

**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: Artes Combinadas

Curso: 4to PAV

Ciclo Lectivo: 2023

Horas semanales: 3 horas cátedra (2 módulos)

Profesora: Lic. Prof. **Lucía De Francesco**

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Esta unidad curricular constituye una materia dentro del campo específico del profesorado en artes visuales y ofrece construir una mirada integral del arte proponiendo un abordaje teórico y práctico de las artes combinadas.

Esta cátedra considera relevante un enfoque interdisciplinario acerca de los desarrollos artísticos que se dieron sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, entre diversos tipos de lenguajes: visual, sonoro, corporal, espacial, audiovisual, tecnológico. Por tal motivo, la materia tiene como función proponer un espacio de abordaje teórico, de reflexión crítica y de acercamiento práctico a manifestaciones como el video, la danza, la instalación, la performance, el arte-acción, entre otras. El eje de la materia es analizar y comprender las posibilidades expresivas que se habilitan a la práctica artística contemporánea a partir de la interrelación de lenguajes y la incorporación de nuevas tecnologías, discursos, vías de comunicación y soportes híbridos.

2. FUNDAMENTACIÓN

La cátedra Artes combinadas atraviesa diversidad de lenguajes y disciplinas que el estudiante conoce y recorre a lo largo de la carrera. Por tal motivo, la materia se relaciona con todos los espacios curriculares y constituye un espacio clave para que los estudiantes adquieran conceptos y herramientas que les permitan no sólo reflexionar en torno a producciones artísticas novedosas sino también ampliar el horizonte de posibilidades dentro de producciones propias así como también en el marco de la práctica docente. El aprendizaje teórico junto a las investigaciones prácticas propuestas buscan actualizar la noción de artes combinadas. Para dicho fin, se busca problematizar tal noción desde un horizonte amplio, generando nuevos sentidos y recuperando experiencias históricas, desde la emergencia del arte contemporáneo y de un estar situado, con sensibilidad crítica y desde el orden de la diversidad.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada, los estudiantes estarán en condiciones de:

-Contar con herramientas para el análisis de obras audiovisuales modernas y contemporáneas así como pensar producciones propias en torno a la performance y el arte-acción en espacios no convencionales, la videoperformance, el registro digital.

-Reflexionar sobre la problemática y la potencialidad de las artes espaciales y performáticas.

-Analizar y comprender la diversidad de categorías, conceptos y abordajes conceptuales y metodológicos que permiten la indagación y estudio de las artes combinadas, la interdisciplinariedad y la integración de las formas artísticas.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

-Incentivar la investigación, la experimentación y la reflexión sobre la propia producción artística.

-Promover el trabajo en grupo y la creación de redes de trabajo.

- Posibilitar la concreción y/o conceptualización de producciones de cruce y el trabajo articulado con los talleres y/o materias teóricas.

-Generar pensamiento y actitud analítica crítica frente a las producciones propias, de sus pares y de la contemporaneidad.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La materia se organiza de acuerdo a dos ejes centrales: cronológico y temático a fines didácticos. El espacio curricular se organizará por un lado, a partir de la lectura del material bibliográfico y la instrucción didáctica ya que posibilita la explicitación de conceptos y la adquisición por parte del alumnado de conocimientos teóricos. Por el otro, se apoyará en el visionado de videos e imágenes pertinentes a cada tema, el análisis de tal material, la puesta en común y el debate grupal en el aula. El intercambio de ideas, junto a la incorporación de conceptos vistos, enriquece las reflexiones y permite la negociación de los diferentes puntos de vista. Esta instancia se articulará con el trabajo grupal a partir de la presentación de trabajos prácticos.

El seguimiento del proceso de los estudiantes, de sus diálogos y de colaboraciones son fundamentales para la formulación de sentidos cimentados en el cruce de disciplinas y en el abordaje teórico y su puesta en práctica a partir de la habilitación de momentos de producción.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

La cursada propone una modalidad mixta entre clases teóricas que incluyen análisis de imágenes y de registros de obras ya sea fotográficos o en videos. La intención es que los encuentros sean momentos de discusión en torno a los conceptos estudiados y a las lecturas realizadas así como de reflexión acerca de ejemplos observados. El espacio de cursada invita también a que los estudiantes traigan casos conocidos para ser compartidos y se den reflexiones donde incorporar los temas vistos.

Se propondrán lecturas obligatorias y optativas que se compartirán en la plataforma institucional Classroom. También se recomendará el visionado de películas o material audiovisual específico. Mediante Classroom funcionará un tablero en línea donde se compartirá material audiovisual, entrevistas, registros y otras fuentes documentales alusivas a los temas del programa.

