

Taller de imagen VI

Código: 650

Docente titular: Arq. Augusto Zanela

Docente adjunto: Lic. Dario Sacco

PROGRAMA DE INSTALACIONES: FUNDAMENTACIÓN

Desde principios de los 90's, la instalación tomó impulso, por un lado como uno de los mayores desarrollos de la historia del arte reciente, posible de localizar tanto en los centros tradicionales de producción artística como en los entonces centros emergentes o hasta en los periféricos, y por el otro como forma de producción de arte centrado en la creación de una experiencia física inmersiva, salvando las distancias entre la obra de arte y el espectador, presentando modelos hasta ese momento únicos dentro del campo del arte. Sus antecedentes pueden encontrarse en varias de las formas artísticas que surgieron fundamentalmente en Estados Unidos e Italia a mediados de los 60's: happenings, minimalismo, arte povera, arte conceptual, movimientos que condujeron la obra de arte hacia un "campo expandido", con la consecuente y gradual pérdida de las categorías y el desmantelamiento de las fronteras interdisciplinarias, donde el artista se aleja progresivamente de la producción de objetos vinculados con un preciosismo para sumergirse en la generación de obras que conviertan a los espectadores en participantes activos, sin los cuales la obra pareciera carecer de sentido.

ENCUADRE TEÓRICO

Esta materia se propone como espacio de análisis, de reflexión y de producción de pensamiento crítico en torno a los lenguajes artísticos contemporáneos, en particular la instalación y la performance electrónica. Particularmente en el marco de la Licenciatura en Artes Electrónicas este espacio se presenta como una etapa de producción y de afianzamiento de las propias capacidades del alumno, para así poder generar, a partir de una producción personal y el análisis de trabajos de terceros, un sentido crítico sobre su quehacer y su relación con las producciones contemporáneas de su tiempo.

OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental ser una continuación conceptual y práctica de los principios desarrollados e implementados en relación con el fenómeno de la instalación vistos en la materia inmediatamente anterior: *Taller de Imagen V*.

- Profundizar el conocimiento del lenguaje de la instalación en el panorama de las artes electrónicas contemporáneas.
- Acceder a un estadio superior en cuanto al análisis y desarrollo de los principios estéticos de la instalación en su dimensión histórica y en lo que hace al conocimiento de diferentes corrientes estéticas dentro del campo del arte tecnológico.

- Profundizar en los criterios necesarios para llevar adelante una argumentación crítica en el contexto de las artes electrónicas y en la toma de decisiones en los procesos de trabajo.
- Generar un sistema de gimnasia complejo y completo que entrene la producción textual, el análisis crítico y el ensayo material en relación con la instalación.
- Lograr un nivel de excelencia en lo que se refiere a la presentación, documentación, criterios de montaje y organización del material (digital, gráfico, textual, animado) en relación a los proyectos presentados y realizados en la cursada.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

El programa se divide en 3 ejes fundamentales:

1 – Incentivo del alumno para investigar en las líneas de pensamiento y trayectoria de trabajo de un artista reconocido internacionalmente en arte contemporáneo, en el campo de las instalaciones, y/o en el cruce entre arte y ciencia.

2 – Realización de un proyecto de obra, haciendo una re-lectura (de forma física y concreta) de una obra a elección del alumno del artista investigado.

3 – Elaboración de una idea de corpus de obra incentivando al alumno para que continúe profundizando, a través de una segunda fase, los proyectos comenzados en *Taller de Imagen V*.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Los alumnos trabajarán en una investigación exhaustiva sobre las líneas de pensamiento y el formato de las obras de un artista reconocido internacionalmente en arte contemporáneo. Se busca con esto generar una apreciación y un criterio de valoración por parte del alumno de la noción de *trabajo en el tiempo* sobre la base de una trayectoria artística de gran extensión. El resultado se volcará en una presentación oral y en carpeta debidamente confeccionada (los lineamientos para el armado de carpeta de proyectos fueron vistos oportunamente en *Taller de Imagen V*). La lista tentativa de los artistas de los cuales los alumnos tendrán que elegir uno, es la siguiente: (factible de modificación)

. *Christa Sommerer & Laurent Mignonneau*
 . *Dan Flavin*
 . *David Rokeby*
 . *Eduardo Kac*
 . *Gyula Kosice*
 . *Jean Tinguely*

