

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIEGEP 4689)
Profesorado en Artes Visuales
Espacio curricular: Taller Básico - Escultura
Curso: 4° año PAV
Ciclo Lectivo: 2022
Cantidad de horas semanales: 5 horas reloj, 7 1/2 horas cátedra
Profesora titular: Lic. Paula Zaccaria

1. FUNCIONES DE LA CATEDRA

La cátedra se propone afianzar a los alumnos las bases del lenguaje escultórico de manera teórica y práctica intensificando la activación de una mirada en lo contemporáneo.

La profesora titular quien es la responsable del desenvolvimiento de la clase, se encarga de la elaboración del programa, elección de contenidos y de actividades, selección de material didáctico e implementación de los mismos. Introduce el contenido y contextualiza el ejercicio.

La colaboración del profesor ayudante es fundamental para la elección de actividades y distribución del tiempo, así como para la asistencia directa resolviendo dificultades técnicas que puedan presentar los alumnos mientras trabajan en clase, la recomendación de referentes, lectura de textos pertinentes o asistencia a muestras. Así mismo, colabora con la titular en la transferencia de los contenidos de cada consigna

Ambos organizan del aula la seguridad de los alumnos instándolos a utilizar los elementos de protección en sus lugares de trabajo (taller o casa). Evalúan los ejercicios en las instancias parciales y finales.

2. FUNDAMENTACIÓN

El arte contemporáneo promueve una apertura del campo específico de lo artístico al punto tal de diluir las fronteras entre disciplinas, no sólo del campo del arte sino entre el resto de las áreas del conocimiento, interrelacionando el saber de forma rizomática. Genera nuevos medios para el acceso a tal forma de conocimiento e información, haciendo necesaria la instrumentación de tecnologías específicas y formación anexa para la comprensión de sus posibles usos. Esta problemática complejiza la labor del docente de arte, debiendo éste reorientar su posición con respecto a la función que anteriormente desarrollaba. Por lo tanto cambia la relación del arte con respecto a su modo de ser transferido e invita al docente a abarcar la multiplicidad de los puntos de vista, a la vez que se pone en cuestión el valor de los contenidos antiguamente sostenidos como relevantes, así como su evaluación. Desde esta idea de no-fragmentación e interrelación de las áreas del conocimiento es que considero mi labor docente como acción artística.

La producción de los alumnos en algunos casos propone a su vez aportes a problemas específicos planteados por el arte contemporáneo, con operatorias experimentales, novedosas, subjetivas y únicas por lo que considero que dicha producción genera posibilidades de conocimiento y en consecuencia la incluyo como objeto de estudio.

Los alumnos también son artistas y es desde una relación horizontal, que se intenta incluir en proyectos grupales donde puedan aprender arte haciendo arte, ligando su aprendizaje en el caso de los proyectos transversales y curriculares, al campo no hipotético sino real de lo cultural, que tampoco está separado del ámbito académico.

Este último año de cursada de Escultura del profesorado y la tecnicatura en artes visuales, es clave pues su lugar e importancia dentro de la currícula hace que sea una asignatura troncal de la carrera, ya que es la que le otorgará la especialidad explícita en el título, y además los estará insertando práctica y conceptualmente en el futuro espacio laboral y los estará enfrentando a la modalidad con la que quieren acercarse y operar en él.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Desde lo experimental, oriento a los alumnos a:

- Expandir nociones establecidas acerca del concepto de escultura.
- Promover instancias ricas en posibilidades de experimentación.
- Generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones.
- Registrar y documentar la experimentación, la producción y las reflexiones

Dentro de lo contemporáneo, oriento a los alumnos:

- Investigar antecedentes y referentes en el arte contemporáneo
- Crear obras, acciones, intervenciones e instalaciones alineadas dentro del contexto del arte contemporáneo.
- Posibilitar el trabajo artístico en relación con la naturaleza.
- Tomar conciencia sobre las acciones responsables del arte para con la naturaleza.
- Descubrir y concientizar el ángulo de su propia mirada acerca de la realidad.

Desde lo social oriento a los alumnos a:

- Vincular las instancias de aprendizaje con la comunidad.
- Ampliar ámbito de trabajo a otros ámbitos institucionales.

Desde lo vincular oriento a los alumnos a:

- Conformar un grupo de trabajo unido, responsable, comprometido y solidario con su prójimo.

