

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO Nº: 0647 / 16024

MATERIA: PRACTICAS DE TALLER (PLAN 1986)

TALLER DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS (PLAN 2019)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: MARÍA PAULA DOBERTI

1° CUATRIMESTRE 2023

AÑO: 2023

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES16024 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE CÓDIGO Nº: 0647/16024

MATERIA: PRACTICA DE TALLER (PLAN 1986)

TALLER DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS (PLAN 16024)

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-

DCT#FFYL 1

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD CARGA HORARIA: 96 HORAS 1º CUATRIMESTRE 2023

PROFESOR/A: MARÍA PAULA DOBERTI

EQUIPO DOCENTE:²

[La nota al pie debe figurar en el programa.] ADJUNTA: DOBERTI, MARÍA PAULA

JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: MARÍA ANGÉLICA GROTTOLI

AYUDANTE DE PRIMERA: CECILIA NICOLINI AYUDANTE DE PRIMERA: LAURA ROMANO

TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA [OPCIONAL, NO FIGURA EN EL REGLAMENTO ACADÉMICO]

a. Fundamentación y descripción

[En este apartado debe describirse y fundamentarse el tema del programa. Podrá hacerse breve referencia a la orientación teórica y la metodología de trabajo. Se sugiere no exceder los 3.500 caracteres] [OPCIONAL, NO FIGURA EN EL REGLAMENTO ACADÉMICO]

a. Fundamentación y descripción

La inclusión de esta asignatura en el plan de estudios de la carrera de Artes tiene por finalidad la elaboración de un pensamiento propio 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 proceso productivo.

Nos centramos en el hacer artístico como un proceso complejo, conflictivo y crítico que no se puede explicar sólo verbalmente, sino que necesita ser presentado como una vivencia en el plano de la experiencia personal, reflexiva y sensible, y a la vez permite descubrir la problematicidad implícita en toda práctica y la diversidad de los procesos implicados en la realización de todo proyecto creativo.

Lo innovador de esta materia es que brinda la posibilidad de investigar desde diversos estamentos: tanto desde los materiales y las técnicas como desde instancias conceptuales, ideológicas y simbólicas. Entendemos que todos estos elementos intervienen en el proceso proyectual de una investigación que gesta una obra visual en el contexto presente.

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. Por este motivo proponemos una introducción a los recursos reflexivos, expresivos

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

y críticos que intervienen en la producción de los discursos visuales, alejándonos de estereotipos, preconceptos y -siguiendo a Suely Rolnik- "imagosfera".

Se propone abordar estas prácticas como un conjunto en tensión entre ideas dominantes y subordinadas, integrantes de un proceso cultural más amplio y dinámico donde se produce la disputa por definir cuáles son las prácticas legítimas y cuáles no. Desde allí planteamos retomar la reflexión abierta en referencia a la dinámica vigente en la tríada conformada por lo residual, lo hegemónico y lo emergente.

En el regreso a la presencialidad retomaremos la producción de propuestas desde el taller en cuanto a la experimentación técnica y a la consolidación de búsquedas propias, así como la presentación teórica e histórica de técnicas, herramientas y soportes y la visita a talleres de artistas contemporáneos, de quienes escucharemos su reflexión desde el hacer

b. Objetivos

- Abordar la investigación visual y las prácticas artísticas desde la experiencia personal de los procesos de producción.
- Construir una estructura de referencia conceptual, material y técnica desde donde poder analizar la producción visual-artística contemporánea.
- Producir un discurso conceptual y visual de elaboración propia.
- Comprender y experimentar la realización de un proyecto artístico sobre un eje conceptual como hecho procesual aplicando la reflexión constante a través de los distintos momentos e instancias que lo conforman.
- Concretar una práctica curatorial virtual (aún en la presencialidad, entendiéndola como recurso estratégico).
- Elaborar una mirada crítica desde el hacer con respecto a producciones propias y ajenas en contacto con artistas visuales contemporáneos.
- Problematizar la dialéctica entre prácticas residuales, hegemónicas y emergentes.
- Comprender la importancia de la reflexión del artista como productor de sentidos abiertos
- Hilvanar en sentido histórico las materialidades de las prácticas artísticas

c. **Contenidos:** [Organizados en unidades temáticas]

Unidad 1: Prácticas contemporáneas.

Las prácticas contemporáneas como dispositivo crítico para la producción de miradas y discursos alternativos.