Una segunda dinámica de la materia serán las propuestas prácticas, de producción original, donde se pueda pensar la dimensión corporal, expresiva y de intervención en el

espacio, en cruce con el registro audiovisual. Tales propuestas buscan proponer los lenguajes de las artes combinadas como herramientas metodológicas de investigación artística y como medios expresivos.

Además se invitará a un artista contemporáneo a la cátedra para compartir su proceso creativo en vinculación con las artes performativas y el arte de acción, generando un espacio de diálogo de experiencias reales, donde se conozca cómo los conceptos vistos en la materia se pueden aplicar en el hacer artístico concreto del presente. Se propondrán visitas a exposiciones, fundaciones, centros culturales y espacios de arte como trabajo de extensión aulica.

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

Unidad I. Las artes combinadas. Antecedentes y desarrollo histórico

A. Aproximaciones al lenguaje cinematográfico como medio audiovisual.

Orígenes del cine. Dispositivos de imágenes en movimiento. Aproximaciones a la historia del cine: Del cine mudo al cine sonoro. Cine y vanguardias. El cine de autor y el cine-ensayo. Recursos pictóricos en el cine y recursos del cine en las artes visuales.

B. Definiciones y expansiones del arte teatral.

Origen del teatro. La noción de puesta en escena moderna. El efecto de distanciamiento de Brecht. Rupturas y extrañamientos. Los vínculos intermediales entre el teatro, el cine y la danza: El ballet triádico de la Bauhaus. El teatro-danza de Pina Bausch. La danza Butoh.

Unidad II. El cuerpo, el espacio, la música y el tiempo: manifestaciones artísticas multidisciplinares

El cuerpo en las vanguardias de posguerra: El happening, el body art y el arte de acción: Grupos como Fluxus y Gutai. El cuerpo como soporte y discurso artístico. La performance. Precursores y exponentes del arte performativo. Reflexiones en torno a nuevas búsquedas y desafíos a los límites en el arte. La fotoperformance y la videoperformance.

Unidad III. Las artes combinadas en el arte contemporáneo: Límites desdibujados o desbordes entre disciplinas

El videoarte, la experimentación en danza y teatro, la ópera contemporánea, el arte relacional. Exploraciones de la performance y el uso del cuerpo en el arte contemporáneo argentino y latinoamericano. Estudio de casos y propuesta práctica: lo performativo como manifestación posible de la búsqueda estética.

Unidad IV. Investigaciones en torno a la performatividad de identidades, géneros y cuerpos disidentes en las prácticas artísticas contemporáneas

Exploraciones artísticas en torno a lo *queer*, las disidencias, el transformismo, otras corporalidades mediante las artes performativas. La teoría performativa de género de Judith

Butler. La performance como activismo, como modo de visibilización de identidades. El cuerpo como sujeto y como discurso. Corporeidad y performance en los procesos de globalización, multiculturalismo e interculturalidad.

Unidad V. Nuevas tecnologías en el arte contemporáneo: Tecnologías y nuevos lenguajes en el cruce entre arte, cuerpo, ciencia y técnica

Análisis en torno a la incorporación de aparatos científicos, dispositivos electrónicos y lenguajes multimedia, como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, entre otros medios, como formas de expresión artística en la contemporaneidad. Prótesis, dispositivos biónicos, intervenciones en los cuerpos. El manifiesto cyborg de Donna Haraway.

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica)

Unidad I. Las artes combinadas. Antecedentes y desarrollo histórico

A. Aproximaciones al lenguaje cinematográfico como medio audiovisual

-Bazin, André (2002), "El gran díptico. Geología y relieve", *Orson Welles*, Barcelona: Paidós.

-Benet, Vicente (1999), "Un arte de nuestro tiempo", *Un siglo en sombras. Introducción a la historia y la estética del cine*, Valencia: Ediciones de la mirada.

-Bordwell D. (1996), "La narración de arte y ensayo" en *La narración en el cine de ficción*, Buenos Aires:Paidós.

----- (1997), **Primera parte. Cap.5: "El espacio en el cine clásico"**, *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona: Paidós.

-Gaudreault, André. (2007) "Del cine primitivo a la cinematografía-atracción", **Secuencias. Madrid: Revista de Historia del cine N° 26.**

-Herederero C.(2002), "El crisol de la modernidad", en Herederero C. y Monterde J., *En torno a la Nouvelle Vague. Rupturas y horizontes de la modernidad*, Valencia: Ed. Instituto de Valencia de Cinematografía Ricardo Muñoz Suez, Festival Internacional de Cine de Gijón.

