

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEDE CALETA OLIVIA		
Carrera: Profesorado de Artes Visuales Resolución Pte. CPE N°: 2888/16		Espacio curricular: Taller de Producción Contemporánea N° según Plan: 39
Campo de la Formación: Formación Específica		Vigencia del programa: 2024 - 2025
Curso: 4° año	Comisión: Única	Formato: Taller
Régimen de cursado: Anual		Horas cátedras semanales: 4 hs.
Correlatividades precedentes: Grabado y arte Impreso III, Pintura III, Escultura III		Docente a cargo: Cárdenas, Tamara Danila

FUNDAMENTACIÓN

A partir de las vanguardias artísticas del siglo XX, las artes visuales sufren modificaciones en sus prácticas tradicionales, como: el quiebre de los paradigmas existentes, la crítica a la institución del arte, al museo y a la categoría de obra; también las nuevas acciones y tendencias, las diferentes concepciones acerca del arte, de las obras, los/as artistas, los procedimientos, los medios de producción y circulación, dando lugar al asentamiento del Arte Contemporáneo.

Actualmente definir Arte Contemporáneo es una tarea compleja, sin embargo, tomaremos las palabras Gutiérrez (2008) quien afirma que el arte contemporáneo ha establecido la importancia de la participación del espectador, buscando vías para integrar al público en el proceso creativo, pero dicha integración no resulta posible si el espectador no está convenientemente preparado y posee algunos conocimientos mínimos necesarios para la participación consciente en la acción artística.

Dentro del plan de estudios 2888/16, el espacio curricular Taller de Producción Contemporánea se encuentra en el 4to y último año de la carrera. Se trata de una propuesta en formato taller en donde los/as estudiantes transitan un camino vinculado estrechamente a la experimentación y praxis artística contemporánea. En este espacio mesoaxiológico los/as estudiantes crean, proyectan, ejecutan y accionan prácticas artísticas mediante diversas materialidades y procedimientos, permitiendo analizar e identificar los cambios y tensiones que surgen a partir de "lo contemporáneo".

Durante el trayecto también se abordan marcos teóricos provenientes de otras disciplinas como la historia del arte y la estética, ya que para el quehacer contemporáneo es indispensable un abordaje interdisciplinario artístico.

El espacio apunta a generar en los/las estudiantes una permanente resignificación de conceptos y búsqueda abordando el estudio comparativo del arte contemporáneo en sus distinciones particulares desde el cambio de materiales, la concepción tiempo/espacial, en lo formal y en el modo de circulación con respecto a la Modernidad.

Asimismo, se les brinda teoría pertinente posibilitando reflexionar sobre diferentes aspectos que influyen en la contemporaneidad como: las nuevas tecnologías, las masas, lo popular, el concepto de vanguardia, la aparición de nuevos actores sociales, la relación entre artista-obra-espectador, lo proyectual, entre otros.

Con el objetivo de generar en los/as estudiantes autonomía y sentido crítico, el Taller, brinda herramientas para abordar el campo artístico contemporáneo y analizarlo desde los diferentes ámbitos que lo componen: producción, circulación, interpretación y consumo.

En el Taller de Producción Contemporánea se propone que el/la estudiante logre generar un discurso estético-sensible propio, produciendo prácticas artísticas modernas y contemporáneas, dando formas a imágenes performativas o nuevas configuraciones de lo existente. En consecuencia, el Taller, tiene como

Prof. **Tamara Cárdenas**
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA
MARCELA MONSALVO
PROP. ARTES VISUALES
I.P.E.S. - C.O.

Esp. **Pablo J. Saldaño**
AGENTE NORMALIZADOR
REGISTRO

punto de partida la articulación y la aplicación de los saberes obtenidos de manera previa en los talleres de Pintura, Grabado, Escultura, Fotografía, como también los saberes apropiados en Lenguaje Visual, Historia Sociocultural del Arte, Estética Contemporánea, entre otros.

