

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA
ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "CARLOS MOREL"
DIEGEP
CARRERA: Profesorado en Artes Visuales Nivel Terciario.
ASIGNATURA: Artes Combinadas
CURSO: 4to PAV. T.M
PROFESOR: Gabriel Sasiambarrena
CICLO LECTIVO: 2019
PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N°: 887/11

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Esta unidad curricular constituye la orientación dentro del campo de la formación específica de la carrera de PAV. Adopta el formato de aula taller vinculando la misma con los talleres básico 1 y básico 2. Focaliza su desarrollo en el tratamiento de saberes vinculados a los procedimientos específicos de producción y teoría, implicando el abordaje del lenguaje visual, audio visual y de acción en las operaciones compositivas que se ponen en juego en los procesos de producción e investigación en la contemporaneidad. La integración como la fragmentación en respuesta a los géneros o disciplinas tradicionales, es un tema en cuestión durante la cursada.

Así la superación de lo disciplinar se convierte en una suerte de disciplina de la transdisciplina. Es necesario plantear espacios en la formación de docentes, vinculados con una lógica interdisciplinar y transdisciplinar donde abordar discursos estéticos basados en la integración de las artes que se complementan con las visiones disciplinares antes abordadas en los talleres básicos y complementarios.

2.- FUNDAMENTACIÓN

Se relaciona en forma horizontal con todos los espacios curriculares; por este motivo, desde la cátedra se trabaja para que el estudiante, desarrolle la capacidad de analizar y plasmar en su proyecto y actividades un modo particular en las artes combinadas. La relevancia que adquieren las propuestas estéticas y artísticas que cuestionan los límites tradicionales de las artes visuales y, sobre todo, la importancia de 'lo visual' en las sociedades contemporáneas, hacen que sea necesario hacerlos incursionar en una propuesta clara para que puedan a través del conocimiento y la experimentación llegar a las actividades transdisciplinares en el cruce e lenguajes artísticos.

El aporte que debe hacer el aula taller en el nivel superior a sus estudiantes es que puedan desempeñar profesionalmente con solvencia teórica, técnica y académica un pensamiento crítico con capacidad interpretativa sobre los cambios que se sucedan en el contexto y en el área del conocimiento específico.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Ampliar y comprender el proceso de construcción discursiva personal. (Forma y contenido del proyecto propuesto).
- Desarrollar una práctica material, técnica y conceptual profesional para vincularla a la producción visual, transdisciplinar y didáctica.
- Construir un discurso-relato en tanto; bibliografía, materiales, técnicas, imagen, texto.
- Reflexionar sobre el hecho perceptivo entre artista, observador y objeto, consecuencias en el mundo sensible y social según los instrumentos de aplicación.
- Colaborar con la formulación de las principales problemáticas alrededor de los objetos artísticos analizados a fin de provocar una mayor instalación de las mismas en el ámbito académico, cultural y artístico.
- Identificar y analizar los elementos participantes en el proceso de comunicación, caracterizando las formas de producción y recepción para las disciplinas en arte.
- Organización y producción de la muestra final para la comunidad educativa y espectadores varios.

4.- PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Esta unidad curricular deberá posibilitar al futuro artista y docente de artes visuales, analizar y comprender el proceso de construcción discursiva; permitiéndole desarrollar una práctica profesional vinculada a la producción visual entre arte y pensamiento.

Mediante la explicación oral grupal y el seguimiento individual de cada alumno/a propondré; el pensamiento en arte como modo de sustento personal en los tiempos actuales. Que cada alumno/a comprenda y formule una realidad a través del enunciado de su proyecto personal.

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO (Modalidad de la carrera aula taller).

El seguimiento del proceso personal y grupal de los estudiantes en el aula taller es fundamental para abordar cognitivamente en su proceso; pautas teóricas, vivenciales y reflexivas a fin de que las producciones adquieran competencias visuales e intelectuales, fundamentadas por lo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar en las prácticas artísticas.

6.- RECURSOS

Textos y artículos referenciales. Pizarra. Esquemas. Redes conceptuales. Salas e video. Libros de imágenes. Películas. Videos documentales. Salida a; galerías, museos, muestras.

7.- CONTENIDOS

- Del arte objetual al arte efímero. Representación/ Reinterpretación / resignificación / Presentación.
- Las Artes Combinadas en el Arte Contemporáneo: antecedentes y características generales de las prácticas artísticas contemporáneas
- Stop motion, video arte, videoperformance en función de los proyectos del taller principal que estén cursando a la fecha.
- Investigación en el cruce de Lenguajes. Lo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar en las prácticas artísticas. Reinterpretación y Re significación de obra.
- La fotografía, elementos para el registro de obra y de procesos.

- Transgéneros, géneros híbridos, géneros confusos. De la escultura a la instalación, de la pintura al glitch.
- Exploración práctica de procedimientos transgenéricos.
- Eventos, performances, instalaciones, arte público, net-art.
- Política y Gestión de Eventos.
- Gestión de proyectos colectivos e individuales de producción y circulación de obra en espacios convencionales y no convencionales.

