

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 complementario II

Curso: 4to año

Ciclo Lectivo: 2026

Horas semanales: 4.5 horas cátedra

Profesor: Paula Lucila Benitez

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La cátedra, perteneciente al plan de estudios del último año del Profesorado en Artes Visuales, se constituye como una instancia bisagra fundamental entre la institución educativa e institución arte. desde esta premisa, propone analizar la complejidad del circuito artístico, atendiendo a la diversidad de sus agentes, sus lógicas de circulación y sus espacios de formación continua.

Asumiendo la investigación y la gestión cultural como dimensiones vitales de la práctica artística profesional, la materia acompaña de manera transversal el desarrollo y la concreción de la exposición final de los estudiantes. La misma no se aborda únicamente como una instancia de exhibición de la propia obra, sino como un laboratorio de aprendizaje en el que lxs futuros docentes asumen de forma autónoma la gestión, el diseño de guion curatorial y la coordinación integral de un proyecto artístico. De este modo, se sitúa a lxs estudiantes en el centro del proceso, como *agentes culturales activos en construcción*.

A través del relevamiento de circuitos y oportunidades formativas del área específica (residencias, clínicas, concursos, becas), el análisis de producciones artísticas, la investigación de referentes y pares, el ejercicio de autogestión y museografía, la cátedra 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 producciones artísticas en relación directa a las problemáticas del circuito, diseñar coordinar e implementar proyectos de gestión artística y pedagógica, tanto en el ámbito de la educación formal como en circuitos comunitarios y de resistencia cultural.

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, reconociendo que la investigación teórica, la gestión cultural y la construcción discursiva son competencias pedagógicas y estéticas fundamentales a ser ejercitadas y desarrolladas. En este contexto, y entendiendo que la cátedra 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 su inserción institucional.

La propuesta académica promueve un relevamiento crítico de las prácticas artísticas personales, analizando sensiblemente los discursos estéticos e ideológicos sobre los que estas reposan y se inscriben.

Busca promover un abordaje transversal que exceda la producción de taller, integrando el conocimiento analítico de los diversos factores/actores que configuran el entramado del arte contemporáneo. Entendiendo que la labor docente implica una lectura compleja del tejido socio-cultural, la materia problematiza los mecanismos de legitimación actuales y explora formas híbridas de producción colectiva. Donde el conocimiento se asume como una construcción situada y relacional, donde lxs estudiantes participan activamente convirtiéndose en productores y promotores del mismo.

Eje Transversal: El taller se propone como un espacio de desobediencia temporal y material. Buscaremos que lxs estudiantes de 4to año deconstruyan sus procesos de producción a través de tres operaciones.

- **La dimensión política:** La memoria como contra-narrativa frente a los relatos oficiales y las hegemonías visuales.
- **La dimensión antropológica:** El rito, la huella material, el objeto portador de historias cotidianas y las tecnologías del hacer como portadoras de memoria comunitaria.
- **La dimensión social:** El arte no como un hecho aislado, sino como un nexo vinculante que interviene en la trama colectiva, activando el recuerdo, el duelo o la identidad del territorio.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada los estudiantes estarán en condiciones de:

- Reflexionar críticamente sobre las problemáticas, tensiones y potencias del circuito de las artes visuales.
- Reconocer la diversidad, funciones y especificidades de lxs actores que conforman el medio al cual pertenecen.
- Identificar y analizar los espacios de exhibición, validación y legitimación donde circulan las prácticas artísticas contemporáneas en Argentina.
- Conocer, perfilar y proyectar su inserción en los diversos espacios de formación que el circuito ofrece (clínicas, residencias, asesorías).
- Dominar los recursos técnicos y discursivos específicos para aplicar a los diversos fondos, salones, subsidios o becas del sector.
- Desarrollar un análisis crítico, profundo y reflexivo sobre su propia práctica y el modo en que esta dialoga con el mundo.
- Poseer y aplicar herramientas teóricas y prácticas para el análisis, la producción, el diseño de guion curatorial, el montaje museográfico y la gestión de una muestra colectiva.
- Integrar y activar los saberes adquiridos durante su formación para volcarlos tanto en la práctica docente como en la coordinación de proyectos profesionales autónomos.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Habilitar diferentes instancias de escucha, respeto mutuo y debate entre estudiantes y docentes.
- Construir espacios pedagógicos y dinámicas que propicien el pensamiento crítico, el intercambio horizontal y el afecto como formas de resistencia cultural.
- Proveer herramientas analíticas para que lxs estudiantes interpreten el circuito artístico, social y cultural, decidiendo conscientemente de qué forma y en qué territorios insertarse.