Representación, esquematismos o estereotipos. El concepto de "imagosfera" de Suely Rolnik. La relación entre representaciones visuales y representaciones sociales.

Producción de sentido en el discurso visual a través de operaciones poético-metafóricas.

Ejes conceptuales: territorio, cuerpo, memoria y comunicación.

Unidad 2: Archivo y Bitácora.

El uso del material histórico en las prácticas artísticas.

La documentación como campo expandido de la actividad cultural.

Archivos, colecciones y fondos.

Archivo y repertorio.

Unidad 3: Curaduría y montaje.

Experiencias curatoriales, emprendimientos propios, investigación y gestión cultural.

Sentidos, selecciones y organizaciones de prácticas de arte contemporáneo.

Guiones y textos curatoriales.

Unidad 4: Técnicas, materiales, soportes, procedimientos y herramientas en el plano y en el espacio: Dibujo, Pintura y Grabado/ Escultura y Objeto.

- Dibujo y Pintura.
- a) medios secos: grafito, carbonilla, sanguina, sepia y pasteles.
- b) medios húmedos: tinta, acuarela, acrílico y óleo.
- Grabado y arte impreso.

Monocopia.

Procedimientos en madera: xilografía.

Procedimientos en metal: punta seca, aguafuerte, aguatinta, barniz blando, mezzotinta, fotograbado.

Procedimientos en piedra: litografía

Serigrafía.

Afiches tipográficos.

- Escultura y Objeto:

Tallado. Fundición y moldería.

Objeto. Operaciones formales, procedimentales y de sentido en el Objeto artístico.

Estrategias utilizadas en el campo del arte: Dadá, Redy Made, surrealismo, arte pop, conceptualismos.

Unidad 5: Gráfica experimental.

Sellos, esténcil, collage y transfer.

El arte correo y la poesía visual.

Libro de artista.

Unidad 6: Experiencias fotográficas.

Fotografía analógica y digital.

Encuadre e iluminación.

Narrativa visual. Concepto de seriación.

Unidad 7: El concepto del espacio como inicio de la obra.

Instalaciones, intervenciones y señalamientos.

La irrupción del espacio. El contexto como inicio de la obra.

El recorrido, el emplazamiento. La deriva. El sitio específico.

La incorporación de lo sensorial como ampliación de posibilidades expresivas.

Unidad 8: Acciones, cuerpo, imagen y palabra.

Intervenciones urbanas, acciones y performances.

Fotoperformance. Videoperformance. Acciones participativas y colaborativas.

Arte en vivo. Lo efimero, lo manifiesto, lo inesperado, lo contextual.

Unidad 9: Arte textil.

Materialidades y conceptos.

Telares, tejidos, bordados, cosidos. Objetos textiles.

Unidad 10: Conceptos transversales: la hibridación, la liminaridad y la apropiación.

Procesos, conflictos y asociaciones desde los procesos creativos actuales.

Espacios y tiempos de transiciones en las prácticas artísticas contemporáneas.

Alteraciones a partir de obras preexistentes.

Posibles combinatorias simbólicas. Debates abiertos.

b. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

Unidad I

Bibliografía obligatoria

- Hernández, Fernando "¿De qué hablamos cuando hablamos de Cultura Visual?" (2005) Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Jiménez, José (2012) "Teoría del arte". Madrid: Alianza. Capítulo 1.

Bibliografía complementaria

• Belinche D y Ciafardo M (2008) "Los estereotipos en el arte", en Revista La Puerta N°3, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Bibliografía de consulta

- Halbwachs, Maurice (2004a) "La memoria colectiva". Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza. http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS 069 12.pdf
- Jelin, Elizabeth (2002) "Los trabajos de la memoria".

 $\frac{http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf}{}$

Ricoeur Paul (2013) "La memoria, la historia, el olvido". Buenos Aires. Fondo de cultura económica. http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/RICOEUR-P.-La-memoria-la-historia-el-olvido-LAV.pdf

- Richard, Nelly (2000) "Políticas y estéticas de la memoria". Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- Castells, Manuel (2009) "Comunicación y Poder". Madrid: Alianza.