4. PROPÓSITOS

- Desdibujar los límites entre lo artístico: campo profesional, y lo académico: la institución, como lugar donde se ensayan hipotéticas pruebas, porque el campo profesional incluye lo académico.
- Transferir mi experiencia artística a lo pedagógico.
- Instrumentar un modo de transferencia horizontal del conocimiento, pues considero valiosos y necesarios los aportes de:
 - alumnos a alumnos
 - alumnos a docentes
 - docentes a docentes
 - docentes a alumnos
 - artistas (docentes) a artistas (alumnos).

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

Desde lo pedagógico, considero imprescindible que los alumnos comprendan su actividad profesional en la unión del campo artístico y el campo académico para ello mi objetivo es transferir mi experiencia artística a lo pedagógico.

Para la implementación de mis objetivos instrumentaré un modo de transferencia horizontal del conocimiento ya que considero igualmente valiosos los aportes entre los alumnos, de alumnos a docente y de docente a alumnos. Poner en ejercicio mecanismos de transmisión de contenidos. Generaré espacios de reflexión y participación grupal estableciendo como premisa la conjunción de la práctica artística y la práctica docente.

Promoveré la realización de actividades específicas que pongan en juego la capacidad de planificar, transmitir y realizar actividades individuales y grupales a partir de un contenido

6. RECURSOS

Formulación y realización de proyectos individuales y grupales. Trabajos prácticos (prácticos y teóricos.)
Consultas a Internet.
Lecturas de apuntes de cátedra.
Lectura de artículos de revistas de arte contemporáneo.
Lectura de bibliografía obligatoria y optativa.

7. CONTENIDOS

1- PROBLEMÁTICA DE LA ESCULTURA CONTEMPORANEA.

Los cambios funcionales y formales de la escultura en la historia del arte.

La escultura en el campo expandido. Minimalismo-

Land Art – Estructuras primarias.

Cuerpo. Objeto. Instalación. Ambientación. Sitio específico. Espacio Público.

Referentes Robert Morris, Sol Lewit, Sandback, Noemi Scandell, Puente, Rebecca Horn, Cornelia Parker, Cildo Meireles, Doris Salcedo, entre otros.

2- FORMULACION DE PROYECTOS

Aspectos de la formulación de proyectos.

Partes constitutivas en la elaboración de un proyecto. Diferentes tipos de proyecto. Receptor del proyecto.

Elaboración de la memoria de un proyecto. Memoria técnica. Memoria conceptual.

Referentes: Carola Zech. Marcela Cabutti. Rodrigo Alonso.

3- REALIZACION DE PRODUCCIONES TRIDIMENSIONALES.

Cualidades físicas, químicas, simbólicas y metafóricas del material.

Materiales, procedimientos como portadores de sentido.

Herramientas, usos y cuidados.

Revisión de técnicas. Adquisición de técnicas nuevas de acuerdo con los intereses de cada alumno.

Integración de contenidos y conocimientos adquiridos durante la formación institucional.

Referentes: Janine Antonie, Andie Goldworthy, Joseph Beuys, Richard Serra, Cristina Piffer, Tony Cragg, Do ho Suh, entre otros.

4- METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPIA.

Sistemas de construcción de obra.

Delineamiento de metodología propia. Diseño de criterios de experimentación.

Experimentación en el espacio tridimensional.

Referentes: Víctor Grippo, Luis, Felipe Noé, León Ferrari, Richard Deacon, entre otros.

5- ESPACIO

Cualidades del espacio: simbólicas, metafóricas, físicas, conceptuales. La relación del volumen con el espacio.

Espacio/ cuerpo

La relación entre el espectador y la obra. La escala. Los puntos de vista.

