

Materia: Práctica de taller

Departamento:

Artes

Profesor:

Luparia, Irene

2º Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: Practica de Taller

PROFESOR: Irene Luparia

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2015

PROGRAMA N°: 0647

Aprobado por Resolución N° 02611/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento de ARTES

PROGRAMA: PRÁCTICA DE TALLER

Profesora : *Irene Luparia*

2do. Cuatrimestre –2015–

Programa N: 0647

FUNDAMENTACIÓN

Fundamentación

La inclusión de esta asignatura en el plan de estudios de la carrera de Artes tiene por finalidad la elaboración de un pensamiento propio, que le permita al estudiante concebir la realidad artística como una *praxis* superadora de la dicotomía teoría-práctica, articulando los ejes del hacer, el saber y el poder. Desde una visión integradora en la que converge el aspecto reflexivo de la conceptualización y el aspecto empírico de la producción visual desde el propio hacer.

Centramos en el hacer artístico como un proceso complejo, problemático y crítico que no se puede explicar sólo verbalmente, sino presentarlo como una vivencia en el plano de la experiencia personal, reflexiva y sensible, permitiendo descubrir la problemática implícita en toda práctica y la complejidad de los procesos implicados en la realización de todo proyecto.

Lo innovador de esta materia es que brinda la posibilidad de investigar las condiciones de posibilidades: materiales, técnicas, conceptuales, ideológicas y simbólicas que intervienen en el proceso proyectual.

Las prácticas contemporáneas abordan al arte como un trabajo que interroga y problematiza, por eso no consisten en consolidar respuestas perceptuales predecibles sino en su ruptura o cuestionamiento tendiendo a la producción de miradas y sentidos alternativos, posibilitando desautomatizar o desnaturalizar la percepción cotidiana, permitiendo así interrogarse por lo más obvio. Por este motivo proponemos una introducción a los recursos reflexivos, expresivos y críticos que intervienen en la producción de los discursos visuales.

Abordar estas prácticas como un conjunto en tensión entre dominantes y subordinadas, integrantes de un proceso cultural más amplio y dinámico donde se produce la lucha por definir cuáles son las prácticas legítimas y cuáles no. Retomar la dinámica entre lo residual, lo hegemónico y lo emergente como un conjunto de nuevos significados y valores, nuevos tipos de relaciones y operaciones que se presentan como alternativas, destacando su carácter potencialmente cuestionador y transformador.

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

1. Aborde el hecho plástico desde la experiencia personal de los procesos de producción.
2. Construya una estructura de referencia conceptual, material y técnica desde donde poder analizar la producción plástico-artística contemporánea.
3. Produzca un discurso conceptual y visual que resulte de la elaboración de una mirada particular sobre uno de los ejes conceptuales seleccionados utilizando los distintos recursos y soportes experimentados durante la cursada y logre concretarlos en la práctica curatorial (montaje y texto curatorial)
4. Comprenda y experimente la realización de un proyecto artístico sobre un eje conceptual como hecho procesual aplicando la reflexión constante través de los distintos momentos e instancias que lo conforman.
5. Elabore una mirada crítica desde el hacer con respecto a producciones propias y ajenas en contacto con artistas visuales contemporáneos.
6. -Problematice la dialéctica entre prácticas residuales, hegemónicas y emergentes.

METODOLOGÍA La materia comprende a lo largo de su desarrollo los siguientes bloques:

1. La dinámica del **taller** permite la realización de **trabajos prácticos**, consistentes en una seriación de ejercicios experimentando diversos materiales sobre diferentes soportes, implementando el registro de apuntes de sensibilización, grafo y producción de objetos.
2. Atentos a los cambios ocurridos en las experiencias contemporáneas se propondrá elaborar un **proyecto** sobre un **eje temático** seleccionado para ser desarrollado sobre los distintos soportes y trabajos realizados durante toda la cursada, otorgándole unidad conceptual a todas las producciones.
3. **Visitas a talleres** especializados en diferentes procesos: grabado, escultura, gráfica experimental, propuestas conceptuales, etc.
4. **Entrevistas a artistas visuales** contemporáneos. Consulta con expertos para promover el contacto directo con los realizadores ; conocer sus distintas propuestas y proyectos operativos.
5. Realización de la **carpeta proceso** donde se registran los comentarios de las entrevistas.
6. Realización de un **trabajo** monográfico sobre la **entrevista** puesta en relación con un marco conceptual seleccionado de un texto de la bibliografía a fin de identificar temas de interés personal con vistas a su propia inclusión profesional y académica.
7. Sobre este programa básico cada año se hará hincapié en alguna de las especialidades para profundizar y problematizar sus posibilidades.