- De Saussure, Ferdinand (1985) "Curso de lingüística general." Madrid: Losada.
- $\frac{\text{file://C:/Users/mpdob/Documents/pr\%C3\%A1ctica\%20de\%20taller/2021/textos\%20para\%20agregar/Ejes/Comunicaci\%C3\%B3n.\%20De\%20Saussure,\%20Ferdinand.\%20\%20Principios\%20generales..pdf$

Pierce, Charles (1974) "La ciencia de la semiótica". Buenos Aires: Nueva Visión.

 $\frac{\text{file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr\%C3\%A1ctica\%20de\%20taller/2021/textos\%20para\%20agregar/Ejes/Comunicaci\%C3\%B3n.\%20Pierce,\%20Charles.\%20La\%20ciencia\%20de\%20la\%20semi\%C3\%B3tica..pdf}$

- Veron, Eliseo (1997) "Espacios públicos en imágenes". Universidad de París VIII. file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr%C3%A1ctica%20de%20taller/2021/textos%20para%20agregar/Ejes/Comunicaci%C3%B3n.%20Veron,%20Eliseo.%20espacios%20p%C3%BAblicos%20en%20im%C3%A1genes..pdf
- José Antonio Sánchez y Jaime Conde-Salazar (2003) "Cuerpos sobre blanco". Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha

• Flusser, Vilem (1994) "Los gestos". Barcelona: Editorial Herder.

 $\frac{file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr\%C3\%A1ctica\%20de\%20taller/2021/textos\%20para\%20agregar/Ejes/Cuerpo.\%20Flusser,\%20Vilem.\%20Los\%20gestos..pdf}$

- Knapp, Mark L. (2007) "La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno". Barcelona: Paidós. file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr%C3%A1ctica%20de%20taller/2021/textos%20para%20agregar/Ejes/Cuerpo.%20Knapp,%20Mark.%20La%20comunicaci%C3%B3n%20no%20verbal..pdf
- Le Breton, David (2002) "Antropología del cuerpo y modernidad". Buenos Aires: Nueva Visión. file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr%C3%A1ctica%20de%20taller/2021/textos%20para%20agregar/Ejes/Cuerpo.%20Le%20Breton,%20David.%20Antropologia%20del%20cuerpo%20y%20modernidad..pdf
- Perec, Georges (2001) "Especies de espacios". Barcelona: Montesinos. file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr%C3%A1ctica%20de%20taller/2021/textos%20para%20agregar/Ejes/Territorio.%20Perec,%20Georges.%20Especies%20de%20Espacios..pdf
- Harvey, David (2013) "Ciudades rebeldes: del derecho a la ciudad a la revolución urbana". Madrid: Akal. file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr%C3%A1ctica%20de%20taller/2021/textos%20para%20agregar/Ejes/Territorio.%20Harvey,%20David.%20Ciudades%20rebeldes..pdf
- Arendt, Hannah (1998). "La condición humana". Barcelona: Paidós. file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr%C3%A1ctica%20de%20taller/2021/textos%20para%20agregar/Ejes/Territorio.%20Arendt,%20Hannah.%20La%20condici%C3%B3n%20humana..pdf
- Guattari Félix, Rolnik Suely (2006) "Micropolítica. Cartografías del deseo". Madrid: Traficantes de sueños.

 $\frac{file:///C:/Users/mpdob/Documents/pr\%C3\%A1ctica\%20de\%20taller/2021/textos\%20para\%20agregar/Ejes/Territorio.\%20Guattari,\%20F\%20y\%20Rolnik,\%20S.\%20Micropol\%C3\%ADtica.\%20Cartograf\%C3\%ADas\%20del\%20deseo..pdf$

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

- Foster, Hal (2016) "Impulso de archivo". Traducción de Constanza Qualina. Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- Guasch Anna María (2005) "Los lugares de la memoria, el arte de archivar y recordar". Revista del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5.

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

• Wechsler, Diana (2015) "Todo arte es contemporáneo. Pensar con imágenes, la perspectiva curatorial". Revista Estudios curatoriales, UNTREF.