. *Julio Le Parc*
 . *Ken Rinaldo*
 . *Nam June Paik*
 . *Olafur Eliasson*
 . *Rafael Lozano-Hemmer*
 . *Rebecca Horn*

2. Asimismo y como parte esencial que complementa el punto anterior, los alumnos tendrán que elegir y realizar un proyecto de obra del artista investigado; esto quiere decir que el alumno elegirá una obra de cualquier momento en la trayectoria de ese artista para así *“reproducirla”* en las condiciones actuales, y que con ello puedan tomar las decisiones e instrumentar los mecanismos para lograr una re-lectura aguda y eficaz sobre el panorama contemporáneo desde una perspectiva histórica.
3. En este punto se abordará la idea de construcción de corpus de obra a partir de la continuación (una segunda fase) de los proyectos personales iniciados

oportunamente en *Taller de Imagen V*. Se pretende que el alumno adquiera la noción de proceso de trabajo extendido en el tiempo, mas allá de los límites concretos de finalización y comienzo de cursadas. En esta etapa se repetirá lo pedido en la pasada cursada, como base para las presentaciones de los proyectos, teniendo en cuenta el valor en la profundización teórico/práctica, la toma de decisiones y la experiencia adquirida.

Por lo expuesto, los trabajos continuarán siendo presentados siguiendo el siguiente criterio: - Prototipo funcional con nivel de montaje (esto significa que todo debe estar chequeado y resultar operativo al momento de presentar, y en caso de imponderables, contar con un plan de presentación alternativo). - Carpeta en papel conteniendo toda la información pertinente al proyecto, la carpeta debe contener no menos de 12 carillas, formato A4, tamaño de letra 12 (incluyendo imágenes representativas impresas en óptima calidad, planos técnicos, bocetos a mano alzada, diagramas de flujo y de camino crítico, presupuesto y anexos). - Un Cd-ROM o DVD conteniendo indefectiblemente como mínimo 1 animación digital en 3D que muestre en forma efectiva la experiencia vivencial de la obra, material fotográfico y material en video ambos con un criterio de edición que permita al espectador entender la propuesta, y toda aquella forma de presentación que se considere eficaz para la comprensión en profundidad del proyecto. Todo este material digital presentado debe alcanzar un estándar profesional.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

Durante la cursada cada alumno deberá cumplimentar el material y las presentaciones que respondan a los 3 ejes citados en los contenidos de la materia, mas una serie de criterios esenciales y determinantes:

- Presentación oral de una (1) investigación completa y minuciosa sobre el artista seleccionado de la lista precedente (volcado en un blog).

- Desarrollo y montaje de dos (2) proyectos de obra/instalación –Uno derivado de su investigación, otro como continuación de un proceso personal -

- Presentación oral y escrita (carpeta de proyecto) de la segunda fase de su proyecto personal y que será el material que acompañe y de cuenta del trabajo montado en ocasión de la cursada.

- Por otro lado la metodología incluirá la reflexión crítica en relación con proyectos expositivos diversos para entrenar la capacidad de análisis y presentación de proyectos, tanto de forma visual y audiovisual como oral.

- Se incentivará el debate sobre estos proyectos y se pondrá a prueba la capacidad del alumno de realizar una presentación formal de sus trabajos/investigaciones, estableciendo criterios de selección del contenido.

- En cuanto al abordaje de los proyectos en la etapa de realización/montaje se pondrá en juego el propio criterio de toma de decisiones del alumno, como así también su pertinencia y relación con el contexto ampliado de las artes electrónicas. Se pretende que la obra llegue a su concreción para la presentación final, por lo que el alumno deberá gestionar todo lo necesario para su materialización.

- A lo largo de las clases la Cátedra proveerá material audiovisual de apoyatura y ampliación, y se incentivará el debate crítico sobre los mismos. Dependiendo de los tiempos y facilidades será planteada la concurrencia de los alumnos a las exhibiciones que oportunamente indicarán los docentes.

- De la misma forma que se hiciera en *Taller de Imagen V*, además de los trabajos a presentar físicamente en clase, todo el contenido que los alumnos generen se volcará en un blog individual y abierto, donde deberán desarrollar las herramientas de

presentación y la producción de los textos analíticos que consideren más pertinentes para mostrar de forma efectiva aquellos objetos de estudio que aborden. Este blog servirá para que el alumno se oriente y ordene, y pueda ejercitar un criterio de selección personal de aquél material que considere más eficaz para el desarrollo de las consignas propuestas por la Cátedra. El blog se utilizará como herramienta de apoyo para las presentaciones orales en clase, como así también para que los docentes puedan hacer un seguimiento personalizado del alumno entre clases. Allí deberá figurar una solapa que hipervincule con los blogs de los compañeros de la materia, para poder establecer parámetros comparativos entre los distintos criterios de abordaje.

