a la cursada de la última etapa de la materia.

Se propone el trabajo en equipo buscando propiciar la práctica acerca de la toma de posición, participación y compromiso colectivo, pensando además, en una futura inserción laboral de los alumnos, la cual podrá implicar el trabajo colectivo ya sea, a través de tareas de investigación en equipos interdisciplinarios, de dirección de arte, y de gestión cultural, entre otras posibilidades.

Los docentes se abocarán a una tarea de seguimiento periódico de las propuestas y los avances de las producciones, facilitándoles el material teórico necesario para el desarrollo de las mismas.

Los alumnos trabajaran a partir del “*objeto lúdico*”, considerando como referencia las múltiples manifestaciones artísticas en las que se observa la dilución de los límites entre disciplinas, tales como objeto, cuadro objeto, escultura objeto, construcción, ensamblaje, collage relieve, etc. , incluyendo la dimensión de lo lúdico desde una perspectiva individual y colectiva.

El Trabajo Final entonces, tendrá como principal objetivo, que los alumnos puedan realizar un objeto en donde se vean reflejados los saberes adquiridos en los diferentes talleres, promoviendo el cruce disciplinar.

El proyecto de dicho trabajo se presentará por escrito, incluyendo destinatarios. El mismo deberá integrar, los procedimientos abordados en los diferentes talleres, tratando de ahondar en los conceptos específicos de cada disciplina. Podrán utilizarse los materiales que consideren pertinentes para la realización del mismo, tanto en la bidimensión como en la tridimensión. Deberán considerar las características del objeto planteado en tanto a sus posibilidades de interacción con el otro, de uso, movimiento, colección, y todo otro rasgo que resulte significativo para la construcción del mismo.

La intención es que comiencen a pensar, a proyectar e idear la realización de estos objetos, utilizando determinados procedimientos y operaciones constructivas; los instrumentos, las técnicas y los materiales deberán ser acordes con las propuestas presentadas por los alumnos.

Pueden partir de objetos, juegos o juguetes preexistentes, que descontextualizados, permitan ser reelaborados, ubicándolos así, en un nuevo contexto. Cada objeto lúdico, juego o juguete, va a ser armado con la visión propia de cada grupo de alumnos, que a la vez estará determinado por el bagaje de sus historias personales; cubos mágicos, cartas, muñecos, títeres, autos, constituyen algo más que un escenario o un tiempo determinante, son una experiencia, un ejercicio, un despliegue dentro de la acción/ imaginación, que representan una época, costumbres y tradiciones.

Como cierre de este trabajo, se realizará una puesta en común durante la entrega final, en donde los alumnos deberán sintetizar los conceptos abordados en el transcurso del año.

OBJETIVOS GENERALES PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS I :

- Presentar los recursos materiales y procedimentales básicos propios de los diferentes modos de representación plástica y su potencialidad expresiva.
- Propiciar una visión integradora de las prácticas artísticas, sin descuidar la comprensión de las problemáticas específicas de los modos de representación.

- Promover un aprendizaje significativo a través del análisis y producción de obras propias y ajenas.
- Favorecer un equilibrio entre la producción y la reflexión crítica acerca del producto realizado.
- Contribuir a la formación de profesionales críticos, capaces de comprender y reflexionar sobre la relación indisoluble entre las artes y el contexto cultural.
- Explorar las posibilidades de la imagen promoviendo el cruce disciplinar.

CONTENIDOS GENERALES PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS I :

- Iniciación al lenguaje plástico y manejo técnico de las herramientas que comprenden los diferentes modos de representación, en el plano y en el espacio. Materiales, herramientas y soportes como portadores de sentido. Usos y derivaciones en función de los trabajos de producción.
- Procedimientos y cruces integrados dentro de los campos disciplinares en: Pintura, Cerámica, Grabado y Arte Impreso, Muralismo y Arte Público monumental, Escultura y Escenografía.
- Análisis y producción de estructuras simples, unidades elementales, modulares y múltiples en la bidimensión y tridimensión. Espacio real y espacio representado. Noción de escalas. Utilización de procedimientos y sus variantes, en función de criterios gráficos, pictóricos, aditivos, sustractivos, espaciales, entre otros, contemplando la materia y los procesos de producción.
- Creación de una imagen propia. Figuración y abstracción. Imagen única e imagen seriada. La imagen en la bidimensión y en la tridimensión. Usos y significados.
- Criterios Compositivos. Estrategias constructivas a partir del uso del color, mancha, transparencia, mezclas, tono, textura, contraste. Dirección, equilibrio, estructura, tensión, movimiento proporción, volumen, dimensión.

OBJETIVOS GENERALES PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS II:

- Presentar combinaciones de los recursos materiales y procedimentales básicos propios de los diferentes modos de representación plástica y su potencialidad expresiva (contenidos ya abordados en Procedimientos de las Artes I).
- Contemplar, en la producción plástica, procedimientos no legitimados en la tradición artística, que forman parte de las experiencias estéticas contemporáneas (tejido, bordado, etc.).

- Plantear proyectos integrales que conciban las obras como dispositivos complejos que contemplan el lugar de emplazamiento, el vínculo con el espectador, la escala, los soportes y materiales, entre otros rasgos.
- Favorecer la creación de dispositivos artísticos superadores tanto de las divisiones disciplinares como de las ejercitaciones a partir de trabajos de creación teórico-prácticos.
- Considerar la práctica fotográfica y sus producciones. Promover el análisis y elaboración de imágenes fotográficas en el plano y en el espacio, con diferentes soportes, materiales, posibilidades de montaje, etc. Reflexionar acerca de las técnicas de reproducción, la obra única y la seriación.