Unidad 4

Bibliografía complementaria

- Mayer, Ralph (1985) "Materiales y técnicas del Arte". Madrid: Herman Blume. https://www.pinturayartistas.com/materiales-y-tecnicas-del-arte-por-ralph-mayer/
- Doerner, Max (1998) "Los materiales de la pintura y su empleo en el arte". Barcelona: Reverte. http://blog.decintivillalon.com/los-materiales-de-pintura-y-su-empleo-en-el-arte-max-doerner/
- Noé, Luis Felipe y Zabala, Horacio (2000) "El arte en cuestión". Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Stupía, Eduardo (2018) "Líneas como culebras, pinceles como perros". Buenos Aires: Ripio.
- Arraga, Cristina y Bolchinsky Mario (2003) "Los rasgos discursivos del Arte Impreso". Ponencia presentada en las 2° Jornadas de Intercambios Artísticos: lo visual y los lenguajes artísticos hoy. Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA): Ed. Extensión Cultural.
- San Martín, F. J. (2004) Cap. 1 "La escultura en la época de las vanguardias: un objeto fuera de lugar" en J. A. Ramírez y J. Carrillo (eds) "Tendencias del arte, arte de tendencias". Madrid: Cátedra.
- Rosalind Krauss (1979) "La escultura en el campo expandido". Barcelona: Paidós
- Ruiz López, Juan Ignacio (2006) "La obra de arte: objeto simbólico y mercancía"
- Buratti, Graciela. "Vademécum del Grabado" (2020)
 - https://librodearte.com.ar/00libros/vademecum/samples/magazine/index.html
- Capardi, Daniel (1996) "Duchamp: pensar ready made".
- Marchán Fiz, Simón (1986) "Del arte objetual al arte de concepto". Madrid: Akal.

Unidad 5

Bibliografía obligatoria

• Esquivel Vilchis Luz del Carmen / Pastor Cubillo, Blanca Rosa. (2009) "Semiosis del libro de artista: significación y sentido", "Posibilidades del libro como práctica artística" en Sobre libros. España: Sendema.

Bibliografía complementaria

- Olio, Graciela (2014) "Transferencias directas desde fotocopias o copias láser", Seminario de posgrado. Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes (UNA).
- Romero J. C., Davis F. y Longoni A. (2010). "ROMERO". Buenos Aires: Fundación Espigas. http://publicaciones.espigas.org.ar/index.php/espigas/catalog/view/978-987-1398-35-5/32/182-1

Unidad 6

Bibliografía obligatoria

• Londoño, María Wills (2010) "Re (cámaras). Espacios para una fotografía extendida". Bogotá: Colección Banco de la República.

Bibliografía complementaria

- Benjamin, Walter (2002) "Pequeña historia sobre la fotografía". Madrid: Pre-textos.
- Dubois, Philippe (1986) "El acto fotográfico". Buenos Aires: La marca.

Unidad 7

Bibliografía obligatoria

- Blanco, Paloma (2003) "Explorando el terreno" en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones universidad de Salamanca.
- Groys, Boris (2014) "Políticas de la instalación", en Volverse público. Buenos Aires: Caja negra.

Unidad 8

Bibliografía obligatoria

- Gómez Peña, Guillermo (2011) "En defensa del arte del performance" en Taylor D. y Fuente M., Estudios avanzados sobre performance. México: Fondo de Cultura Económica.
- Taylor Diana y Fuentes Marcela (2011) "Estudios avanzados de performance". México: Fondo de Cultura Económica.
- Schechner, Richard (2000) "Performance. Teoría y prácticas interculturales". Centro Cultural Ricardo Rojas: Universidad de Buenos Aires (UBA).

Unidad 9

Bibliografía obligatoria

• Alfaro Bejarano, Alejandra Valentina (2018) "La presencia de los oficios textiles en el arte actual". Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Bibliografía complementaria

• De la Colina Tejada Laura y Chinchón Espino Alberto (2012) "El empleo del textil en el arte: aproximaciones a una taxonomía".

Unidad 10

Bibliografía complementaria

- García Canclini, Néstor (2001) "Culturas Híbridas". México: Paidós.
- Diéguez, Ileana (2014) "Escenarios liminares. Teatralidades, performatividades, políticas". México: Paso de Gato.

d. Organización del dictado de la materia:

Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria:

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

e. Organización de la evaluación:

OPCIÓN 2

Régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17.

El **régimen de promoción directa** consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los requisitos de alguna de las siguientes opciones:

Opción A

-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar ningún aplazo.

Opción B

- -Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia, y obtener un promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete) puntos entre las tres evaluaciones.
- -Rendir un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Para ambos regímenes:

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la

estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

Firma

María Paula Doberti Profesora Adjunta

Dr. HUGO MANCUSO

Prof. Hugo Mancuso Director Carrera de Artes Facultad de Filosofía y Letras