EVALUACIÓN

La evaluación comprenderá diferentes instancias:

1. Presentación de los **trabajos prácticos** realizados durante el cuatrimestre en dos entregas.
2. La segunda entrega comprende **el montaje de los trabajos con el texto curatorial**.
3. **Trabajo** a partir de una **entrevista** a un artista plástico contemporáneo, según consignas .

El alumno desde las primeras clases debe seleccionar un artista, (previa consulta con la cátedra) para ir elaborándolo a lo largo de la cursada (*Ver pautas para la entrevista*)

4. **Carpeta proceso** permitirá el coloquio en la entrega final. (*Ver pautas para producciones escritas*)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN

1) Promoción directa:

Para la promoción directa se requiere que el alumno cumpla con el 80% de asistencia y obtenga un promedio mínimo de 7 (siete) puntos.

2) Con examen final

El alumno que cumpla con el 75 % de asistencia y obtenga un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos conserva su condición de regular teniendo que rendir examen final.

CONTENIDOS

1-Introducción

Contenidos

- Las prácticas de taller desde su abordaje crítico. Problematicidad, estatuto ,redefiniciones.
- Las prácticas contemporáneas como dispositivo crítico para la producción de miradas y discursos alternativos

Bibliografía

- Jimenez, José. "Teoría estética", Tecnos, Madrid. 2004
- Jimenez, José "Imágenes del hombre" Parte3 Cap. 8. Tecnos, Madrid 1986 (disponible en web)
- Hernández, Fernando "¿De qué hablamos cuando hablamos de Cultura Visual?(disponible en web.
- Virno, Paolo "Gramática de la multitud" Edición: Traficantes de Sueños Madrid, Diciembre de 2003 (disponible en web)
- Debay, Regis "Vida y muerte de la imagen, Historia de la mirada en occidente. Paidós, Barcelona 1998
- Brea, José Luis "El tercer umbral *Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*" Ed. CENDEAC, Murcia..2008
- Bourriaud, N. "Estética relacional" Hidalgo Ed. Bs. As. 2006

Bibliografía de consulta

- Williams, Raymond "Cultura" Paidós Comunicación. 1982 (pág 189 a 191)
- Perán, Martí "Space Invaders (o el arte entre la disolución y la distinción)" cap. 5 en Ramirez, Juan Antonio y Carrillo Jesús "Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI" Cátedra, Madrid 2004 (Web)
- Sennett, Richard "El artesano" Anagrama, Barcelona, 2009
- Eco, Humberto: La definición del Arte (Planeta Agostini) Barcelona, 1985.
- Davis, Fernando: "Dispositivos tácticos para pensar los conceptualismos en Argentina en los 60/70. Territorio Teatral N4 Julio de 2009 (en fotocopiadora)
- Ranciere, Jacques: "El destino de las imágenes" Cap III, Prometeo Libros 2011(en fotocopiadora)
- Gubern, Román "Del bisonte a la realidad Virtual" .Anagrama, España, 2007

2- Ejes conceptuales y mirada crítica

Contenidos:

Ejes conceptuales: territorio, cuerpo, archivo /colección, apropiación
Construcción de una mirada crítico-reflexiva
Representación, esquematismos o estereotipos. La relación entre representaciones visuales y representaciones sociales
Producción de sentido en el discurso visual a través de operaciones poético-metafóricas

Bibliografía

-Belinche, Daniel: "Los artistas son de piscis, los estereotipos en arte" www.fba.unlp.edu.ar, 2011
ver Bibliografía específica para cada eje.

3) MEDIOS TRADICIONALES

- a) **MEDIOS SECOS:** LÁPIZ: Tipos de lápices, papeles indicados, soportes. Procedimientos. CARBÓN: Tipos de carbón, papeles indicados. Sanguina. Sepia. Procedimientos. PASTELES: Pigmentos, superficie, papeles utilizados. Procedimientos y fijación.
- b) **MEDIOS HÚMEDOS:** TINTA: Tipos de tintas, papeles resistentes al agua. Procedimientos, tonos. ACUARELA Y GOUACHE: pigmentos, superficies indicadas, preparado de superficies. Procedimientos. TEMPLE: Emulsiones y utilización de pigmentos. Procedimientos. ÓLEO: Pigmentos, superficies. Procedimientos, veladuras. ACRÍLICO: cualidades, bases. Procedimientos, pinceladas, veladuras.
- c) **SOPORTE MURAL:** Sinopia. FRESCO y PINTURA MURAL Y MOSAICO. Procedimientos.

