

**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: Taller complementario II

Curso: 4to año

Ciclo Lectivo: 2025

Horas semanales: 4.5 horas cátedra

Profesor: Paula Lucila Benitez

Ayudante: Milagros Bermúdez

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La cátedra, perteneciente al plan de estudios del último año de la Tecnicatura y el profesorado en artes visuales, se entiende como una instancia bisagra entre institución educativa e institución arte, desde esta premisa, busca presentar y analizar la complejidad del entramado artístico, atendiendo tanto a sus agentes, circuitos y espacios formativos.

Atendiendo la importancia de la investigación y gestión de proyectos artísticos, y con el objetivo de la profesionalización de la práctica, la materia acompañará el desarrollo de la exposición final de los estudiantes, en función de la cual se ordenarán los contenidos de la materia.

Para esto mismo, pone al estudiante en el centro, posicionándolo dentro de la cátedra como agente cultural en construcción. Entendiéndolo como sujeto activo, buscando estimular su interés y el desarrollo de conocimientos, atendiendo a su área de desarrollo (profesorado o tecnicatura). A través del análisis de producciones artísticas, investigación de referentes y pares, acercamiento a herramientas de construcción curatoriales, información y oportunidades formativas del área específica (residencias, clínicas, concursos, becas), el relevamiento de circuitos y agentes, se busca contribuir a la ampliación de herramientas para la especificidad y profesionalización de su campo. Posibilitando así a los estudiantes aproximarse a un análisis de sus/las producciones artísticas en relación directa a las problemáticas del circuito.

2. FUNDAMENTACIÓN

En argentina y en el mundo, el campo artístico se ha volcado cada vez más decididamente a la profesionalización de la práctica artística, entendiendo que la investigación y gestión en artes se vuelven competencias fundamentales a ser ejercitadas y desarrolladas. En este contexto, y entendiendo que la catedra se enmarca en una instancia formativa que funciona como bisagra entre institución educativa e institución arte, se vuelve necesaria la adquisición de competencias profesionales específicas, que habiliten, problematicen y faciliten la inserción en dicho medio, contemplando las áreas de acción específicas de nuestrxs graduadxs.

Investigando las posibilidades de los circuitos reales y cercanos, sus exigencias, recursos, y oportunidades, la asignatura propone así, un relevamiento de las practicas artísticas personales, atendiendo a los discursos sobre los que las mismas reposan y se inscriben. Buscando promover un acercamiento transversal que permita comprender a la práctica artística, no solo como la producción activa en el taller y la conceptualización, sino también el conocimiento y análisis de los diversos actores que configuran el medio y los factores que lo accionan. Entendiendo, que tanto docentes como técnicxs desarrollen las herramientas para poder aproximarse a lecturas complejas del entramado artístico, sus mecanismos de acción en la contemporaneidad y formas híbridas en toda su complejidad. Donde el conocimiento se plantea como una construcción donde los estudiantes participan activamente, convirtiéndose en productores y promotores del mismo.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada los estudiantes estarán en condiciones de:

- Reflexionar sobre las problemáticas y la potencias del circuito de las artes.
- Reconocer la diversidad y especificidad de actores que conforman el medio al cual pertenecen.
- Reconocer espacios de exhibición/legitimación donde circulan prácticas artísticas contemporáneas en argentina.

- Conocer y perfilar los diversos espacios de formación que el circuito ofrece (clínicas, asesorías, residencias)
- Poseer los recursos específicos para aplicar a los diversos fondos o becas que el circuito ofrece.
- Un análisis crítico y profundo sobre su propia práctica y cómo esta dialoga con el campo.
- Poseer las herramientas teóricas y prácticas para el análisis, producción, diseño de guion curatorial y herramientas de gestión básicas para el desarrollo de una muestra.
- Integrar los conocimientos adquiridos durante su formación para volcarlos a la práctica docente y profesional.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Habilitar diferentes instancias de escucha, respeto y debate entre estudiantes y docentes.
- Construir espacios y dinámicas que propicien el pensamiento crítico, el intercambio de ideas.
- Lograr que desarrollen las herramientas para analizar el circuito artístico, social y cultural y decidir conscientemente de qué forma/dónde insertarse.
- Formar profesionales responsables, comprometidos con su práctica artística, conscientes y críticos de los posicionamientos que toman en la misma.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La cátedra estará estructurada como un espacio de análisis, discusión, reflexión y desarrollo de producciones artísticas. A su vez cada una de las unidades plantea distintas dinámicas que responden tanto a los contenidos como a uno de los principales objetivos de la materia -los diversos puntos de

abordajes del circuito y la práctica artística.- Se mantendrá un diálogo permanente, fluido y de retroalimentación entre teoría y práctica.