OBJETIVOS

Generales:

- Desarrollar capacidades para el diseño y ejecución de dispositivos artísticos modernos y contemporáneos.
- Analizar e interpretar diferentes producciones de arte moderno en discrepancia o tensión con producciones contemporáneas.
- Desarrollar la habilidad específica en la producción: la composición (proyectual) de manera simbólica, crítica, contextual, interdisciplinaria y significativa.
- Analizar y conceptualizar los abordajes interdisciplinarios de las artes visuales del siglo XX sus alcances, límites y su influencia en el arte contemporáneo.
- Seleccionar, organizar y emplear materiales y procedimientos de los diferentes lenguajes artísticos para la realización de producciones contemporáneas.
- Fomentar una actitud crítica y responsable frente al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico y su incidencia en las producciones artísticas contemporáneas.
- Adquirir vocabulario disciplinar que permita realizar una reflexión crítica centrada en el análisis formal de las prácticas artísticas contemporáneas.

Específicos:

- Producir prácticas artísticas modernas y contemporáneas recorriendo la totalidad del proceso formativo (planteamiento de la idea, decisiones proyectuales, selección de materiales y metodologías, el espacio y el montaje para su activación).
- Identificar y analizar los modos de circulación y producción artística en la contemporaneidad.
- Dar cuenta del proceso formativo de su práctica artística, en forma oral o escrita, utilizando vocabulario técnico específico.
- Analizar, con sentido crítico, la relación entre el accionar artístico, un concepto-idea y la multidiscursividad de las prácticas contemporáneas.

PROGRAMA

Transversales: Son contenidos de los cuales nos valdremos durante toda la cursada, profundizando en cada una de las unidades: Concepto de arte, concepto de obra abierta. La materialización y la desmaterialización. El discurso artístico (Intersubjetividad, intertextualidad, y interdiscursividad). Estética y percepción.

Bibliografía:

- ECO, Umberto (1962). Obra abierta. Editorial Planeta Argentina, S.A.I.C. (1992), Buenos Aires.

Prof. Tamara Cárdenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA
Prof. MARCELA MONSALVO
PROF. ARTES VISUALES
I.P.E.S. - C.O.

DIRECTORIA
Esp. Pablo J. Saldaño
AGENTE NORMALIZADOR
I.P.E.S. - C.O.

- DANTO, Arthur (2013). *Que es el arte*. Ediciones Paidós. Buenos Aires
- GUERRA, MOLINAS y MAIDANA. *Semiótica del Arte y la Comunicación*. FADU-UNL.
- Proyecto Grado Cero. El sentido olvidado, una conversación con Pablo Maurette. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BJzYp4nN4HI>

UNIDAD I

Las vanguardias: Las artes visuales en relación con otros lenguajes. La imagen y la comunicación. Los soportes y sus fundamentos. Técnicas. Tensión entre el arte moderno y arte contemporáneo: fundamentos teóricos, obras, autor y espectador. Análisis y equilibrio entre objeto artístico y la idea durante la realización. Modo de Circulación del Arte Moderno, Modo de Circulación del Arte Contemporáneo.

Bibliografía

- BOURRIAUD, Nicolás (2017). *Posproducción*. Adriana Hidalgo Editora. 3º ed.
- DANTO, Arthur (1999). *Después del fin del Arte*. El arte contemporáneo y el límite de la historia. Paidós, Buenos Aires.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (2001). Las culturas híbridas en tiempos globalizados; y Entrada. pp. 13-45. En *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ediciones Paidós.
- GLUSBERG, Jorge (1992). *Moderno post moderno*. Emecé Editores.

Complementaria:

- CARVALHO, V y MUÑOZ MARTÍNEZ, A. *Historia del Arte Siglo XX*. Ediciones Instituto Galach.
- GOMPERTZ, Will (2012). *Que estas mirando. 150 años de arte moderno*. Editorial Taurus.
- RUBAYO, Sara (2022). *Te gusta el arte, aunque no lo sepas*. Editorial Paidós.
- MICHAUD, Ives (2007). *El arte en estado gaseoso*. Edit. Fondo de Cultura Económica. México.

