

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

**ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIEGEP 4689)
TECNICATURA EN ARTES VISUALES
ESPACIO CURRICULAR : Proyecto
CURSO : 3ro TEC
CICLO LECTIVO : 2023
HORAS SEMANALES : 4.5 h/cátedra, 3 módulos
PROFESORA : Florencia Caiazza**

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La Cátedra se propone funcionar como un puente y vehículo para que lxs alumnxs se pongan en contacto directo con el campo del arte:

-Con sus agentes: artistas activos en el circuito del arte de Buenos Aires, curadores, críticxs, gestores, etc

-Con los espacios de exhibición donde circulan las prácticas artísticas contemporáneas en Buenos Aires, tanto públicas (Museos, Centros Culturales, Salas de exhibición Nacionales/Provinciales/Municipales, etc) como privadas (Museos, Galerías de Arte, Colecciones de Arte, etc)

-Con los eventos y el calendario artístico de nuestro medio (concursos, premios, bienales, ferias de arte, etc).

-Con los formatos/plataformas por donde circulan lxs artistas en la actualidad (clínicas de arte, residencias, colectivos, proyectos de autogestión, etc).

La Cátedra organizará visitas (a talleres de artistas, conversatorios con artistas, curadores y críticxs, visitas a muestras) a partir de los cuales lxs alumnxs realizarán trabajos de investigación de forma individual y/o grupal.

De forma paralela, la materia se propone acompañar los procesos individuales de lxs alumnxs en el inicio del desarrollo de sus obras.

Una actividad troncal a lo largo de la cursada es la práctica y ejercitación en la tarea de analizar (la Cátedra elige agregar el verbo “conectar” además de “analizar”) obras de arte contemporáneas, tanto las propias y las de sus compañeros, como de artistas de diversas trayectorias.

2. FUNDAMENTACIÓN

La Asignatura se encuentra entre los últimos años de cursada de la carrera, momento en el cual lxs estudiantes comienzan a pensar en sus propias prácticas, en el desarrollo de la propia obra, despegándose de los ejercicios formales/plásticos/técnicos, etc con los que trabajaron en los primeros años de formación.

Se trata de un momento clave (de autoconocimiento, de confianza y respeto en los intereses y procesos propios, y en la posibilidad de encontrar un motor de creación interno). En este contexto, es fundamental acompañar el inicio de ese proceso y acompañarlo con lo que sucede en nuestro medio del arte, entendiendo que como creadores estamos en diálogo constante con lo que se produce/crea alrededor nuestro y que somos interlocutores de una conversación mayor y colectiva que acontece en nuestro circuito del arte.

Asimismo, es necesario acompañar el inicio de este proceso que se profundizará en el año siguiente de la carrera (Materia Proyecto en 4to año) y de manera constante durante toda su práctica/carrera como artistas.

Por otro lado, proyectando la inserción laboral de lxs estudiantes de la Tecnicatura en Artes Visuales, la formación requiere:

- presentar y poner a lxs alumnxs en contacto con proyectos de autogestión llevados adelante por artistas (organización y curaduría de exhibiciones, residencias, galerías, proyectos alternativos, etc)
- destinar un tiempo y espacio dentro de la Cátedra para introducir y trabajar sobre cuestiones de montaje (cuestiones conceptuales y prácticas) y curaduría (conceptuales y prácticas)

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada los estudiantes estarán en condiciones de:

- Reconocer los espacios de exhibición donde circulan las prácticas artísticas contemporáneas en Buenos Aires (espacios Institucionales públicos, espacios Institucionales privados, espacios privados comerciales, espacios autogestionados, etc)
- Reconocer a lxs agentes activos del medio/circuito del arte al que ellxs mismos pertenecen (artistas, curadores, críticxs, periodistas, etc)
- Reconocer e investigar los espacios/plataformas de circulación/legitimación de lxs artistas (espacios de formación, clínicas, residencias de arte, concursos, premios, becas, etc)
- Iniciar la reflexión acerca de sus propias prácticas artísticas.
- Analizar (“conectar”) y dialogar con obras de arte contemporáneo (tanto las propias y las de sus compañeros, como las que circulan en nuestro circuito).
- Entender su práctica artística individual como parte de un diálogo colectivo, perteneciente a un contexto específico.
- Adquirir herramientas conceptuales y prácticas sobre montaje y curaduría.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Estimular el interés en lxs alumnxs por conocer el medio/circuito de arte del que son y serán parte: estimular el interés por las obras, lxs artistas y las exhibiciones de arte contemporáneas que circulan en nuestro medio.
- Facilitar un contacto directo con dichas obras, agentes del campo del arte y exhibiciones, y acompañar ese encuentro.
- Transmitir una curiosidad profunda, respeto y valoración de las producciones artísticas propias y de sus colegas.
- Acompañar el inicio del desarrollo de la propia obra de cada estudiante: brindar herramientas para identificar intereses, encontrar motores internos para producir, compartir obras de artistas que funcionen como referentes para la propia práctica.
- Brindar herramientas prácticas y poéticas para analizar/conectar con las producciones artísticas tanto propias, como de sus compañeros.
- Brindar herramientas prácticas y poéticas para analizar/conectar con obras de arte que circulan en nuestro medio.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

Se trabajará complementando contenidos teóricos y prácticos. Presentando desde la Cátedra artistas activos tanto internacionales como locales, de diferentes trayectorias para integrarlos como referentes al desarrollo de la práctica individual de lxs estudiantes.