-Quintana, Ángel (2014), "Las imágenes supervivientes de Quentin Tarantino", *L'Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos*, Valencia, Universidad de Valencia, No 18.

-Riambau E., "Contextos", *El cine francés 1958-1998*, Buenos Aires, Paidós, 1998.

B. Definiciones y expansiones del arte teatral

--Aschieri, Patricia (2019) "Las sospechas de un renacuajo que danza" *Subjetividades en Movimiento. Reelaboraciones de la danza butoh en Argentina*. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

-Féral, Josette (2003), "La teatralidad", *Acerca de la teatralidad*. Cuadernos de Teatro XXI, Buenos Aires: Ed. Nueva Generación y Facultad de Filosofía y Letras.

-Greiner, Christine (2018). *Lecturas del cuerpo en Japón*. Buenos Aires: Agencia Editorial Zettel.

-Naugrette C.(2004), "Brecht y el teatro épico", *Estética del Teatro*, Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

Pavis P. (2000), "Los otros elementos materiales de la representación", *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza y cine*, Barcelona: Paidós.

-Ryngaert, J. P. (2007), "¿Existe una especificidad del texto teatral?" y "El espacio y el tiempo", *Introducción al análisis teatral*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

Unidad II. El cuerpo, el espacio, la música y el tiempo: manifestaciones artísticas multidisciplinares

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

-García, Fernando (2021) *El Di Tella*. Buenos Aires: Paidós.

-Goldberg, R: (1996). *Performance Art: desde el futurismo hasta el presente*. Barcelona: Ediciones Destino.

-Guasch, Anna Maria (2000). *El Arte Último del Siglo XX. Del Postminimalismo a lo Multicultural*. Madrid: Alianza Forma.

-Marchan Fiz, Simón (1994) *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: Akal.

-Schimmel, Paul (2012). *Arte y Acción, entre la performance y el objeto, 1949-1979*, Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

-Masotta, Oscar; Longoni, Ana (Ed.) (2017), *Revolución en el arte*. Buenos Aires: Mansalva.

-Masotta, Oscar (1967). "Yo Cometí un Happening", en Masotta, Oscar et al. *Happenings*. Buenos Aires: Jorge Alvarez, 1967

-Schaeffer, Jean Marie (2012), *Arte, objetos, ficción, cuerpo*. Buenos Aires: Biblós.

Unidad III. Las artes combinadas en el arte contemporáneo: Límites desdibujados o desbordes entre disciplinas

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

-Baeza, Feda y Vidal Mackinson, Sebastian (curadores) (2014), catálogo de exposición: *Soberanía del uso. Apropiações de lo cotidiano en la escena contemporánea*. Buenos Aires: Fundación Osde.

-Bardet, Marie (2012) *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*. Buenos Aires: Editorial Cactus.

------(2019) *Hacer mundos con gestos*. Buenos Aires: Editorial Cactus.

-Bourriaud, Nicolas (2008) *Estética Relacional*. Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo.

------(2004) *Postproducción*. Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo.

-Farocki, Harun (2013) *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra.

-Giunta, Andrea (2001) *Vanguardia, internacionalismo y política*. Buenos Aires: Ed.

----- (2014) *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Intervenciones desde América Latina*. Buenos Aires: Ediciones ArteBA.

-Taylor, Diana (2015) *Performance*, Buenos Aires: Asunto Impreso.

Unidad IV. Investigaciones en torno a la performatividad de identidades, géneros y cuerpos disidentes en las prácticas artísticas contemporáneas

-AA.VV (2012), *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Catálogo de exposición. Museo Reina Sofía.

-Butler, Judith (2018) *El género en disputa*. Buenos Aires: Paidós.

-Crimp, Douglas (2005), *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*, Madrid: Akal.

-Groys, Boris. (2014) *Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra.

-Longoni, Ana, Bruzzone, Gustavo (comp.) (2008), *El Siluetazo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

-Richard, Nelly (2014), *Abismos temporales. Feminismos, estéticas travestis y teoría queer*. Santiago: Ed. Metales Pesados.

-Rolnik, Suely (2019) *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Ediciones Tinta Limón

Unidad V. Nuevas tecnologías en el arte contemporáneo: Tecnologías y nuevos lenguajes en el cruce entre arte, cuerpo, ciencia y técnica

-AA.VV (2020), *Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia*. En línea en <https://simbiologia.cck.gob.ar/publicaciones/>

-Haraway, Donna (2020) *Manifiesto Cyborg*. Buenos Aires: Mansalva.

-Kozak, Claudia (ed.) (2012) *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: Caja Negra.