Unidad I Se privilegiara el trabajo de investigación y amplificación de artistas referentes y practicas artísticas en función del desarrollo de la practica individual de los estudiantes. Se complementara con actividades extra áulicas de desarrollo de textos, dossiers y presentaciones pertinentes su profesionalización.

Unidad II Se privilegiara la instancia de análisis colectivo de sus producciones para el desarrollo matérico/conceptual de sus obras en función a la muestra final de 4to año. Se complementara con 2 clases teóricas de caracterización de actores y factores del mundo del arte, que luego sostendrán y profundizaran como actividad extra áulica.

Unidad III Se privilegiara la instancia de cruce con diversos actores, críticos, curadores y gestores, junto a la presentación de proyectos a concursos y salones, para así estimular y entrenar las herramientas de autogestión necesarias para insertarse en el circuito.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Se utilizarán los siguientes recursos didácticos:

Material interno de la catedra:

Caja de herramientas con guías elaboradas para acompañar y desarrollar trabajos específicos de cada unidad. (textos, portfolios, archivos, statement, dossier, gacetillas de prensa, certificados, etc)

Proyección de:

Selección de imágenes de producciones artísticas para analizar con las herramientas teóricas vistas.

Análisis y perfilados de muestras colectivas e individuales, páginas web de museos, galerías y ferias.

Clases grupales de análisis de sus propias obras, ejercicios colectivos para desarrollo de memorias descriptivas y conceptuales.

Y 2 acompañamientos individuales en el año.

7. CONTENIDOS

Unidad I - Producción/Profesionalización

Construcción y desarrollo de la practica artística propia.

Estrategias, recursos y herramientas para la creación del discurso conceptual y sensible. Investigación de campo, análisis sobre la propia obra y su inscripción en el medio.

Elaboración de biografía, Cv, statement, portfolio, dossier, mapa de parentescos (artistas referentes, antecedentes, filiaciones, inscripciones).

Unidad II - Circuito

Investigación del circuito argentino, sus agentes de legitimación y desarrollo de caracterización.

Agentes- Curadores, críticos, gestores culturales, coleccionistas, galeristas, art dealers, etc.

Espacios de formación- Clínicas de obras, residencias, becas, acompañamientos de proyectos, etc

Espacios de circulación- Museos, galerías, bienales, fundaciones, ferias, centros culturales, talleres abiertos, etc.

Unidad III – Proyección/Circulación

La gestión como ejercicio vital dentro de la práctica artística profesional.

-Ejercitación de estrategias y competencias en función de la de exposición final de 4to año-

Plan estratégico de desarrollo de carrera artística. Desarrollo de inventario general, calendario de oportunidades, cronogramas de producción, guion curatorial, gacetilla de prensa, etc.

Las tres unidades serán pensadas a partir del concepto «fragmento», entendiendo al mismo como un síntoma de época en una sociedad bombardeada por imágenes e información fugaces. Abordaremos dicho concepto no solo como una herramienta de análisis posterior sobre producciones ya existentes, sino como una operación conceptual y poética a la hora de pensar y construir imágenes.

