

Taller de imagen V

Código: 649

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 GENERALES

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental aportar al alumno elementos conceptuales y estéticos en relación al lenguaje y dinámica de la *instalación*.

- Desarrollar los principios estéticos de la instalación en su dimensión histórica.
- Conocer y analizar el lenguaje de la instalación en el panorama de las artes electrónicas contemporáneas.
- Estudiar las diferentes corrientes estéticas dentro del campo del arte tecnológico.
- Abordar las características principales de la instalación, desde el punto de vista conceptual y técnico.

- Generar un marco teórico para reflexionar acerca de la estética de la instalación.
- Forjar una visión integradora que incluya tanto el enfoque estético como el tecnológico.
- Promover la argumentación crítica.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Primera parte del cuatrimestre (hasta el 11/10/2019) (día de la presentación parcial, carpeta y prototipo)

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 (ver qué debe contener la carpeta en la sección siguiente). La lista de los artistas de los cuales los alumnos tendrán que elegir uno, es la mencionada abajo. Los alumnos podrán sugerir otros si lo consideran esencial, pero tendrá que tener las características de trayectoria, profundidad en los conceptos, y excelencia en la presentación de sus obras como los sugeridos aquí. Los docentes autorizarán la nueva sugerencia en caso de ser factible de realización y luego de una primera investigación por parte del alumno.

. **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” de forma física y concreta en las condiciones actuales. Con esto se busca que los alumnos puedan tomar las decisiones e instrumentar los mecanismos para lograr una re-lectura (Remake) aguda y eficaz sobre la pieza elegida desde una perspectiva histórica.

Segunda parte del cuatrimestre (desde el 11/10 y hasta el 29/11/2019)
(29/11 última clase de Taller / finalización del 2° cuatrimestre / presentación final, carpeta y prototipo)

1. En este punto se abordará la idea de construcción de corpus de obra a partir de la realización de un trabajo personal que consistirá en un proyecto de instalación o un proyecto de performance en vivo (una de las dos opciones a decisión del alumno) que se desarrollará, a lo largo de esta etapa, en todos sus objetivos hasta su concreción final. Todos los trabajos realizados durante la cursada serán presentados al final del cuatrimestre y deberán alcanzar un nivel profesional semejante al requerido para circular en el circuito comercial de arte internacional.

2. 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; Prestando especial atención al valor en la profundización teórico/práctica, la toma de decisiones y la experiencia adquirida.

Por lo expuesto, los trabajos serán presentados siguiendo este 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, plan A, B, C, etc).
- 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). 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 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.
- Todo el tipo de contenido, características y detalles de la carpeta se verán oportunamente en clase y/o con una guía de realización (ver en la Pág. de la materia > <http://taller5.dariosacco.com.ar>). Para el caso de los alumnos que elijan performance, deberán tener en cuenta que el día de la entrega será cuando se realizará la obra en vivo, (ya que ésta es la génesis de la performance), por tal motivo se tomará en cuenta para la evaluación el criterio de toma de decisiones con respecto al contexto. Para el caso de que la performance sea realizada por alguien distinto del alumno, éste deberá tener en consideración la experiencia, compromiso y seriedad para con el proyecto por parte del performer. Una ausencia, por ejemplo, del performer el día de la presentación, será responsabilidad del alumno-autor del proyecto.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Será imprescindible cumplimentar las entregas detalladas en tiempo y forma. La presentación de los trabajos tendrá un carácter obligatorio y se realizará en la fecha indicada. No se admitirán trabajos fuera de fecha, salvo casos excepcionales, con la correspondiente justificación.

- Las investigaciones volcadas en las carpetas conteniendo todo el material gráfico, se entregan en formato papel exclusivamente, no se admiten entregas por mail, pendrive, HD, Cd's u otros, (salvo pedido expreso de los docentes).

- Para ambos trabajos citados, se espera que el alumno pueda además hacer un uso apropiado del Espacio Taller que es de nueva incorporación en la carrera de AE. En este mismo sentido las apuestas creativas del uso del espacio y a la vez eficientes y responsables, serán tenidas en consideración al momento de evaluar la realización final de los trabajos.

- Por otro lado, también se tendrá en cuenta, los detalles estéticos y de terminación, cuestiones relativas a la prolijidad en el montaje, decisiones en cuanto al acabado general de las piezas o esculturas. Todo esto en ambas versiones de los dos proyectos presentados (Remake y proyecto personal).

- Debido a que la cursada posee dos partes, la aprobación de la misma requiere que se entreguen y aprueben los 2 (dos) prototipos físicos y las 2 (dos) investigaciones sobre los proyectos planteados por los alumnos de la forma ya descripta precedentemente. En este caso particular, por presentar **Taller V y VI** la finalización de un ciclo de materias troncales, se tomará especialmente en cuenta para la calificación, el criterio del alumno para tomar decisiones y plantearse objetivos de producción y realización de su obra dentro de los tiempos fijados.

SITIO EN INTERNET DE LA CÁTEDRA

<http://www.taller5.dariosacco.com.ar>

- Programa / Cronograma de clases / Material de lectura / Apéndice sonoro / Material audiovisual de interés / Ejemplos de proyectos anteriores / Otros links recomendados