-Speranza, Graciela (2019), *Futuro Presente: perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital*. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.

-Steyerl. Hito (2014) *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra.

-Sibila, Paula (2006), *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

En el primer cuatrimestre se desarrollarán las unidades I, II y III con sus correspondientes bibliografías y acompañadas de imágenes, videos y una visita a la cátedra por parte de un artista. El TP 1 se entrega antes de comenzar el desarrollo de la Unidad II y las exposiciones de los TP 2 se darán hacia el fin del primer cuatrimestre, como cierre de las unidades II y III.

En el segundo cuatrimestre se desarrollarán las unidades IV y V con sus correspondientes bibliografías y acompañadas de imágenes, videos, registros fotográficos de obras y acciones. La semana anterior al cierre de la primera Evaluación se entrega el TP3 y la semana anterior al cierre de la segunda Evaluación se entrega el TP 4.

Primer cuatrimestre:

Fecha	Temas
15-mar	Presentación de la materia. Introducción: Unidad I A
22-mar	Desarrollo Unidad I A
29-mar	Desarrollo Unidad I A
5-abr	Desarrollo Unidad I A
12-abr	Introducción: Unidad I B y consignas actividad TP1
19-abr	Desarrollo Unidad I B
26-abr	Desarrollo Unidad I B
3-may	Desarrollo Unidad I B
10-may	Actividad evaluativa presencial (TP1)
17-may	Introducción: Unidad II
24-may	Desarrollo Unidad II
31-may	Desarrollo Unidad II
7-jun	Introducción: Unidad III y consignas TP2
14-jun	Desarrollo Unidad III
21-jun	Desarrollo Unidad III
28-jun	Actividad especial Unidad III - Charla online artista invitado
5-jul	Exposición y puesta en común de trabajo parcial (TP 2)
12-jul	Exposición y puesta en común de trabajo parcial (TP 2)

Segundo cuatrimestre:

Fecha	Temas
2-ago	Introducción: Unidad IV
9-ago	Desarrollo Unidad IV

16-ago	Desarrollo Unidad IV
23-ago	Desarrollo Unidad IV
30-ago	Unidad IV-consignas TP3
6-sept	Unidad IV y práctica de ejemplos de actividad TP3
13-sept	Actividad evaluativa (TP3)
20-sept	Actividad evaluativa (TP3)
27-sept	Introducción: Unidad V y consignas parcial (TP4)
4-oct	Desarrollo Unidad V
11-oct	Desarrollo Unidad V
18-oct	Desarrollo Unidad V
25-oct	Desarrollo Unidad V
1-nov	Exposición y puesta en común (TP4)
8-nov	Exposición y puesta en común (TP4)
15-nov	Cierre de materia y entrega de notas
22-nov	Evaluación recuperatoria presencial.

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Se darán instancias de indagación en producciones artísticas e investigaciones de colegas y compañeros/as de otras materias de la institución o bien del campo artístico local con el fin de analizar y poner en práctica conceptos, categorías y criterios analizados durante la cursada.

11. EVALUACIÓN

La cursada ofrecerá la modalidad de promoción directa. Para tal fin, se debe promediar en 7 (siete) la suma de las notas de las evaluaciones numéricas junto a las notas conceptuales. En el primer cuatrimestre se darán dos instancias de evaluación. Una de tipo individual (TP 1) y otra de tipo grupal y práctica (TP 2).

El TP1: Evaluación individual (TP 1), de tipo conceptual, busca la participación del alumno/a y el conocimiento y manejo de conceptos trabajados en clase, a partir de ejemplos analizados vinculados a la Unidad I.

El TP2: Tendrá en consideración lo visto en las Unidades II y III. Será una producción original de trabajo grupal en donde se deberá pensar, producir y justificar una acción performática o de intervención del espacio público o bien una obra relacional/situacional. En el segundo cuatrimestre se darán otras dos instancias de evaluación. Una de tipo grupal, expositiva (TP3) y otra de tipo individual y práctica (TP4).

El TP3: De modalidad grupal y de tipo conceptual, consistirá en el análisis mediante exposición oral de un ejemplo que se debe rastrear en la producción actual de arte contemporáneo. Para eso se puede dialogar con la comunidad artística local, de la propia institución o bien hacer una búsqueda en el panorama más amplio del arte actual.

El TP4: es una producción individual de videoperformance o fotoperformance que esté vinculada a una investigación o proyecto personal artístico que se venga realizando en otros espacios de taller de la carrera.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO al final de la cursada. La imposibilidad de promoción directa, obliga al estudiante a presentarse en la instancia de Examen final.

Lic. Prof. Lucía De Francesco