

Taller de imagen VI

Código: 650

Docente titular: Arq. Augusto Zanela

Docente adjunto: Lic. Darío 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 2 ejes fundamentales:

1. Incentivo del alumno para profundizar en el trabajo personal haciendo hincapié en la noción de corpus de obra y de trabajo extendido en el tiempo en relación con una idea concreta y personal de obra.
2. Realización de dos proyectos que estén vinculados entre sí de forma conceptual y que guarden estrecha relación con un único concepto guía. Uno será un trabajo completamente nuevo, otro será la continuación y profundización de lo ya comenzado en **Taller de Imagen V**. Ambos deben formar una serie y poseer escalas bien diferenciadas.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Los alumnos trabajarán en una investigación personal sobre la idea de serie en arte contemporáneo (a grandes rasgos, trabajos hechos en un período determinado y que están unidos por una línea conceptual), para de esta manera profundizar el discurso personal en relación a los materiales, tecnologías, morfologías, etc que al alumno le interese poner en escena.

Para lograr este cometido, el alumno deberá además introducir el concepto de escala (obras que poseen en principio un tamaño bien diferenciado entre si), y realizar dos (2) proyectos que pongan en relieve este juego de tamaños. El punto de partida será el trabajo ya empezado en **Taller V**, este trabajo posee unas características determinadas (por ejemplo ocupa un cierto espacio) para lo cual se insta al alumno a mejorarlo y optimizarlo para que entre dentro de estas líneas abordadas en esta cursada.

Los trabajos deben guardar una fuerte relación conceptual entre sí, y ser bien diferentes en cuanto a su escala en el lugar que ocuparán en el espacio. Para esto el alumno puede apelar a todo tipo de recursos y conocimientos adquiridos e incorporados, por ejemplo en otras materias de la carrera. Trabajar con la escala y la serie implica no solamente apelar a tamaños diferenciados sino también a otro tipo de abanico estético/conceptual que determinaría diferentes escalas, como puede ser (sin ser excluyente): número de personas en una performance, duración de una performance, obras en donde los espectadores deben pasar de a uno, obras sonoras donde se requiere un determinado espacio para que resulte efectiva, obras sonoras que poseen una duración concreta de sonidos (con o sin loop), obras para un único espacio bien definido (site specific), etc.

Por otro lado los trabajos deben además ser autocontenidos, esto quiere decir que, si bien por ser parte de una serie, la presentación en conjunto se potencia, también deben responder a la posibilidad de ser presentados por separado sin que esto implique pérdida de sentido o empobrecimiento de la propuesta.

Ambos trabajos deben poder ser realizados dentro del período de cursada y se presentarán en momentos a determinar según dinámica de las clases.

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 con 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).
- Una (1) carpeta en papel conteniendo toda la información pertinente a los proyectos, 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). La cátedra aceptará otro tipo de formato de carpeta, más alternativo, creativo o lúdico, siempre y cuando se respeten los contenidos y se “justifique” su formato.
- Un Cd-ROM o DVD conteniendo indefectiblemente como mínimo 1 animación digital en 3D que muestre en forma efectiva la experiencia vivencial de ambas obras, material fotográfico y material en video con un criterio de edición que permita al espectador entender la propuesta. Se puede incluir 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 2 ejes citados en los contenidos de la materia, mas una serie de criterios esenciales y determinantes:

- Presentación oral del trabajo realizado en el cuatrimestre en relación a los procesos con las escalas y la serie.
- Desarrollo y montaje de dos (2) proyectos de obra/instalación – Uno derivado de la continuación de lo comenzado en **Taller V**, otro nuevo en relación con una escala diferente al anterior.
- Presentación oral y escrita del conjunto de trabajos (1 sola carpeta para ambos proyectos), esto 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 (o a la concreción de la etapa que el alumno oportunamente propuso) 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.

• 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 2 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, la toma de decisiones y 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 impostergables donde se analizará y evaluará el resultado de lo presentado a lo largo de la cursada. Entre 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 alcancen los objetivos para la aprobación. Finalmente y por la dinámica descrita, la cátedra no contempla la aprobación de la cursada a los alumnos que: 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.

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.
- - **Rokeby**, 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.