

OPTATIVAS SEMINARIO Arte contemporáneo.

Título: Arte de Acción en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas. (Arte Público: Mural, graffiti, estencil, Street art, arte en la red, intervenciones urbanas etc.)

Modalidad cuatrimestral dos clases semanales.

Lic. González Silvia,

Prof. Gatica Danisa

Nivel 6to. Año ESS

FUNDAMENTACIÓN:

El arte contemporáneo presenta diferentes configuraciones y medios de visibilidad en el espacio público. Como en los grandes conjuntos urbanos a nivel global, se ha desarrollado localmente - desde fines del siglo XX y con mayor ímpetu en el inicio del siglo XXI- una presencia cuasi permanente y renovada de artistas callejeros y colectivos artísticos, cuyos modos de producción atañen a lo público y participativo, donde se destacan los procesos y se señalan cuestiones sociales, ecológicas y políticas.

Las propuestas de intervenciones y prácticas se relacionan con lo social/ político, y generan nuevos desafíos en el espacio público -real y virtual- En cuanto al escenario es preciso destacar la ciudad como el espacio de la realidad social por excelencia donde se producen las manifestaciones de construcción de esfera pública más significativas y que se replican y visibilizan en la web, como lugar específico para su difusión y democratización.

La intervención no presenta la condición de obra de arte en el sentido materia, dado su carácter efímero y los materiales y soportes diversos utilizados para su producción, así como el uso de diferentes componentes técnicos. En relación con los espacios elegidos para una intervención, éstos abarcan desde el más tradicional museo al espacio público.

Este seminario apunta a generar en los alumnos una permanente resignificación de conceptos y búsqueda de nuevos sentidos en relación con los conocimientos artísticos. Así, se los orientará, entre otros aspectos, hacia el análisis e interpretación de fuentes de información diversa: bibliografía referida a la historia del arte contemporáneo, teoría del arte, crítica periodística de arte, artículos referenciales sobre el circuito artístico global, nacional y local. Del mismo modo se les proporcionará instrumentos conceptuales que posibiliten reflexionar sobre diferentes aspectos tales como: la incidencia de las nuevas tecnologías en el campo artístico contemporáneo, los actuales ámbitos artísticos de circulación de obras y sus diferentes mecanismos de difusión y sobre la relación de las producciones artísticas con el mercado.

OBJETIVOS GENERALES

Iniciar a los alumnos en el conocimiento del campo artístico contemporáneo, acentuando la mirada en las producciones locales en el contexto global

Abordar el estudio del arte contemporáneo desde una perspectiva actual e integrada del campo artístico en su conjunto: producción, circulación, observación, interpretación y consumo.

Generar en los alumnos autonomía de criterio y sentido crítico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar y analizar los modos de producción artística en la contemporaneidad.
- Proporcionar instrumentos conceptuales que posibiliten reflexionar acerca de la problemática del arte contemporáneo
- Generar el contacto con los ámbitos de producción, circulación, escenarios y actores artísticos contemporáneos.
- Estimular la capacidad reflexiva del estudiante en torno al hecho artístico y las nuevas prácticas incorporadas en el arte contemporáneo.
- Capacitar al alumno en el análisis e interpretación del arte emergente tanto en el ámbito nacional como internacional.
- Fomentar la visita a talleres de artistas, espacios de exhibición y circulación convencional y virtual, foros y conferencias, como forma de contacto directo con el campo artístico contemporáneo. A partir de esta actividad, generar una actitud de contacto, observación y reflexión en torno a las características del circuito artístico local y la relación con las diferentes modalidades del resto del país y del exterior.
- Experimentar las diferentes modalidades de público/usuario que concurre a los ámbitos de circulación y consumo del arte contemporáneo.

CONTENIDOS

Unidad 1 **Arte contemporáneo.**

Introducción al Arte actual. Panorama de las prácticas artísticas siglo XX, XXI.

El campo artístico contemporáneo.

Características de la contemporaneidad. Impacto de las nuevas tecnologías. Concepto de campo artístico. Interrogantes acerca del arte contemporáneo y los diferentes ámbitos artísticos (producción, circulación, observación, interpretación y consumo).

Unidad 2 **Los ámbitos y modos de producción en la contemporaneidad.**

Las diferentes prácticas artísticas actuales. Manifestaciones efímeras, participativas y conceptuales. Producción disciplinar e interdisciplinar. La problemática de lo aurático desde la mirada contemporánea.

La experiencia artística como proceso: Arte de acción, activismo, arte del cuerpo, arte de la tierra arte multimedia, instalaciones, apropiaciones, hibridaciones y otros lenguajes artísticos.

Las intervenciones en los ámbitos públicos: Murales, graffiti, estencil y otras manifestaciones e intervenciones urbanas.