UNIDAD II

Segundas vanguardias: fundamentaciones, conceptos e ideas durante el proceso creador, anterior al hacer y posterior a los procesos de articulación del lenguaje visual. Expresionismo abstracto, Pop art, arte conceptual, informalismo, minimalismo. Vínculo entre el objeto artístico y la idea durante la realización.

Arte conceptual, objeto, libro de artista. Las manifestaciones artísticas interrelacionadas: discurso visual, obra secuenciada.

La problemática de lo aurático desde la mirada contemporánea.

Bibliografía

- BOZAL, Valeriano (1998). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Edit. Visor. Madrid. Capítulo IV teorías de la posmodernidad, pág. 377 a 393.
- DANTO, Arthur (1999). *Después del Fin del Arte*. Edit. Paidós. Buenos Aires
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (2001). Las culturas híbridas en tiempos globalizados; y Entrada. pp. 13-45. En *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ediciones Paidós.
- IBARLUCÍA, R. (2015). "La escena del crimen. Atget y la fotografía surrealista", en *Tarea*, vol. 2, núm. 2, pp. 54-72

Prof. Tamara Cárdenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA
MARCELA MONSALVO
PROF. ARTES VISUALES
I.P.E.S. - C.O.

RECTORÍA
Esp. Pablo J. Saldano
AGENTE NORMALIZADOR
I.P.E.S. - C.O.

Complementaria:

- BENJAMIN, W. (1938). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, tercera redacción, en Obras, libro I, vol. 2, Madrid, Abada, 2008, pp. 49-85.
- CARVALHO, V y MUÑOZ MARTÍNEZ, A. *Historia del Arte Siglo XX*. Ediciones Instituto Galach.
- GOMPERTZ, Will (2012). *Que estas mirando. 150 años de arte moderno*. Editorial Taurus.
- THORNTON, Sarah (2015). *33 artistas en 3 actos*. Editorial Edhasa.

UNIDAD III

Los soportes no tradicionales: arte povera, arte de la tierra, video arte. Producción disciplinar e interdisciplinar. Assemblage. Instalación, vídeo-instalación. Intervención. Performance, Happening, Body – art.

Las fundamentaciones, conceptos e ideas durante el proceso creador, anterior al hacer y posterior a los procesos de articulación del lenguaje visual. El análisis y vínculo entre la práctica artística y la idea en la realización. Forma y contenido en la producción contemporánea.

Bibliografía

- CAPASSO, Verónica (2013). *Producir la y en la ciudad. Espacio urbano, politicidad y prácticas artísticas*. Letra. Imagen. Sonido. Ciudad mediatizada Año IV, Buenos Aires, pp. 45 a 54.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2006). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2011.
- GIUNTA, Andrea (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*. Buenos Aires: Fundación ArteBA.
- GIUNTA, Andrea (2012). *La era del gran escenario*, Revista Ñ de Cultura N° 172.
- PÉREZ BALBI, Magdalena (2010). *Calle Tomada: una muestra mutante, un espacio de encuentro*.
- SMITH, Terry (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012.
- WORTMAN, Ana. (2009) *Una mirada sobre la esfera de la cultura en procesos de globalización* en Revista Encuentros. Serie sobre desarrollo y cultura. Volumen II. Desarrollo, cultura y procesos de globalización. Cartagena, Colombia.

Complementaria

- BOBA (2015). *Ningún artista nace contemporáneo*. (editorial) en: Revista boba. URL: <https://boba.com.ar/ningun-artista-nace-contemporaneo/>
- BOBA (2016). *Mantenerse dentro del campo*. (editorial) en: Revista boba. URL: <https://drive.google.com/file/d/1EOPQdpottlo3Ey67iMG0o9EPbFUR-ere/view>
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2011). *La exposición como máquina de guerra*. En Minerva Revista del Círculo de Bellas Artes No. 16. P. 24-28.

METODOLOGÍA

Prof. Támara Cárdenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA
Prof. María Elena CASALVO
PROF. ARTES VISUALES
I.P.E.S. - C.O.

Esp. Pablo J. Saldaño
AGENTE NOBILITADOR
I.P.E.S. - C.O.