Con el mismo objetivo, se estimulará la investigación personal y grupal sobre artistas y sus producciones, estimulando a lxs estudiantes como protagonistas activos de su (singular y único) proceso de aprendizaje y formación como artistas.

Se complementará la actividad en el aula con numerosas visitas a exhibiciones, visitas a talleres de artistas, encuentros y conversatorios con curadores/críticxs, gestores, etc, para propiciar el contacto y la inserción en el medio del arte.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Proyección de material visual (imágenes de exhibiciones, imágenes de obras), páginas web de artistas, páginas web de Museos y Galerías de Arte, Webs especializadas en Arte Contemporáneo, revistas de crítica y reseñas de arte en formato digital.

Visitas a exhibiciones, visitas a talleres de artistas.

Conversatorios con invitadxs: artistas, gestores, curadores, críticxs de arte.

Realización de trabajos de investigación individuales y grupales.

Clases grupales de acompañamiento y análisis en el desarrollo de la obra.

Instancias individuales de intercambio con la docente.

7. CONTENIDOS

I - DESARROLLO DE LA PROPIA OBRA.

La creación personal. Construcción de la poética y el discurso. Artistas referentes.

II - EXHIBICIONES / INTRODUCCIÓN A LA CURADURÍA Y MONTAJE.

Tipos de exhibiciones. Individuales, grupales, retrospectivas, con curaduría de autor, etc.

Introducción a la curaduría, tipos de curadurías.

Montaje y dispositivos de montaje.

III - PROYECTOS DE AUTOGESTIÓN DE ARTISTAS.

Proyectos autogestionados por artistas. El artista-gestor.

8. BIBLIOGRAFÍA

Aisenberg, D. (2018). *MDA, Apuntes para un aprendizaje del arte*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora.

Fisher, M. (2016). *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

García Navarro, S. (comp). (2005). *El pez, la bicicleta y la máquina de escribir: un libro sobre el encuentro de espacios y grupos de arte independientes de América Latina y el Caribe*. Buenos Aires, Argentina: DUPLUS.

Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*. Buenos Aires, Argentina: Fundación arteBA.

Groys, B. (2014). *Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

Marino, L (comp). (2019). *Un libro de actividades: experiencias en primera persona sobre la educación en el arte*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: editado por Luciana Inés Marino.

Museo Castagnino + Macro. (2010). *Recetas: las mejores sugerencias para mirar arte contemporáneo*. Rosario, Argentina: Ediciones Castagnino/macro.

Oliveras, E. (2007). *La metáfora en el arte: retórica y filosofía de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.

Smith, T. (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Zabala, H. (2009). *VADEMECUM para artistas: observaciones sobre el arte contemporáneo*. Buenos Aires, Argentina: Asunto Impreso Ediciones.

9. PRESUPUESTO DEL TIEMPO

El acompañamiento en el DESARROLLO DE OBRA se realizará de manera ininterrumpida durante toda la cursada, respetando los tiempos y necesidades de cada alumno en su proceso individual, y de modo paralelo a las actividades grupales de la clase.

En términos generales, se focalizará en la primera mitad de año en EXHIBICIONES / INTRODUCCIÓN A LA CURADURÍA Y MONTAJE. Acompasando las actividades de la Cátedra al calendario de exhibiciones/ eventos del circuito del arte en Buenos Aires. También se definirán las muestras a visitar y lxs artistas en función de los intereses específicos de lxs alumnxs.

Reflexión y trabajo sobre aspectos de curaduría y montaje para la muestra de lxs trabajos realizados en la Cátedra de Pintura (Profesora Laura Woller) de lxs alumnxs en la Sala de UNSAM (Octubre /Noviembre) en diálogo con lxs alumnos de la carrera de Curaduría de dicha Universidad.

La última parte del año nos dedicaremos específicamente a conocer y profundizar los PROYECTOS DE AUTOGESTIÓN DE ARTISTAS. Definiendo también la especificidad de los proyectos y sus protagonistas en función de los intereses de lxs alumnxs y de la deriva que haya resultados de la primera mitad del año.

Ensayos de posibles proyectos gestados y concebidos por lxs estudiantes.

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Práctica de curaduría y montaje para la exhibición de lxs trabajos realizados en la Cátedra de Pintura (Profesora Laura Woller) de lxs alumnxs en la Sala de UMSA (Octubre /Noviembre).

11. EVALUACIÓN

La Cátedra considera la instancia de evaluación como una oportunidad para reflexionar y hacerse conscientes, tanto alumnxs como docente, del proceso de aprendizaje.

Para la docente, una instancia para detenerse y reconfigurar objetivos, planes de trabajo y actividades.

Para lxs alumnxs, un momento de recapitular el camino recorrido y poder proponer intereses/necesidades que identifiquen en la reflexión de sus propios procesos de aprendizaje.

Se realizará un primer diagnóstico para empezar a conocer al grupo y ajustar la planificación en relación a sus conocimientos previos, necesidades, demandas, intereses, etc.

La evaluación y autoevaluación (de alumnxs y docente) será constante y guiará la propuesta y actividades de la Cátedra.

Criterios de evaluación:

Se evaluará si el/la alumnx se integra activamente al trabajo en clase, se compromete con las instancias de investigación individuales y grupales, vincula los contenidos trabajados en clase con sus saberes previos, cumple en tiempo y forma con las actividades propuestas, propone activamente intereses/necesidades con respecto a su formación, se compromete de forma general con las propuestas de la Cátedra.

Materia promocionable, si lxs estudiantes cuentan con un 80% de asistencia y más de 7 (siete) en cada instancia de evaluación.