Unidad 3 **Los ámbitos de circulación y dispositivos de difusión del arte contemporáneo**

Bienales, trienales, documenta y otros espacios.

Museos. Su función en la sociedad contemporánea. Las entidades culturales y sus roles

Otros espacios de circulación no convencionales: Redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones móviles (Facebook, Instagram, Pinterest, Google Project Cultural Institute: Street art view, Flickr, etc)

Unidad 4 **El público en el ámbito artístico contemporáneo.**

Los diferentes tipos y modelos. El público de las exposiciones de arte. El espectador como sujeto social. Espectador receptor / contemplador / consumidor/ usuario/ difusor. El debate en las redes sociales.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la materia, será teórico/práctico, donde se abordaran los contenidos discriminados en cuatro unidades, propiciando las reflexiones y nuevos interrogantes a través de fuentes bibliográficas, exhibición de imágenes, videos, espacios virtuales, etc. La propuesta contempla la ejecución en forma grupal de producciones visuales realizadas por los alumnos, en las que se integren los contenidos correspondientes a las distintas actividades, teniendo como hilo conductor al arte contemporáneo y sus modos de producción propios de la contemporaneidad.

En las metas pautadas para esta asignatura, se plantea un acercamiento al quehacer artístico de manera práctica y experimental, privilegiando las entrevistas a artistas, curadores, y demás agentes culturales como herramienta privilegiada para dicho acercamiento; aplicando estrategias cognoscitivas que incorporen a los alumnos en las producciones visuales y multimediales, pautadas en el programa y los habilite a adquirir competencias en relación a las variables de las prácticas del arte contemporáneo abordadas.

Queremos presentar al seminario como un ámbito de reflexión, análisis, debate y producción.

EVALUACIÓN

La evaluación será continua, a través de exposiciones orales y presentación de trabajos escritos, conceptuales, individuales y grupales.

Se realizará un diagnóstico permanente del desempeño de los estudiantes en clase de acuerdo al nivel de compromiso y cumplimiento de las entregas en término.

Las distintas actividades se organizan como secuencia de etapas de un recorrido cuya instancia preliminar parte de la asimilación y develamiento de los significados y consignas a partir de recursos didácticos en cada actividad, que fue pautado en un inicio y se proyecta a la evaluación final.

BIBLIOGRAFIA Y DEMAS RECURSOS DIDACTICOS:

Ardenne, Paul; 2007 Un Arte Contextual: Creación Artística en Medio Urbano, en situación, de intervención, de participación. CENDEAC, Madrid.

Benjamin, Walter; 1936; La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Estética y política, Editorial Las cuarenta 2013, Buenos Aires. Disponible en <http://exordio.gfb.umich.mx/archivos%20pdf%20de%20trabajo%20umsh/libros/16185881-Benjamin-W-Discursos-interrumpidos-I-Filosofia-del-arte-y-de-la-historia.pdf>

Felshin, Nina; 2001 “¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo” en Modos de Hacer, Arte Crítico, esfera pública y acción directa. Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca.

Fernández Vega, José, 2003. “Variedades de lo mismo y de lo otro” en Multiplicidad, Malba-Proyecto Venus, Buenos Aires.

Foster, Hal; 2001. “El artista como etnógrafo” en El retorno de lo real. Madrid, Akal.

García Canclini, Néstor; 1990 Introducción a la sociología de la cultura en Bourdieu Pierre. Sociología y Cultura, Grijalbo. México.

Giunta, Andrea; 2009. *Postcrisis: Arte Argentino después de 2001. Siglo XXI, Buenos Aires.*

Longoni, Ana; 2005 *La Legitimidad del Arte Político. Revista Brumaria N° 9. Madrid.*

Muñoz, V. 2004 "Apuntes sobre el Arte Acción en América Latina", *Arte Acción 2 - 1978-1998, Edición a cargo de Richard Martel, IVAM Documentos 10, España.*

Pilar Parserisas *Arte y Contexto. Hacia una definición de espacio público y arte político.*
<http://www.idensitat.org/blog/document/IDENSITAT%20cast%20part01%20-%20arte-territorio.pdf>

Richard, Nelly. *Lo Político en el Arte.* Disponible en <http://hemi.nyu.edu/hemi/en/emisferica-62/richard>

<http://calletomada.blogspot.com/>

<http://www.latinart.com/spanish/aiview.cfm?id=377>

<http://www.performancelogía.com>

<http://www.roalonso.net>

<http://www.tea-tron.com/cetae/blog/2010/10/21/manifiesto-afectivista-brian-holmes-882010/>

<http://blogs.unlp.edu.ar/arteaccionlaplataxxi/>

<http://facebook.com>

<http://instagram.com>

<https://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=es-419>

<https://www.pinterest.com/>

<http://youtube.com>