Taller de Producción Contemporánea se desarrollará en un encuentro semanal (de cuatro horas cátedras) de carácter práctico (taller) en su mayoría. Cada contenido específico será abordado con bibliografía específica pertinente para la construcción de un corpus sólido y claro.

Se requiere un cuaderno o carpeta de campo (registro), en el que cada estudiante irá adjuntando los trabajos prácticos realizados, las guías de lectura con sus respectivos cuestionarios, registros, bocetos o ideas iniciales de los proyectos artísticos, fotografías de las obras físicas y de las prácticas artísticas de acción, efímeras, entre otros.

- Clases expositivas-teóricas mediante un recurso preparado por la docente, con posterior reflexión sobre lo abordado/analizado.
- Las actividades serán propuestas para realizar de manera individual, algunas en parejas y otras en grupo.
- Lectura bibliográfica, para adquirir vocabulario específico.
- Análisis e interpretación de prácticas artísticas modernas y contemporáneas, requiriendo una reflexión y actitud crítica.
- Trabajos prácticos (actividades individuales y grupales), con guías de lectura y audiovisuales.
- Proyectos prácticos. Los mismos serán resueltos en clase. Buscando el dialogo entre el concepto, la materialidad y la acción. Se presentará la posibilidad de realizar una intervención urbana.
- Clases virtuales (si fuese necesario), mediante la utilización de diferentes plataformas, educación superior, Google Meet o Zoom.
- Se ofrece la participación en un grupo de WhatsApp, para compartir material, ideas, consultas y/o informar necesidades específicas del espacio.

El/la estudiante en cada clase deberá participar en la realización de las actividades y/o proyectos que se presenten. En todas las propuestas deberá advertirse la utilización de vocabulario específico y la aplicación de la bibliografía obligatoria. Se presentarán distintos tipos de actividades: se plantearán debates críticos y reflexivos, análisis videos, capítulos de series, películas, documentales, museos virtuales, obras de arte, etc.

Teniendo en cuenta que los contenidos abordados en el espacio son únicos en la carrera, se pretende la participación activa en la muestra institucional Mostrarte, presentando alguna acción artística contemporánea.

Los contenidos serán abordados desde tres instancias:

- ✓ *Exposiciones teóricas*: análisis de la bibliografía correspondiente, explicación de los temas principales. Se desarrolla la explicación en interacción con los/as estudiantes, despejando la mayor cantidad de dudas posibles.
- ✓ *Actividades áulicas*: para las mismas se requiere lectura previa de la bibliografía correspondiente. Se adopta la metodología Taller, para que los/as estudiantes logren proyectar, componer y experimentar en la clase.

Prof. Tamara Cárdenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA
Prof. María Antonia Salvo
PROF. ARTES VISUALES
I.P.E.S. - C.O.

sp. Pablo J. Saldaño
AGENTE NORMALIZADOR
REGISTRO

- ✓ *Estudio autónomo-domiciliario*: se ofrece bibliografía específica, recursos realizados desde el espacio y los apuntes que se tomaron en las clases para lograr una mayor profundización. También corresponde aprobar los Trabajos Prácticos.

En cada propuesta de producción y a partir de una consigna, el/la estudiante deberá proponer un plan de trabajo escrito, en el que explicita su proyecto y justifique las decisiones que ha tomado durante el proceso de creación. También presentará sus prácticas artísticas ante la docente y compañeros/as, exponiendo oralmente el proceso de construcción, justificando las determinaciones formales, en donde deberá advertirse la aplicación e implementación de la bibliografía del espacio.

EVALUACIÓN

Para regularizar: La cursada implica instancias de evaluación sistemática no formal en base a la participación pertinente y significativa en clase, la predisposición a la hora de proyectar y componer cada obra/práctica (en el aula), la responsabilidad y compromiso de estudio con la bibliografía presentada y el trato respetuoso con sus compañeros/as y la docente.