Espacio/tiempo Espacio

real/virtual Espacio y

movimiento

Referentes: Robert Morris, Christo, Gabriel Orozco, Anish Kapoor

8. BIBLIOGRAFÍA

- A.A. V.V. (2005). *La Posmodernidad. La escultura en el campo expandido*. Barcelona, España: Akal.
- A.A.V.V. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid, España: Akal.
- Ander Egg, E y Aguilar Idáñez, M.J. (1998). *Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales*. Buenos Aires, Argentina: Lumen.
- Aranovich, C. (2007). *Arte en espacios públicos. Escultura e instalaciones*. Buenos Aires, Argentina: Fondo metropolitano de Cultura.
- Bachelard, G. (2003). *El agua y los sueños. Brevarios*. DF, México: FCE.
- (2005). *La poética del espacio*. DF, México: FCE.
- Bourriaud, N. (2003). *Estética relacional*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora.
- Collins, J. (2007). *Sculpture today*. NY, USA: Phaidon.
- Fenton, T. (1986). *Anthony Caro*. Barcelona, España: Polígrafa.
- Ferrari, L. (2016). *Libriaria*. Buenos Aires, Argentina: Adriuana Wein.
- Fontes, C *et al.* (2002). Programa de cooperación y confrontación entre artistas. Imágenes, relatos y utopías. *TRAMA* (1), Septiembre.
- Friedman, T. (1996). *Andy Goldworthy*. Barcelona, España: Wood.
- Gallardo, A. (2010). *Ana Gallardo. Obras 1999- 2009*. Buenos Aires, Argentina: Alberto Sendros.
- Grosenick, U. & Riemschneider, B. (2005). *Art now*. Colonia, Germany: Taschen.
- Guash, A. M. (2002). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, España: Akal.
- Krauss, R. (1996). *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*. Madrid, España: Alianza.

- Matchan Fiz, S. (1994). *Del arte objetual al arte de concepto (1960-1970)*. Madrid, España: Akal.
- Meyer, J. (2011). *Arte Minimalista*. NY, USA: Phaidon.
- Requejo, T. (1998). *Land Art*. Madrid, España: Nerea.
- Schapiro, M. (2008). *Esculturas*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Vital.
- Schnaith, N. (1999). *Paradojas de la representación*. Barcelona, España: Café Central.
- Smith, T. (2012). *Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno.
- Sobrino Manzanares, M. L. (1999). *Escultura contemporánea en el espacio urbano. Transformaciones, ubicaciones y recepción pública*. Madrid, España: Electa.
- Strangos, N. (1987). *Conceptos del arte moderno*. Madrid, España: Alianza Forma.

Catálogos

- Gego. (2006). *Entre la transparencia de lo visible y lo invisible (MALBA)*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Proa.
- González Torres, F. (2018). *Algún lugar/Ningun lugar. (MALBA)*. Buenos Aires, Argentina: La Stampa.
- Gruner, E.; Rosa, M.L.; Petruchansky, H. (2015). *Mona Hatoum (PROA)*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Proa.
- Orozco, G. (2006). *Catálogo de Retrospectiva en Museo del Palacio de Bellas Artes d e México*. Roma, Italia: Turner.
- Porter, L. (2015). *El hombre con el hacha y otras situaciones breves (MALBA)*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo Constantini.
- Wiesinger, V.; Giacometti, A. (2012). *Aire de Lyon (PROA)*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Proa.

9. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN PROYECTOS DE ARTICULACION / INVESTIGACION INTERCATEDRAS

1. EDI 1 Se propondrá a los estudiantes la realización de una tesina como proyecto de graduación cuyo objetivo será el análisis de la producción propia en relación con los textos teóricos trabajados en la materia EDI 1.
2. ARTES COMBINADAS realización de una ficha técnica de una obra que implique la combinatoria de manifestaciones artísticas e involucre el espacio tridimensional.

10. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación:

- 1) Pertinencia entre trabajo práctico y/o proyecto y contenidos propuestos.
- 2) Compromiso para abordar problemas y soluciones.
- 3) Compromiso durante la cursada: asistencia, llegadas tarde, faltas, materiales, participación, aportes al resto del grupo
- 4) Procesos de trabajo.
- 5) Entregas realizadas en tiempo y forma.

Modalidad:

Autoevaluación, evaluación grupal y evaluación del docente acerca de los contenidos correspondientes a cada trabajo práctico, teórico y proyecto.

11. PRESUPUESTO DE TIEMPO

CONTENIDOS

1. Introducción a la problemática de la escultura contemporánea
2. Formulación de proyectos
3. Realización de producciones tridimensionales: proyecto personal
4. Metodología de trabajo propio
5. Espacio

Fecha	Carácter de la clase	Contenido General	Actividad
Marzo 14	Introductoria Dialógica	Presentación de la Materia	Articulación y programa. Dinámica de clases: Horarios
21	Investigativa Exploratoria Reflexiva	4.	Estudio de la metodología del otro. Práctica con el material y la técnica Realización
28	Investigativa Exploratoria Reflexiva	3.4.	Realización Proyecto Personal: Exploración de materiales y técnicas / Construcción Finalización Proyecto 1
Abril 4	Reflexiva Dialógica	3.4.	Entrevista a Edgardo Madanes. https://www.youtube.com/watch?v=IH9djtOFgAU Palabras claves Metodología de trabajo propia. Cuerpo / Espacio – Cuerpo/ Taller - Escala Realización
11	Investigativa Exploratoria Reflexiva	3.4	Estudio de la metodología del otro. Práctica con el material y la técnica Power Point: Escultura en el espacio expandido Finalización Proyecto 2