8. BIBLIOGRAFÍA

Unidad I - Producción/Profesionalización

- Berger J. (2014). *Desde el taller; Dialogo entre Yves y John Berger con Emmanuel Favre*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.
- Farocki, H. (2013) *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires, Argentina: Caja negra editora.
- Giunta, A. (2014) *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*. Buenos Aires, Argentina: Fundación arteBA.
- Katzenstein, I, Y Iglesias, C.(2019)*¿Es el arte un misterio o un ministerio? El arte contemporáneo frente a los desafíos del profesionalismo*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno editores.
- Marchán Fiz, S. (1994) *Del arte objetual al arte de concepto (1960 –1974)*. Madrid, España: Ediciones Akal S.A., 6ª edición
- Mayer, M. (2019) *Fluxus escritos. Actos textuales antes y después de Fluxus*, Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.
- Rolnik, S. (2009) *Desvío hacia lo innombrable*. Barcelona, España: MACBA
- Smith, T. (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Unidad II- Circuito

- Baeza, F; Marmor, L. y Vidal Mackinson, S. (2016). *Oasis, Afinidades conocidas e insospechadas en un recorrido por la producción artística de nuestro tiempo*, Buenos Aires, Argentina: arteBA.

- Bishop, C. (2018) *Museología radical. O, ¿que es “contemporáneo” en los museos de arte contemporáneo?* Buenos Aires, Argentina: Libretto
- Deleuze, G. Y Guatari, F.(2018) *Rizoma, Introducción*. Valencia, España: Pre-textos.
- Groys, B. (2014). *Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.
- Katzenstein, I, Y Iglesias, C.(2019)*¿Es el arte un misterio o un ministerio? El arte contemporáneo frente a los desafíos del profesionalismo*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno editores.

Unidad III - Proyección/Circulación

- Didi-Huberman, G. (2022) *Vuelta-revuelta. Eisenstein, el pensamiento dialéctico frente a las imágenes*. Buenos Aires, Argentina: Barba de Abejas editora.
- Goldsmith, K (2023) *Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital*. Buenos Aires, Argentina: Caja negra editora.
- Katzenstein, I, Y Iglesias, C.(2019)*¿Es el arte un misterio o un ministerio? El arte contemporáneo frente a los desafíos del profesionalismo*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno editores.
- Quenbau, R. (2012) *Ejercicios de estilo, versión de Antonio fernandez Ferrer*, Madrid, España CATEDRA
- Speranza, G.(2019) *Futuro Presente, perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital*. Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno editora.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

El tiempo de trabajo se encontrara signado por las 3 unidades que estructuran la cursada y sus respectivas características. Por esto mismo, durante el ciclo lectivo su orden puede verse alterando según el tiempo de desarrollo y profundización de los estudiantes sobre cada tema, y principalmente entendiendo que parte de la planificación está ligada a los tiempos de producción y desarrollo de las obras a realizar en los talleres principales y secundarios.

La primera unidad constara de 1 clase de presentación, 3 clases de ejercicios teórico prácticos, 4 clases de análisis de obras (referentes, filiaciones, antecedentes), y 3 clases de presentaciones y correcciones.

Durante la segunda y tercera unidad, tendrán un acompañamiento constante en el análisis, de sus producciones, con material bibliográfico específico y acceso a un sector personalizado de caja de herramientas.

3 clases estarán destinadas a la presentación de avances en su producción, y la presentación de vínculos, referencias, textos, y perfilados de instituciones que nutran dicho proceso.

2 clases específicas de análisis, presentación, y problematización del circuito.

Las 10 clases siguientes nos dedicaremos específicamente a desarrollar herramientas en función a lo analizado del circuito en función de la muestra de 4to año.

Desarrollo de guion curatorial, recursos curatoriales, recursos museográficos, gacetillas de prensa, desarrollo y problematización de dispositivo, dinámicas espaciales e instalativas, etc.

Una vez pasada la instancia de la muestra, se dedicaran 4 clases a repasar los trabajos realizados, y a rehacerlos en función de la obra ya terminada.

10. EVALUACIÓN

La asignatura se acredita con **examen final obligatorio** y asistencia de 60% cuatrimestral. El examen final constará de la evaluación de los contenidos y trabajos específicos realizados a lo largo de la materia: portfolio, statement, bio, cv, memoria descriptiva y memoria conceptual, realizados en función de la obra expuesta en el centro municipal de exposiciones. Se evaluara el correcto desarrollo y profundización de cada una de sus partes.

Por otro lado, deberán realizar un dossier con el cual aplicaran a una residencia, concurso, o beca de su elección, cerrando así el primer ciclo de producción y profesionalización de su práctica artística. Las devoluciones, sugerencias y correcciones que se hagan sobre lo producido serán enmarcadas en el contexto de implicancias profesionales.