Dispositivos formales de evaluación:

- **Trabajos Prácticos escritos:** (individuales o grupales). De carácter investigativo/académico. Se presentarán tres Trabajos Prácticos Evaluativos en el año.
- **Proyectos y prácticas artísticas-estéticas:** La composición de objetos artísticos. La proyección y ejecución de dispositivos artísticos contemporáneos. Su presentación, acreditación y defensa (teniendo en cuenta la bibliografía del espacio).
- **Evaluaciones Parciales:** se tomará un parcial si es que fuese necesario con su correspondiente recuperatorio. Aprobado con la calificación mínima de 4 (cuatro).

Criterios evaluativos:

- Precisión en la expresión oral y escrita.
- Presentación en tiempo y forma de prácticas artísticas modernas y contemporáneas.
- Exposición de prácticas artísticas efímeras con calidad estética y con los formatos solicitados: Performance, instalación, happening, arte efímero, etc.
- Presentación de trabajos escritos y prácticos en tiempo y forma.
- Comprensión de los roles de artista-obra-publico que presenta el circuito de arte contemporáneo.
- Aplicación de conceptos y léxico específico para el análisis de producciones visuales y/o acciones artísticas.
- Conceptualización de los abordajes interdisciplinarios de las artes visuales del siglo XX sus alcances, límites y su influencia en el arte contemporáneo.
- Comprensión de los modos de circulación y producción artística en la contemporaneidad.
- Reconocimiento de la relación entre el accionar artístico, el concepto y la multidiscursividad de las prácticas contemporáneas.
- Reconocimiento de las diversas estrategias de comunicación, la interdisciplinariedad.
- Participación crítica y reflexiva en los debates áulicos.
- Actitud de respeto y tolerancia hacia las observaciones y correcciones aportadas por la docente.

Prof. Tamara Cárdenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA
DRA. MONSALVO
PROF. ARTES VISUALES
I.P.E.S. - C.O.

Esp. Pablo J. Saldaño
AGENTE NORMALIZADOR
I.P.E.S. - C.O.
RECTORÍA

ACREDITACIÓN

Condiciones para regularizar:

- Asistir al 70% de las clases dictadas (presenciales y/o virtuales).
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos escritos.
- Aprobar la totalidad de los trabajos prácticos artísticos.
- Aprobar los tres Trabajos Prácticos Evaluativos.
- Aprobar los exámenes parciales con una calificación mínima de 4 (cuatro), en primera instancia o recuperatorio.

Examen final de alumnos regulares: Los/as estudiantes que hayan alcanzado la regularidad de la materia podrán presentarse a la mesa de examen de su elección (teniendo en cuenta las normativas), en la cual se verificarán de manera oral los objetivos del presente programa.

Presentación de las prácticas artísticas realizadas durante la cursada. Defensa de las mismas vinculando la práctica con la teoría. En esta instancia los/as estudiantes presentarán los objetos que tengan en formato físico, y las fotografías y/o videos de las prácticas artísticas efímeras y/o de intervención urbana.

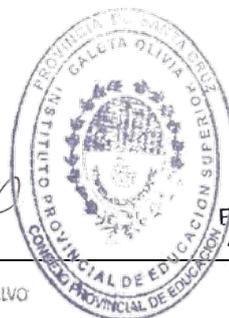
Presentación de un recurso digital (PowerPoint o Prezi), con un banco de imágenes que evidencie el recorrido artístico desde las Primeras Vanguardias hasta el arte contemporáneo. La defensa de este recurso será explicitando las características formales, socioculturales y de circulación de cada una. Teniendo en cuenta la influencia de las vanguardias para la contemporaneidad.

El examen final podrá consistir en el análisis de una o más imágenes, como así también de preguntas sobre conceptos específicos del programa y/o relaciones entre ellos. En esta instancia se valorará la aplicación del vocabulario técnico apropiado para el objeto de estudio.

IMPORTANTE: ESTE ESPACIO TALLER NO CONTEMPLA LA MODALIDAD DE PROMOCIÓN Y NO SE RINDE LIBRE.

Prof. Tamara Cárdenas
DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA
PROF. MARCELA MONSALVO
PROF. ARTES VISUALES
I.P.E.S. - C.O.

Esp. Pablo J. Saldaño
AGENTE NORMALIZADOR
I.P.E.S. - C.O.
RECTORÍA