CONTENIDOS GENERALES PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS II:

- Los procedimientos como ejes portadores de sentido y articuladores de las producciones estéticas. Superación de los límites disciplinares. Procedimientos no legitimados por el arte tradicional. Bordar, tejer, coser, cocinar.
- Creación de una imagen propia. Figuración y abstracción. Imagen única e imagen seriada. Usos y significados. Prácticas fotográficas. La imagen fotográfica en la bidimensión y en la tridimensión. Fotoplate, transferencia, serigrafía. Analógica/digital. Manejo de cámara y uso del automático. Relación técnica/decisión estética. *Fotografía expandida*¹.
- La imagen fija y en movimiento. Decisiones en la imagen fija: tamaño, material marco regular o irregular, circular, cuadrado, etc. Díptico, tríptico. Series. Imagen en movimiento. Video, performance, soportes, espacios.
- Materiales, herramientas y soportes como portadores de sentido; pautas básicas para su uso. Convencionales y no convencionales.

¹ Concepto elaborado por Rodrigo Alonso en "No sabe/ No contesta.Prácticas fotográficas contemporáneas desde América Latina".

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
CATEDRA: PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLASTICAS I – II
PROFESORADO Y LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS E HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES
AÑO LECTIVO 2017.
Titular: Lic. Ana Otondo
Adjuntas: Lic. Florencia Sanguinetti
Prof. Florencia Thompson
Prof. Leticia Barbeito Andrés

**Programa vigente de la asignatura
Procedimientos de las Artes Plásticas I:**

REGIMEN: anual.

PROMOCION: directa.

CARGA HORARIA: seis horas semanales.

HORARIOS: TURNO MAÑANA: de 9:00 a 12:00 hs.

TURNO NOCHE: de 18:00 a 21:00 hs.

Procedimientos de las Artes Plásticas II (sólo para alumnos de Historia de las Artes Visuales)

REGIMEN: anual.

PROMOCIÓN: directa.

CARGA HORARIA: 3 hs semanales.

HORARIO: martes 14 a 17 hs

EVALUACION

Será de carácter permanente, teniendo en cuenta el proceso de trabajo. Se realizarán entregas parciales con su recuperatorio correspondiente y una entrega final. Esta constará de un trabajo que sintetice los saberes adquiridos durante el ciclo lectivo.

CONDICIONES DE APROBACIÓN:

- 80% de asistencia a las clases.
- 100% de trabajos prácticos aprobados.
- 100% de los exámenes parciales (entregas) aprobados con un mínimo de seis puntos.
Entrega final.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
CATEDRA: PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLASTICAS I - II
PROFESORADO Y LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS E HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES
AÑO LECTIVO 2017.
Titular: Lic. Ana Otondo
Adjuntas: Lic. Florencia Sanguinetti
Prof. Florencia Thompson
Prof. Leticia Barbeito Andrés

BIBLIOGRAFÍA GENERAL PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS I :

- Cauquelin, Anne: Las teorías del arte. Buenos Aires. Adriana Hidalgo editora. 2012.
- Berger, John: Modos de ver. Barcelona. Gustavo Gili. 2000.
- Bourriaud, Nicolas: Post Producción Buenos Aires. Adriana Hidalgo editora. 2004.
- Bourriaud, Nicolas: Radicante. Buenos Aires. Adriana Hidalgo editora. 2009.
- Camnitzer, Luis. Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano. HUM CCE- CCEBA. 2008.
- Curadores: Rodrigo Alonso, Valeria González, Julio Sánchez. Arte contemporáneo argentino Artista por artista. Buenos Aires. Papers Editores. 2008.
- Curadores: Ana María Battistozzi, Alberto Giudici. Un recorrido por el arte contemporáneo argentino. Buenos Aires. Papers Editores. 2009.
- De Certeau, Michel: La invención de lo cotidiano. México, D. F. Universidad Iberoamericana, A. C. 2007.
- Farruggia Emilio, Nazario, Gabriela; Creciente Carolina: La seducción de los objetos una experiencia docente. Argentina. Objetos singulares. 2003.
- Irigoyen, Taverna: El juguete, una estética de la posmodernidad. Argentina. Ed. Lux. 2004.
- Joly, Martine: Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires. La marca. 1999.
- Nigro, Adolfo: En el umbral de la imagen. Argentina. La marca. 2003.
- Pastoureau, Michel, Simonnet, Dominique: Breve historia de los colores. Barcelona. Paidós. 2006.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL PROCEDIMIENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS II :

- Alonso, R. (ed). No sabe/no contesta. Prácticas fotográficas contemporáneas desde América Latina. Buenos Aires. Arte x arte. 2008.
- Battistozzi, A. M. y Giudici, A. (curadores). Un recorrido por el arte contemporáneo argentino. Argentina. Papers Editores. 2009.
- Brodsky, M y Pantoja, J: Body Politics. Políticas del cuerpo en la fotografía Latinoamericana. Buenos Aires. La Marca. 2009.
- Dubois, P. El acto fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires. La marca. 2008.
- Giunta, A: Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano. Buenos Aires. Siglo veintiuno. 2011.
- González, V: Fotografía en la Argentina. 1840/2010. Buenos Aires. Artexarte. 2011.
- Jaar, A: La política de las imágenes. Santiago de Chile. Metales pesados. 2008.
- Marotta, G: El libro del libro de artista. Buenos Aires. Borromeo. 2010.
- Oliveras, E: La metáfora en el arte, Retórica y filosofía de la imagen. Argentina. Emecé arte. 2007.
- Ranciere, J: El espectador emancipado. Buenos Aires. Bordes, Manantial. 2010.
- Sacco, G: M². Rosario. Castagnino/Macro. 2009.

Facebook: Procedimientos de Las Artes Plásticas. FBA. UNLP

www.procedimientosdelasartesfba.blogspot.com