- Formar profesionales de la educación responsables, comprometidos con su práctica artístico/pedagógica, conscientes y críticos de los posicionamientos éticos y políticos que asumen.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La cátedra estará estructurada como un espacio de análisis, discusión, reflexión teórico-crítica y desarrollo de producciones artísticas. Cada una de las unidades plantea dinámicas específicas que responden tanto a los contenidos como al objetivo principal de la materia -los diversos puntos de abordaje del circuito y la práctica artística-. Se mantendrá un diálogo permanente, fluido y de retroalimentación entre teoría y práctica.

Unidad I Se privilegiará el trabajo de investigación y amplificación de artistas referentes y prácticas artísticas, en función del desarrollo de la práctica individual de los estudiantes. Se complementará con actividades extra académicas de desarrollo de textos, dossiers y presentaciones pertinentes su profesionalización.

Unidad II : Se priorizará la instancia de análisis colectivo de sus producciones para el desarrollo matérico/conceptual de sus obras en función de la muestra final de 4to año, entendiendo la exposición como un dispositivo de memoria pública. Esto se complementará con 2 clases teóricas de caracterización de actores y factores del mundo del arte, que luego sostendrán y profundizarán como actividad extra académica.

Unidad III Se propiciará la instancia de cruce con diversos actores, críticos, curadores y gestores, junto a ejercitación práctica de estrategias de autogestión presentaciones 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 y análisis:

Selección de imágenes de producciones artísticas contemporáneas para analizar con las herramientas teórico-críticas.

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

Clases grupales de lectura y análisis de las propias obras y ejercicios colectivos para desarrollo escrito de memorias descriptivas y conceptuales.

Seguimiento personalizado: 2 instancias de acompañamiento y tutoría individual a lo largo del año.

7. CONTENIDOS

- **Unidad I: Producción / Profesionalización** Construcción y desarrollo de la práctica artística propia. Estrategias, recursos y herramientas para la creación del discurso conceptual, sensible y situado. Investigación de campo, análisis crítico sobre la propia obra y su inscripción en el medio. El archivo de la práctica: elaboración de biografía profesional, CV, statement, portfolio, dossier de proyecto y mapa de parentescos (artistas referentes, antecedentes materiales, filiaciones estéticas e inscripciones teóricas).
- **Unidad II: Circuito** Investigación del circuito artístico argentino, sus agentes de legitimación y caracterización institucional.
Agentes del campo: curadores, críticos, gestores culturales, coleccionistas, galeristas, art dealers.

Espacios de formación: clínicas de obra, residencias artísticas, becas de producción, tutorías y acompañamiento de proyectos.

Espacios de circulación y visibilización: museos públicos y privados, galerías, bienales, fundaciones, ferias, centros culturales y talleres abiertos.

- **Unidad III: Proyección / Circulación** La gestión y la autogestión como ejercicios vitales dentro de la práctica profesional contemporánea y los proyectos institucionales/educativos. Ejercitación de estrategias y competencias de coordinación colectiva en función de la gestión de la exposición final de 4to año.

Planificación estratégica y desarrollo de carrera: diseño de inventario general de obra, calendario de oportunidades del sector, cronogramas de producción, guion curatorial, herramientas de comunicación (gacetilla de prensa) y diseño museográfico (dispositivos espaciales, instalativos y dinámicas de montaje).

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.

Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la imagen*. Oaxaca, México: Seres de Arte.

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

Guasch, A. M. (2011). *Arte y archivo, 1920-2010: Reconstrucciones de la identidad*. Madrid, España: Ediciones Akal.

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.

Eje transversal: Investigaran un hito, conflicto o relato invisibilizado de la historia reciente de su territorio (tomando el mapeo realizado de prácticas situadas). El ejercicio consiste en diseñar un *dispositivo de señalamiento efímero o contra-monumento* para el espacio público. A diferencia del monumento tradicional que busca

"fijar" una verdad, el contra-monumento debe invitar a la acción, a la pregunta o al diálogo comunitario.

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 enmarca en el Régimen de promoción directa sin examen final, requiriendo un 80% de asistencia cuatrimestral/anual y la aprobación de las instancias de evaluación cuatrimestral con 7 (siete).

Lxs estudiantes acreditarán la materia mediante la aprobación, defensa y evaluación procesual de los contenidos y producciones específicas desarrolladas a lo largo de la cursada. Esto incluye el diseño de la muestra colectiva en el Espacio Cultural Marín y la entrega en término del *portfolio completo* y *dossier* (statement, bio, CV, memoria descriptiva y memoria conceptual). Asimismo, se requerirá la presentación del dossier de aplicación orientado a una residencia, concurso o beca de su elección, consolidando el ciclo de profesionalización de la práctica artística. Las devoluciones y correcciones de estas entregas se enmarcarán estrictamente en el contexto de las implicancias profesionales reales.

Tal lo dispuesto por el Régimen Académico Marco jurisdiccional (Res. 4196/24) y por el Régimen Académico Institucional para las asignaturas-taller, quienes no alcancen una nota igual o mayor a siete (7) puntos en cualquiera de los dos cuatrimestres, deberán recurrar.