18	Investigativa exploratoria	3.4	Estudio de la metodología del otro. Practica con el material y la técnica Realización Proyecto Personal: Exploración de materiales y técnicas / Construcción
25	Investigativa Exploratoria Reflexiva	3.4 Articulación Artes Combinadas	Realización
Mayo 2	Investigativa	3.4 Articulación Artes Combinadas	Realización
9	Investigativa exploratoria	3.4 Articulación Artes Combinadas	Finalización Proyecto 3 Referentes: Janine Antonie, Andie Goldworthy, Joseph Beuys, Richard Serra, Cristina Piffer, Tony Cragg, Do ho Suh, entre otros.
16	Evaluativa	3.4 Articulación Artes Combinadas	Estudio de la metodología del otro. Práctica con el material y la técnica Realización
23	Investigativa exploratoria	3.4.	Realización
30	Investigativa exploratoria	3.4.	Finalización Proyecto 4
6	Reflexiva Dialógica	3.4	Video Conversatorio Baulo - Nacho Urrein https://sculpturemagazine.art/video-maria-carolina-baulo Puesta en común Estudio de la metodología del otro. Practica con el material y la técnica Realización
13	Investigativa exploratoria	3.4	Realización Referentes: Víctor Grippo, Luis, Felipe Noé, León Ferrari, Richard Deacon, entre otros.
20		Feriado	
27	Investigativa exploratoria	5	Finalización Proyecto 5 Power Point. Espacio. Recorrido por el espacio institucional. Descripción. Referentes: Robert Morris, Christo, Gabriel Orozco, Anish Kapoor entre otros

Julio4	Investigativa exploratoria	5. 2.3.	Relación entre los proyectos realizados y el espacio. Textos conceptuales/ poéticos /descriptivo
11	Evaluativa	ENTREGA	Entrega final 1er cuatrimestre. Presentación de los cinco proyectos emplazados, cada uno con su memoria descriptiva y conceptual. Presentación del desarrollo de la investigación de los cinco proyectos.
18		Receso	
25		Receso	
Agosto 1		Mesa de examen	
8	Grupal	2.3.5 Articulación EDI	Power Point: Escala ESCALA: pasaje. Proyecto a partir de la elección de una escala extrema. Tesina. Exposición grupal y armado de plan de trabajo
15		Feriado	
22	Grupal	2.3.5 Articulación EDI	Realización Tesina. Revisión de textos. A cargo de prof. Mario Altamirano
29	Investigativa exploratoria	2.3.5 Articulación EDI	Realización. Lectura de proyectos, ejemplos Marcela Cabutti. Carola Zech. Rodrigo Alonso Tesina. Seguimiento individual. A cargo de prof. Mario Altamirano
Sept 5	Investigativa exploratoria	2.3.5 Articulación EDI	Realización Tesina. Seguimiento individual A cargo de prof. Mario Altamirano
12	Expositiva Investigativa exploratoria	2.3.5 Articulación EDI	Realización Tesina. Seguimiento individual. A cargo de prof. Mario Altamirano
19	Expositiva Investigativa exploratoria	2.3.5 Articulación EDI	La obra en el espacio de exposición. Elección de un espacio expositivo, realización de proyecto en ese espacio. Visita a muestra a determinar
26	Expositiva Investigativa exploratoria	2.3.5 Articulación EDI	Realización: bocetos/ ideas/ Plano de espacio Tesina. Seguimiento individual. A cargo de prof. Mario Altamirano
Oct3	Expositiva Investigativa exploratoria	2.3.5 Articulación EDI	Realización de maqueta a escala Tesina. Seguimiento individual. A cargo de prof. Mario Altamirano
10		Feriado	

17	Investigativa exploratoria	1.2.3.4.5.	Realización Tesina. Seguimiento individual. A cargo de prof. Mario Altamirano
24	Investigativa exploratoria	1.2.3.4.5.	Realización Tesina. Seguimiento individual. A cargo de prof. Mario Altamirano
31	Investigativa exploratoria	1.2.3.4.5.	Maqueta / proyecto escrito Tesina. Seguimiento individual. A cargo de prof. Mario Altamirano
Noviembre 7	Evaluativa		Entrega Final. Proyecto Escala/ La obra en el espacio de exposición: maqueta y proyecto escrito.
14		Feriado	