8.- BIBLIOGRAFÍA

Del docente:

- Agamben, Giorgio. "Profanaciones". 3er. Ed. AH. Bs. As. 2005.
- Augé, Marc. "Los no-lugares. Espacios del anonimato Una antropología de la sobremodernidad". Ed. Gedisa. Barcelona, 1998.
- Benjamín, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica in Discursos Interrumpidos I". Ed. Taurus. Madrid, 1973.
- Bourriaud, Nicolas (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, editora.
- Caballero, Alberto. "De un A al a femenino en arte". Seminario de Modernidad Femenina y Psicoanálisis. 2001. Internet. sicoanalisisysociedad.org.
- Caballero, Alberto. Cuadernillo "Lo performático, lo visual y su escritura". Seminario Buenos Aires. AAVIV. Fcio. Varela 2009. Bs. As. Argentina.
- Casullo, Nicolás. "El debate modernidad postmodernidad". Ed. Punto Sur. Bs. As. 1989.
- Deleuze, Gilles. "Lógica del sentido". Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- Diana Taylor y Marcela Fuentes. Estudios avanzados de performance. México, 2011.
- Debray Régis, Jules. "La Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente". Ed. Paidós. Barcelona, 1994.
- Delleuze, Gilles. "Lógica del sentido". Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- Didi-Huberman, Georges. "Lo que vemos, lo que nos mira". Ed. Manantial. 2da. Bs. As. Manantial. 2010.
- Donald, Kuspit. (2006) "Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la representación". Circulo de Bellas Artes. Madrid.
- García Hodgson, Hernán. "Deleuze, Foucault, Lacan. Una política del discurso". Ed. Quadrata. Bs. As. 2005.
- Inmanuel Kant. "Critica de la razón Pura I". Ed. Losada. Bs. As. 1938.
- Klein, Naomi, "La doctrina del Shock. El Augen del Capitalismo del desastre". Ed Paidos Ibérica, 2007.
- Lacan, Jaques. Seminario 23 de Jacques Lacan (1975-76).
- L. Castellini. A. Manceñido. Arte y recepción. Bs. As. Tiempo Sur. 2000.
- L. Castellini. L. Ablativo. A. Manceñido. Artes visuales y psicología.
- Lipovetsky, Gilles. "La era del vacío". Ed. Compactos Anagrama. Paris. 1983.
- Lourdes Cirlot. "Las primeras vanguardias artísticas". Barcelona 2da Ed. Labor 1995. Obligatoria.
- Lyotrad, Jean Francois. "Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo. Manantial". Ed, Manantial. Bs. As, 1998.
- Lacan, Jaques. Seminario 23 de Jacques Lacan (1975-76).
- Martha B. Pérez Baldini. Lidia O. Castellini. Educación estética. Vinciguerra 1994. Capítulos.

- Merleau-Ponty, Maurice. "Fenomenología de la percepción". Ed Nacional. Madrid, 2002.
- Rafael Squirru. Hacia la pintura. Bs. As. Atlántida 1988.
- Rincon, Omar, "Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento" Ed. Gedisa. Barcelona, 2006.
- Smith, Terry. "Que es el arte contemporáneo", Ed, SXXI. Bs As, 2013
- Sasiambarrena Gabriel. "La mirada en la performance. Pensar en el tercer registro". Bs As. 2011
- Toro, Damián. "El arte de performance". Ed. Grama. Bs. As. 2009.

Del alumno:

- Aumont, Jacques (1997). El ojo interminable. Cine y pintura. Barcelona, Paidós. Barbero Martín Jesús. (1991).
- Barbero Martín Jesús. (1991). Dinámicas Urbanas de la cultura. Lo Urbano: entre lo popular y lo masivo. Colombia, Revista La Gaceta de Colcultura N° 12.
- Bourriaud, Nicolas (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, editora.
- Danto, Arthur C. (1999). Después del fin del Arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona, Paidós.
- Rincon, Omar, "Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento" Ed. Gedisa. Barcelona, 2006.

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

Abril: Presentaciones, presentación de la materia, entrega de proyectos áulicos / Orientación sobre la bibliografía / Las Artes Combinadas en el Arte Contemporáneo: antecedentes y características generales de las prácticas artísticas contemporáneas. /

Mayo: Géneros híbridos, géneros confusos, panorama visual sobre obras referenciales / Exploración práctica de procedimientos transgenéricos / Del arte objetual al arte efímero. Representación, reinterpretación, resignificación, presentación / Exploración práctica de procedimientos transgenéricos / Libro de artista. Investigación en el cruce de Lenguajes. Lo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar en las prácticas artísticas.

Junio: Del arte objetual al arte efímero. Representación, reinterpretación, resignificación, presentación / Reinterpretación fotográfica de pintura clásica / Video performance / Exploración práctica de procedimientos transgenéricos. / El registro como modo de documentación. / Exploración en la edición de video para resignificar el registro original. Investigación en el cruce de Lenguajes. Lo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar en las prácticas artísticas.

