

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
CÁTEDRA: ARTES COMBINADAS Y PROCEDIMIENTOS
TRANSDISCIPLINARES
AÑO LECTIVO 2018

Docentes:

Natalia Suárez, Profesora Titular
Micaela Santa María, Profesora Adjunta
Lucia Otaño, Ayudante Diplomada
Ana Axat, Ayudante Diplomada
Pilar Platzeck, Adscripta Diplomada
Martín Sosa, Adscripto Diplomado
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)

Sitio web: <http://www.artesyprocedimientos.blogspot.com/>

MARCO

En el transcurso del siglo XX entraron en crisis los grandes discursos históricos y teóricos, produciendo modificaciones que atravesaron diferentes campos del conocimiento y generaron re-posicionamientos éticos y estéticos. Al alterarse y re significarse los conceptos tradicionales de arte y las categorías estéticas, 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, entonces, 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, generando así nuevos espacios, protagonistas y redefiniciones de límites y márgenes.

Particularmente en Argentina -luego de los acontecimientos de diciembre de 2001-, se profundizan, al interior del campo artístico, propuestas que incorporan referencias explícitas al contexto. Al mismo tiempo, 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 estas 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, haciendo hincapié en la propia reflexión sobre su rol social y su relación con el entorno. Muchas de estas prácticas apuestan a ser una alternativa a la lógica del mercado, generando intersticios desde donde accionar.

CRITERIOS FUNDANTES

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

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 experiencias artísticas presentadas por la materia proponen indagar en las prácticas estéticas desarrolladas a partir de los procesos relevantes del contexto latinoamericano. Prácticas que, al interrogar problemáticas locales enmarcadas en situaciones cotidianas como punto de partida para una reflexión estética, desarrollan procesos indisociables de su entorno y del conjunto de las relaciones humanas y re significa el espacio social y público. Se entiende así, a quién produce, como un operador de sentido que reutiliza elementos culturales para reflexionar sobre la realidad de cada contexto en particular, consolidando discursos centrados en las problemáticas específicas.

Desde la cátedra consideramos importante la formación de artistas con sentido crítico, a fin de que puedan pensar sus prácticas como un hacer social y político. La materia presenta procesos de producción y reflexión que combinan lenguajes del campo del arte y de otros campos del conocimiento. La mirada transdisciplinar desborda las disciplinas, abordando la enseñanza a través de la investigación, la experimentación y la elaboración de propuestas con medios híbridos, combinados en función del sentido.

La cátedra incorpora de forma transversal una perspectiva de género, tanto en ejes temáticos relacionados a las discusiones actuales como a la selección de artistas trabajados en la clase. Se promueve desde la cátedra una actitud crítica y activa,

proponiendo a los estudiantes discusiones colectivas y el desarrollo de un posicionamiento propio.

CONTENIDOS

- El Arte como herramienta de transformación. Función del arte. Aspectos simbólicos.
- Prácticas transdisciplinares. Cruces entre disciplinas del campo artístico y prácticas de otros campos. Prácticas de apropiación, reformulación y resignificación.
- Formas alternativas de producción y circulación. La web, el fanzine, la calle.
- Rol del artista: activista, productor, gestor.
- Formas de participación. El vínculo como práctica artística. El cuerpo del artista y el cuerpo del público.
- Producciones que surgen del contexto. Formas de implicación social y política.
- Contexto. Análisis de las problemáticas locales. Articulación y desarrollo de propuestas artístico-poéticas que indaguen sobre el contexto. Activismos de género.

OBJETIVOS

- Posibilitar la formación complementaria de prácticas y procedimientos transdisciplinares 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, herramientas, formatos y dispositivos característicos de las prácticas transdisciplinares.
- Provocar una actitud interpretativa sobre 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 sólo en su formación académica sino en todos los ámbitos de su experiencia.
- Analizar las problemáticas del contexto: plantear interrogantes, nuevas maneras de ser y hacer, formulando producciones artísticas
- Desarrollar producciones que propongan un intercambio activo con el público.

METODOLOGÍA

Modalidad Taller. Se vincularán los contenidos con las prácticas, la experimentación y la reflexión, apuntando a un diálogo activo entre docentes y estudiantes para construir el conocimiento.

En la dinámica de trabajo en clase se propondrá la búsqueda personal y el trabajo grupal en el recorrido de todas las consignas planteadas.

Se plantearán ejes temáticos anclados en el contexto cultural, como punto de partida para un intercambio grupal y el desarrollo de una propuesta a materializar. En el proceso de trabajo se orientará la producción hacia la elección e instrumentación de aquellos recursos que mejor vehiculicen el sentido de la propuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán y contemplará permanentemente el compromiso, la investigación, la elección de procedimientos en función del sentido, la experimentación en la producción, la capacidad de interpretación crítica de los contenidos, el proceso de producción y reflexión.

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

Textos producido por la Cátedra. *El vínculo como práctica artística. Aproximación a las prácticas contextuales y relacionales.*

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.

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

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

Alonso, Rodrigo. *Variaciones Sobre el Museo: Recordar, Ordenar, Clasificar* (cat.exp.). Buenos Aires: Museo de Arte Latinoamericano, 2003.

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

Ardenne, Paul. *Un arte contextual: creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. CENDEAC, Murcia. 2006.

Bishop, Claire. *Participation (Whitechapel: Documents of Contemporary Art)*. Co-publicado por Whitechapel Gallery y The MIT Press. Londres - Cambridge. 2006.

Bishop, Claire. *Antagonism and Relational Aesthetics*. Revista "October" otoño 2004, No. 110: 51–79.

Bourriaud, Nicolas. *Estética Relacional*. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires. 2006.

Bourriaud, Nicolas. *Post Producción*. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires. 2009.

Bruguera, Tania. *Arte de conducta*. Texto leído por Tania Bruguera durante la segunda sesión de Debates a propósito de su proyecto Arte de Conducta. Publicado en la red por la página Debate.

Correa Bohórquez, Tania. *Sobre el arte en el mundo no-artístico*. Recuperado de http://i.letrada.co/n5/santa_nerda.html 2012, agosto, i.letrada Revista de Capital Cultural

Debicki, Viviana. *ARDE!!!*

<https://poneoneloff.wordpress.com/subirinsertar-anadir-una-imagenanadir-un-videoanadir-un-audioanadir-objetoagregar-encuestaarde/>

Gómez Escorcía, Alejandro. *"Todo arte es experiencia social"* Entrevista con Pablo Helguera.

Laddaga, Reinaldo. *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes*. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires. 2006.

Laddaga, Reinaldo. *Estética de laboratorio. Estrategias de las artes del presente*. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires. 2010.