

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTRES REGINA PACIS (DIEGEP 4689)

Tecnicatura en Artes Visuales

Espacio curricular: Taller Principal– Escultura

Curso: 4to año TEC

Ciclo Lectivo: 2023

Cantidad de horas semanales: 5 horas reloj, 7 ½ horas cátedra

Profesora titular: Lic Paula Zaccaria

Ayudante: Lic Mario Altamirano

1. FUNCIONES DE LA CATEDRA

La cátedra se propone afianzar a los alumnos en 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, ENCUADRE METODOLÓGICO

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.

Creo que los alumnos también son artistas, y es desde una relación horizontal, que intento incluirlos 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 no está separado del ámbito académico.

Al ser este el último año de cursada de Escultura del profesorado en artes visuales, su lugar es clave dentro de la currícula, ya que es la que le otorgará la especialidad explícita en el título, los estará insertando práctica, en el futuro espacio laboral y los estará enfrentando a la modalidad con la que quieren acercarse y operar en él. Por lo cual también es importante que los estudiantes adquieran los saberes propios de la especificidad de su orientación.

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

Desde lo **pedagógico**, oriento mi acción a:

-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 METODOÓGICO

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 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,

Sistemas de montaje: experimentación, proyección

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.

Sistemas de montaje: experimentación, proyección

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.

Sistemas de montaje: experimentación, proyección

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.

Sistemas de montaje: experimentación, proyección

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

Sistemas de montaje: experimentación, proyección

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 Idañez , 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. (2008) *Estética Relacional*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora.

Collins, J. (2007) *Sculpture today*. Phaidon, Ny, USA: Phaidon

Fenton, T. (1986) *Anthony Caro*. Barcelona, España: Polígrafa S.A.

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

Meyre, J. (2011), *Arte Minimalista*. NY, USA: Phaidon.

Requejo, T. (1998) *Land Art*. Madrid, España: Nerea

Schnaith, N, (1999) *Paradojas de la representación*, Barcelona, España: Café Central

Schapiro, M. *Esculturas*. (2008) Buenos Aires, Argentina: Fundación Vital

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

Strangos, N (1987), *Conceptos del arte moderno*. Madrid, España: Alianza Forma

Sobrino Manzanares, María Luisa, (1999) *Escultura contemporánea en el espacio urbano. Transformaciones, ubicaciones y recepción pública*. Madrid, España: Electa.

Wain, Andrea. (2016) *Ferrari por Ferrari*. Buenos Aires, Argentina: Libreria

Catálogos

Gego. (2006) *Entre la transparencia de lo visible y lo invisible*. (MALBA). Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo Constantini

González Torres, F. (2018). *Algún lugar/Ningún lugar*. (MALBA) Buenos Aires, Argentina: La Stampa.

Gruner, E; Rosa M.L; Petruchansky, H. (2015) *Mona Hatoum*, Buenos Aires, Argentina: Fundación Proa

Orozco, G. (2006) *Catálogo de Retrospectiva en Museo del Palacio de Bellas Artes de México*. Roma, Italia.: Turner

Porter, L. (2015). *El hombre con el hacha y otras situaciones breves*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo Constantini.

Wiesinger, V (2012). *Alberto Giacometti: colección de la Fundación Alberto y Anette Giacometti. Paris*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Proa

10. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

PROYECTOS DE ARTICULACION / INVESTIGACION INTERCATEDRAS

1. EDI 1 / Metodología de Investigación en Arte. 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. PINTURA y GRABADO practicas de curaduría y montaje entre pares

11. EVALUACION PARCIAL Y FINAL

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.