Julio: Exploración práctica de procedimientos transgenéricos. / El registro como modo de documentación. / Exploración en la edición de video para resignificar el registro original. Investigación en el cruce de Lenguajes.

RECESO INVERNAL del 22/7 al 2/8

Agosto: Investigación en el cruce de Lenguajes. Lo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar en las prácticas artísticas / Política y Gestión de Eventos / Gestión de proyectos colectivos e individuales de producción y circulación de obra en espacios convencionales y no convencionales.

Septiembre: Eventos, performances, instalaciones, arte público, net-art /

Octubre: Gestión de proyectos colectivos e individuales de producción y circulación de obra en espacios convencionales y no convencionales.

Noviembre: Eventos, performances, instalaciones, arte público, net-art / Gestión de proyectos colectivos e individuales de producción y circulación de obra en espacios convencionales y no convencionales.

10.- ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE O CON LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL

Se considerarán las problemáticas particulares de la enseñanza, cuya discusión deviene del campo de la pedagogía. Mediante el diálogo con l@s estudiantes se hará referencia sobre experiencias significativas en términos del arte y los proyectos áulicos de corto y mediano plazo, su función y su forma en la escuela primaria, secundaria y terciaria. Se realizarán charlas debates como elementos constitutivos para la instrumentación en este eje y los modos de acción en el aula.

En el aprendizaje de lo artístico no sólo se construye conocimiento en un lenguaje, se aprenden también los modos de enseñarlo, entonces proponer que l@s estudiantes aborden de alguna manera los manejos técnicos y la experiencia en lo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar en las prácticas artísticas.

11.- EVALUACION

A fin de cada período se obtiene una calificación procesuales, ésta es numérica, que surgirá de los instrumentos de calificación propuestos por el docente, evaluando de esta manera el proceso del/la alumno/a en cada período, la evaluación es dinámica y constante, aprobando con cuatro puntos o más. El alumno/a deberá tener el 80% de asistencia anual para promover el espacio curricular. En la mesa examinadora l@s estudiantes presentarán una selección de objetos artísticos individuales y/o grupales y un libro con los registros de las demás realizaciones. En el desarrollo del ciclo la evaluación del alumno/a será anual y procesual, por cada período el alumno/a tendrá 3 o más calificaciones propuestas por el docente a saber:

- 1- La producción áulica y extraescolar.
Asistencia. Calidades y cualidades de los objetos artísticos. Proceso y avance en la producción diaria en clase. Formatos, técnicas, relación con el proyecto de la materia.
- 2- Proceso individual-grupal
 - Comprensión práctica y teórica sobre la obra interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar en las prácticas artísticas propias y en el campo artístico.
- 3- Presentación visual-oral:
 - Armado de presentación multimedia en prezi, power point, individual y/o grupal sobre los procesos, metodologías, lecturas y objetos creados de acuerdo con los contenidos atravesados en las diferentes actividades.
- 4- Articulación con la práctica docente en torno al armado de 4 clases con un proceso interdisciplinar, transdisciplinar o multidisciplinar.

Con respecto a la aprobación y acreditación de la asignatura

Se estable que el alumno apruebe la cursada anual:

- 1) Si aprobó las dos instancias de evaluación procesual con una calificación de 4 (cuatro) o más y el 80% de presentismo.

2) Si obteniendo la calificación de 3 (tres) o menos en la primer instancia de evaluación y con aprobación de 4 (cuatro) o más en la segunda mitad, abarcando e incluyendo también en esta instancia aquellos aprendizajes no resueltos por el alumno durante el primer informe evaluativo, con el 80% de presentismo, quedará aprobada la cursada y podrá rendir la instancia de final.

El alumno desaprueba la asignatura:

- Si obtiene calificación de 3 (tres) o menos en ambos informes de evaluación procesal.

- Si obtiene una calificación de 3 (tres) o menos solo en el segundo informe evaluativo (a pesar de que haya obtenido en el primer informe una calificación comprendida de 4 a 10).

- No llegar a tener el 80% de asistencia al cierre del ciclo lectivo en cada asignatura por separado, según calendario oficial.

Condición Libre: el estudiante se ajustará la preparación de la materia de acuerdo con el programa anual, entregando en el examen final los trabajos prácticos con el conocimiento conceptual oral o escrito de los autores trabajados en el año.

12.- Acciones de extensión y/o investigación

Cada proyecto será abordado en tanto el estudio previo sobre el tema o posición elegida por el estudiante, cabe mencionar que el marco que realice cada alumno/a tendrá que ver íntegramente con el proceso de investigación previo para afianzar la producción anual del proyecto sustentado por el texto confeccionado con una introducción al tema, el desarrollo y las conclusiones.

Visitas a muestras, citas de textos, estudio de campo, relación y vinculación con el contexto local, regional.

13.- Semana de las artes

Realizaré talleres con integración de contenidos.

Marzo 2019 Prof. Sasiambarrena, Gabriel.
www.gsasiambarrena.com.ar