Bibliografía de consulta

- Hayes, Collin: *op. cit. Capítulo Once, Doce, Trece y Diez*
Navarro angel "El papel del papel", en Papeles modernos, De Toulouse-Lautrec a Picasso, catálogo de exposición, ediciones Malba, 2011
- Maltese, Corrado: Las técnicas artísticas (Cátedra) Madrid, 1981.
- Mayer, Ralph: Materiales y técnicas del Arte (Herman Blume) Madrid, 1985.

Vasari, Giorgio: **Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes**. En Dobon –Aine, Paris, T. I. “Introducción aux trois arts du dessin a savoir l’architecture, la sculpture et la peinture.” Siracusano Gabriela “El poder de los colores” Fondo Cult Econ. Bs. As. 2005 (Fotocopiadora)
Aschero, Carlos A: **La pintura al fresco** Centro Editor de América Latina (CEAL), 1968.
Castagnino, J. C: **La Acuarela** (CEAL) Buenos Aires, 1968.
Doerner, Max: **Los materiales de la pintura y su empleo en el arte** (Reverte) Barcelona, 1998.
Gwynn, Kate: **Pintar a la acuarela** (Herman Blume) Madrid, 1982.

4) Grabado, GRÁFICA EXPERIMENTAL y medios fotográficos

Desarrollo teórico de los siguientes procedimientos:

- a) **GRABADO**: Impresión en relieve: materiales, herramientas y procesos. procedimientos: xilografía, lineograbado, yesografía, monocopia. procedimientos en metal: preparación del material, importancia del papel. procedimientos: punta seca, aguafuerte, aguainta, barniz blando, mezzotinta, fotograbado, grabado color. litografía: materiales, superficies, procedimientos. procedimientos: dibujo, aguada, superposición del color. serigrafía y punta seca
b) **GRÁFICA EXPERIMENTAL**: (sellos, stencil, collage y transfer) Collage. Libro de artista.
c) **EXPERIENCIAS CON MEDIOS FOTOGRÁFICOS**: diferentes experiencias e intervenciones

PRÁCTICAS: Actividades a desarrollar por los alumnos:

Bibliografía de consulta para grabado

Dawson, John: **Grabado e Impresión** (Herman Blume) Madrid, 1982.
Adam, Esteban: **Manual del Xilórgano** Buenos Aires, 1963.
Balan, A. A: **La xilografía** (CEAL) Buenos Aires, 1968.
Castagna, Rodolfo: **El aguafuerte y técnicas afines** (CEAL) Buenos Aires, 1968.
Lopez anaya, Fernando: **El grabado en color** (CEAL) Buenos Aires, 1968.
Loche, Renée: **La litografía** (R. Torres) Barcelona, 1995.
Martín, Judy: **Enciclopedia técnica de Impresión** (La Isla) China, 1996.
Orlandi, Alicia: **La monocopia** (CEAL) Buenos Aires, 1968.

Para fotografía:

-P Dubois “El acto fotográfico” La marca 2008 (apartado en fotocopiadora)

W. Benjamin “Sobre la fotografía” (Apartado en fotocopiadora)

Soulages Francois “Estética de la fotografía” (apartado en fotocopiadora)

Campany, David “Foto” Ed. Phaidon 2011

Londoño Wills Re-camaras

Libro de Artista -Catálogo: El libro de artista, Instantes gráficos. Fund Rozenblum 2001

Gráfica experimental

- Davis Fernando/Longoni Ana/Romero Juan Carlos Romero, capítulo Gráfica salvaje, colección conceptual, Fundación espigas, 2010

Giunta Andrea “Poscrisis, arte argentino después de 2001”, cap 11 *Hasta la victoria, stencil!*, edic Siglo XXI, 2009.

5) OBJETOS ESPACIALES

Desarrollo teórico de los siguientes procedimientos: Escultura y objetos.

a) Escultura

MODELADO: materiales, arcilla, cera, procedimientos. Procedimientos: estructura, cocción, terminación. TALLADO: Elección del material, herramientas, terminación. Procedimientos: pasado a punto, desbastado, pulido. METALES: Elección del material, procedimientos directos e indirectos.

Soldadura, martillado, fundición. VACIADO: Materiales y procedimientos: moldes, vaciado, acrílico, resinas, etc.

b) Objetos: construcciones, ensamblado.

Bibliografía de consulta para escultura

Maltese, Corrado: op. cit. Capítulo Uno.

Cellini, Benvenuto: Tratado de la orfebrería y la escultura, seguidos por los discursos sobre Arte (Schapiro) Buenos Aires, 1949.

Macchi, Aurelio, NAUM Knop. Pages Mariano: **Técnicas de la escultura** CEAL 1976.

Macchi, Aurelio: **El modelado y el vaciado** CEAL 1968.

Midgley, Barry: **Guía completa de escultura, modelado y cerámica** (Herman Blume) Madrid, 1978

BLASCO, Martín: **La fundición en bronce a la tierra y a cera perdida** (CEAL) 1968.

