

facultad de
bellas artes
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Departamento de Plástica

Taller Complementario: **Muralismo y Arte Público Monumental**

Carrera: Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas
Pintura, Cerámica, Grabado y Arte Impreso, Dibujo, Escultura, Escenografía

Año 2017

Correlativas: 711 y 712

Modalidad: Práctica

Regimen: cuatrimestral

Promoción: Directa

Titular: Alejandra Maddonni

JTP: Irene Castro

Ayudantes: Laura Verón y Patricia Medina

I. Fundamentos

La presente asignatura complementaria surge en el marco de la reapertura de la carrera de Muralismo y Arte Monumental en la Facultad de Bellas Artes a partir del año 2007 luego de haber sido declarada en extinción por la dictadura militar (Exp. 1200-746354/76, Res. 2813/76), situación que se sostuvo a lo largo de 30 años.

El muralismo y su carácter **integrador** del binomio hombre-espacio colectivo construye vínculos activos entre arte, individuo y sociedad. Es, esencialmente, en virtud de esto que su imagen se conforma en una síntesis, donde los elementos plásticos, compositivos y visuales se ponen al servicio de un discurso identitario profundamente enraizado en la historia y memoria colectiva del espacio en el que se emplaza.

Otra característica del arte monumental y mural es su impronta **proyectual**. En efecto, su trabajo compromete un proceso basado en un conjunto de búsquedas, decisiones, acciones y reflexiones con el objeto de crear una obra de arte original. Su planificación y puesta en marcha necesita del **trabajo grupal**, sistemático y solidario de los miembros del equipo.

En virtud de estos ejes, la asignatura se presenta como una propuesta que intenta **complementar la formación básica de los alumnos** recurriendo a las estrategias de composición, elementos conceptuales y visuales y procedimientos artísticos cuyos contenidos son abordados a lo largo del primer año de la carrera. Estos tópicos serán la base para reflexionar, dar forma y sustento a los proyectos que se trabajarán durante el cuatrimestre.

En este sentido, el eje vertebrador del trabajo en taller estará vinculado con:

1. los modos de indagar, relevar, analizar y representar el entorno urbano, arquitectónico y social donde se emplazará el proyecto
2. el *andamiaje* estructural, compositivo y cromático que sostendrá su tema.
3. la problemática de la gran dimensión en la relación artista-obra-espacio-espectador
4. el grupo como elemento nodal en la toma de decisiones y definición de roles, teniendo en cuenta el carácter interdisciplinario del mismo.

II. Objetivos Generales

- Comprender la metodología de una actividad proyectual y la importancia de observar sus distintas etapas
- Participar y desarrollar un rol activo en el trabajo de taller
- Proyectar creativamente a partir de la toma de decisiones estéticas en línea con el tema, el soporte y el contexto.
- Transferir y aplicar adecuadamente conocimientos de composición, elementos y procedimientos plásticos a fin de constituir el mapa estructural del discurso a llevar adelante en sus proyectos.
- Experimentar las distintas instancias de la relación cuerpo y espacio.
- Investigar el entorno urbano para su representación posterior
- Releva cuestiones salientes del entorno social para la formulación de un "guión compositivo visual"
- Comprometer su participación activa y solidaria en equipos de trabajo
- Comprender y aplicar los distintos sistemas de representación visual en la bidimensión y en la tridimensión.
- Valorar la importancia de la puesta en común de sus producciones como modo de corrección y evaluación continua a fin de favorecer y consolidar los logros y resolver las dificultades.

III. Contenidos

- El arte y el espacio. Elementos visuales básicos de formación y relación: equilibrio, escala, posición, dirección y espacio. La relación sujeto-espacio. Lo monumental y su estrategia compositiva. El volumen: percepción y representación. El color como expresión y como generador de nuevos espacios. La importancia del entorno urbano en la determinación del espacio plástico. Estructuras y operativas.
- El arte y la comunicación. El discurso plástico. El lenguaje visual en el entorno público.
- El arte y la sociedad. El entorno social y sus relatos. La memoria colectiva. Producción artística e identidad cultural.
- Estrategias proyectuales. Relevamiento del entorno. Accidentes arquitectónicos. El registro fotográfico. Sistemas de representación gráfica en la bidimensión y en la tridimensión. Perspectiva. Poliangularidad. Planta, vistas y cotas. Escalas. Maquetización.

IV. Estrategias de enseñanza

Se trabajará bajo la modalidad de taller, promoviendo la investigación y el registro gráfico y escrito como sustento conceptual de sus proyectos. Asimismo, se estimulará la experimentación conjunta y la formulación creativa de propuestas aprovechando el carácter interdisciplinar de la asignatura.

En todos los casos los contenidos se propondrán a la clase mediante una breve exposición dialogada con el apoyo de recursos audiovisuales diversos (cañón, dvd, etc.) y/o bibliografía, reproducciones y diapositivas.

Desde el equipo docente se promoverá:

- Una actitud crítica y reflexiva en la producción

- la experimentación activa con amplitud de medios, soportes y materiales.
- trabajo de investigación efectivo ante una propuesta dada a fin de tomar decisiones compositivas y morfológicas con mayor libertad y rigurosidad teórica.
- Una efectiva integración de los contenidos que los alumnos traen de su taller básico con recursos, procedimientos y conceptos propios de nuestra especialidad.
- El trabajo colectivo en un clima de respeto y compromiso con las diversas propuestas.
- La participación constante y activa del alumno.

Las producciones se verán enriquecidas por la interacción y el aporte de alumnos de distintas disciplinas básicas de formación. Lo propuesto no necesariamente debe tratarse de arte mural, sino que tiene que cumplir con los requisitos de monumentalidad y comprometer –a través de transformaciones morfológicas y/o recorridos- la participación activa del espectador/usuario.

El seguimiento de todas las producciones será permanente y la corrección tiene carácter colectivo y obligatorio a fin de que el práctico pueda ser evaluado a posteriori.

En todos los casos los tiempos de ejecución, etapas y plazos de entrega serán propuestos por la cátedra y comunicados en tiempo y forma al grupo.

Finalmente, se destaca la importancia que tiene para la cátedra la presencia constante y activa de los alumnos en el taller dado el carácter proyectual y práctico de la disciplina y lo fundamental del seguimiento periódico y colectivo de los procesos.

VI. Evaluación

La evaluación será permanente de carácter individual y colectiva. Todas las clases contarán con un espacio para la corrección y autoevaluación de las distintas instancias de las producciones individuales. Los encuentros sucesivos permiten observar cómo se abordaron las correcciones propuestas y comprometer una nueva mirada –de los docentes y del curso en general- a fin de proponer nuevos ajustes y/o avanzar en los siguientes pasos del proyecto.

Por lo tanto, **la participación en estos momentos evaluativos es fundamental para la aprobación de los dos prácticos**. En este taller es tan importante el producto final como las distintas instancias procesuales, decisiones constructivas y estéticas y su fundamento teórico; tópicos que son trabajados y discutidos a lo largo de las clases. De este modo el beneficio es doble: los docentes llegamos a la instancia de evaluación final con una idea bastante formada del grupo y cómo llegó al producto que nos presenta y los alumnos, en tanto hayan participado de todos los encuentros de corrección, tienen una idea bastante cercana de si su propuesta está en línea o no con los objetivos de mínima con los que se evaluará.

Durante el cuatrimestre habrá dos entregas parciales –con prácticos individuales y trabajos grupales- y una entrega final donde los alumnos podrán exponer algunas cuestiones nodales de sus proyectos.

Condiciones de aprobación:

- 80% de asistencia a clases. “Los alumnos no podrán incurrir en más de tres inasistencias consecutivas, y en las asignaturas anuales no podrán

ausentarse sin justificación, en cada cuatrimestre, más del 50% del total de faltas previstas en el presente reglamento.

El responsable de la Cátedra podrá justificar por sí hasta un 10% más de las inasistencias previstas en el presente reglamento. En los casos de enfermedades prolongadas o impedimentos físicos debidamente certificados durante el ciclo lectivo cada Cátedra determinará si corresponde la continuidad de la regularidad, y en caso afirmativo determinará la manera de recuperación y evaluación de los alumnos comprendidos en esta situación con acuerdo del Jefe de Departamento respectivo y la autorización de la Secretaría de Asuntos Académicos". (Art. 17 inc. B y C del Régimen de Regularidad)

- 100% de trabajos prácticos aprobados. Es condición fundamental para considerar la aprobación de las entregas que estén completas y en línea con lo solicitado en la guía de trabajos prácticos.
- La instancia de recuperación es válida para una de las dos entregas parciales. **No se puede recuperar todo el cuatrimestre, debiendo recurrarlo en caso de desaprobación de las dos instancias de entrega parcial.**

El recuperatorio constará de una nueva entrega de los trabajos prácticos más un trabajo de producción o investigación propuesto por la cátedra.

- 100% de exámenes parciales aprobados con un mínimo de 6 puntos y entrega final o coloquio sólo en los casos que la cátedra lo considere necesario como una nueva instancia para alumnos cuya aprobación necesite ser nuevamente evaluada.

VII. Bibliografía Básica

Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual, Madrid, Alianza Forma, 1979.

Augé, Marc: Los no lugares. Espacios de Anonimatos. Una antropología de la sobremodernidad. Política y Sociología. Gedisa Editorial. Barcelona. 1998.

Bachelard, Gastón: La poética del Espacio. Fondo de Cultura Económica. Breviarios. México. 1965 e vemos, lo que nos mira. Bordes Manantial.1992.

Smith, Stan: Anatomía, Perspectiva y Composición para el artista, Ed. Blume, 1985.

Wong, Wuicius: Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional Ed. Gili. Barcelona. 1947.

Apuntes de cátedra.