- Debido a que la cursada posee varias secciones importantes, la evaluación de los alumnos requiere que se entreguen y aprueben los ítems correspondientes a los 3 ejes en los que gira la cátedra. En este sentido y por ser *Taller de Imagen VI* la última de una serie de materias troncales y decisivas antes de la obtención del título intermedio otorgado por la Universidad, se hará hincapié también como parte de la evaluación, en la toma de decisiones y en las herramientas conceptuales que haya adquirido el alumno para resolver con un muy buen nivel, todas las etapas que integran este último ciclo. De acuerdo a este criterio, se contempla la posibilidad que los alumnos manejen y entrenen sus propios tiempos en cuanto a organización para la entrega de los diferentes materiales requeridos por la cátedra. La cursada prevé solo dos (2) fechas (a final del cuatrimestre y según cantidad de alumnos) impostergables donde se analizará y evaluará el resultado de lo presentado a lo largo de la cursada. Previas a éstas dos fechas los alumnos deberán poder ponerse de acuerdo para hacer entregas parciales de los materiales que oportunamente vayan solicitando los docentes. Los que no logren organizar paulatinamente y de manera constante las entregas y presentaciones no alcanzaran los objetivos para la aprobación. Finalmente y por la dinámica descrita, la cátedra no contempla la aprobación de la cursada a los alumnos que: (A) habiendo incluso cumplido con las entregas paulatinas, las mismas no alcancen los niveles de profesionalismo y seriedad requeridos para una presentación en cualquier institución de nivel internacional, y (B) habiendo llegado a las dos últimas clases del cuatrimestre no hayan alcanzado a presentar el 75% del total de lo requerido.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- - **Deleuze**, Gilles, Guattari, Felix. *“Que es la filosofía?”*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1997.
- - **Flusser**, Vilem. *“Una filosofía de la fotografía”*, Editorial Síntesis Editorial S.A, Madrid, 2001.
- - **Groys**, Boris. *“La Topología del Arte Contemporáneo”*, en *“Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity”*, Duke University Press, 2008, pp. 71-80.
- - **Rokeyby**, David. *“The Construction of Experience : Interface as Content”* en *“Digital Illusion: Entertaining the Future with High Technology”*, ACM Press, EE.UU, 1998.
- - **Russolo**, Luigi. *“L’ Arte dei rumori”*, Edizione Futuriste di Poesía, Milano, 1916. (*El Arte de los Ruidos – Manifiesto Futurista, marzo 1913*).

- - **Schaeffer**, Pierre. *“Tratado de los objetos musicales”*, Editorial Alianza, Madrid, 1988, pp. 47-59.
- - **Chion**, Michel. *“El Arte de los Sonidos Fijados”*, Edición del Centro de Creación Experimental de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, 1991, pp. 7-12.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- - **AA.VV.** *“Installation art”*. Thames & Hudson, London, 1994.
- - **AA.VV.** *“Vitamin 3-D, New perspectives in sculpture and installation”*. Phaidon, London, 2007.
- - **Archer**, Michael. *“Art since 1960”*. Thames & Hudson world of art, London, 2002.
- - **Bishop**, Claire. *“Installation art: a critical history”*. Tate, London. 2005.
- - **Coulter-Smith**, Graham. *“Deconstructing installation art”*. Casiad publishing, London, 2006.
- - **Kastner**, Jeffrey (ed.) *“Land and environmental art”*. Themes & Movements, Phaidon, London, 2002.
- - **Shanken**, Edward (ed.) *“Art and electronic media”*. Themes & Movements, Phaidon, London, 2002.
- - **Didi-Huberman**, George. *“Lo que vemos, lo que nos mira”*. Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1997.
- - **Aumont**, Jacques. *“La imagen”*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1992.
- - **Krauss**, Rosalind. *“El inconsciente óptico”*. Editorial Tecnos, Madrid, 1997.
- - **Machado**, Arlindo. *“EL paisaje mediático”*. Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2000.