Rivera, a. L. Schenone H.: **El arte de la imagería en el Río de la Plata** (Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas F.A.U. U.B.A.) 1948.

Wittkower, Rudolph: **La escultura: procesos y principios** (Alianza) Madrid, 1984.

Candela Iria "Paz y prosperidad" (el contramonumento) en "Tendencias del arte, arte de tendencias" Cátedra, Madrid 2004

San Martín, F. J "La escultura en la época de las vanguardias: un objeto fuera de lugar (el ready made y otros procedimientos) en "Tendencias del arte, arte de tendencias" Cátedra, Madrid 2004

~~Rosalind Krauss~~ La escultura en el campo expandido (Web)

Para Objetos

- **Jimenez Carlos** "Los duelos ocultos del silencio" (sobre la obra de Doris Salcedo), revista Lápiz N° 174, 2001

6) PROCEDIMIENTOS MIXTOS:

Acciones, cuerpo y espacio: Instalaciones, Acciones. Intervenciones. Performance
Ejercicio de montaje y curaduría

Bibliografía:

Ramirez, Juan Antonio y Carrillo Jesús "Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI" Cátedra, Madrid 2004

.Curaduría

-**Maier Grumier** "Curadores" Libros del Rojas, Bs. As 2005

-**Wechsler Diana B** "Políticas de selección" en Artilugios, N° 1, Diciembre 2007

Bibliografía general de consulta

-**Foster Hal** "Modos de Hacer, Arte crítico, esfera pública y acción directa" Ed Univ. Salamanca 2003

-**Marchan Fiz** "Del arte objetual al arte de Concepto" Madrid, Akal, 2001

-**Davis, Fernando** "Dispositivos tácticos para pensar los conceptualismos en Argentina en los 60/70, Territorio teatral, N° 4, Julio de 2009

-**Giunta, Andrea.** "Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta. Buenos Aires, Siglo XXI editores 2008

Bourriaud, N. "Estética relacional" (apartado en fotocopiadora)

Bourriaud, N. "Post-producción" (apartado en fotocopiadora)

Trama 2001 Programa de cooperación y confrontación entre artistas, Fundación Espigas Bs. As. 2002

-**Garcia Wehbi, E.** "Proyecto "Filoctetes: Lemnos en Buenos Aires" UBA Rojas 2002

-**Molinari Eduardo** "Los niños de la soja" Cooperativa Chilavert, Argentina 2008-

Gubern R. "La mirada opulenta" (apartado en fotocopiadora)

Berger John "Modos de ver" G. Gilli (apartado en fotocopiadora)

Alonso R "Video formas en el arte contemporáneo" (web)

Guasch Anna María "El arte último del siglo XX Del postminimalismo a lo multicultural" Alianza Forma Madrid, 2000

Romero J. C. Lo Pinto M. coordinadores jornadas "Arte, Política y pensamiento crítico" Ediciones del CCC Junio 2006 (apartado en fotocopiadora)

-**Jimenez, José.** "Teoría estética" , Tecnos , Madrid. 2004

- **Jimenez, JÓse** "Imágenes del hombre" Tecnos, Madrid 1986

-**Di Cione, Vicente** : " Hacer. participar, investigar , Cuadernos de Prosipo, U.B.A. 1998

-**Hernández ,Fernando** "¿De qué hablamos cuando hablamos de Cultura Visual? (www)

-**Belinche, Daniel** : "Los artistas son de piscis, los estereotipos en arte" www. fba.unlp.edu.ar, 2011

-**Olivera, Elena.**: "La Metáfora en el arte" .Buenos Aires, Almagesto, 1993

- **Gubern, Román** "Del bisonte a la realidad Virtual" .Anagrama, España, 2007

Guasch, Ana María " Arte y Archivo 1920-2010" Akal. Madrid. 2011

Carrillo , Jesús . Cap. 4 en "Tendencias del arte, arte de tendencias" Cátedra, Madrid 2004

Lucy R. Lippard en "Modos de Hacer" Universidad de Salamanca 2003

Cátedra Practicas de Taller: Ponencia en el III Congreso Artes en cruce 2013

(Iconoclastas) Ares Pablo Julia Risier "Manual de mapeo colectivo" 2014

-**Virno Paolo** "Gramática de la multitud" Edición: Traficantes de Sueños .Madrid, Diciembre de 2003 (disponible en web)

Debay Regis "Vida y muerte de la imagen, Historia de la mirada en occidente

Brea, José Luis "El tercer umbral *Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*"

Ed. CENDEAC, Murcia. 2004. CENDEAC, 2008

Irene Luparia
Prof. Adjunta

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes