

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ZONA ATLANTICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Arte y Espacio Público

CARRERA: Licenciatura en Arte y Sociedad

CURSO:

ORDENANZA: 0674/16

AÑO: 2020

CUATRIMESTRE: 1°

EQUIPO DE CATEDRA:

1. FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura pretende que los estudiantes de la Licenciatura en Arte y Sociedad, accedan a determinadas categorías y modelos explicativos que desde el campo de la Semiótica, de la Antropología filosófica y de las reflexiones estéticas y epistemológicas que se desarrollan en la actualidad del arte contemporáneo, les permitan establecer criterios para desarrollar un discurso situado acerca del vínculo entre el Arte contemporáneo y los Espacios Públicos al momento de analizar, intervenir y producir proyectos artísticos dentro de los distintos ámbitos en los cuales se desarrollen sus prácticas profesionales.

De esta manera, se entiende a la asignatura Arte y Espacios Públicos como un espacio de encuentro de distintas disciplinas y abordajes a partir del cual construir criterios que permitan revisar nuestras prácticas artísticas contemporáneas en relación al vínculo entre el arte y lo público, lo privado, lo urbano, la ciudadanía y la cultura.

Procedimentalmente, la asignatura se ordena en tres unidades en las cuales se desarrollan temas fundamentales de este campo tensional.

En la unidad 1, se abordará la ciudad y el cuerpo a partir de pensar las distintas transposiciones que desde diferentes abordajes pueden desarrollarse acerca de esta relación estética-semiótica: la proyección del cuerpo humano en la ciudad pretende describir los recorridos y trayectos que marcan el tiempo de signos en disputa. Disputa entre lo público y lo privado, entre lo extraño y lo íntimo, entre el sentido poético de un espacio en el cual se refractan al mismo tiempo los cuerpos y las ciudades proyectadas desde el estar en un territorio.

La Unidad 2, se centrará en la articulación de un discurso situado en nuestro territorio latinoamericano en relación a dos enfoques concretos: por un lado, aquel que propone categorías estéticas a partir de un filosofar latinoamericano; por otro, un abordaje semiótico-indicial para conceptualizar la calle como un sistema de signos que permita el análisis del arte popular.

En la unidad 3, el tema central es la monumentalidad y la expansión del campo. En este punto, se establecerán los momentos de rupturas del arte conmemorativo urbano para abrir la discusión a las distintas propuestas contemporáneas que desarrollan la negatividad como dispositivo para recuperar las memorias, los recuerdos, las acciones y a partir de esto revisar la construcción colectiva de los nuevos modos de hacer contemporáneos.

Ubicación en el Plan de Estudios

La asignatura Arte y Espacios Públicos se ubica en el segundo año de la carrera y es correlativa de: Literatura, Arte y Sociedad Argentina; Literatura, Arte y Sociedad Latinoamericana; Medio de Comunicación; Antropología Sociocultural.

2. OBJETIVOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS

Cultura, arte, ciudadanía y espacio público. Lo Público y lo privado, dialécticas urbanas y construcción de significados. Ciudad genérica o ciudad de la diferencia. La ciudad y el hábitat popular: el paradigma latinoamericano. Arte público.

2.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo General

Que el alumno logre:

Conocer, desde una mirada transdisciplinar, los principales desarrollos semióticos-estéticos y

los distintos núcleos de debate del campo del Arte contemporáneo en su vínculo con los espacios públicos.

Objetivos Específicos

Que el alumno logre:

- Analizar la relación entre el arte contemporáneo y los espacios públicos desde una lectura transdisciplinar
- Conocer las principales perspectivas teóricas que conforman este campo en construcción.
- Reflexionar, desde una mirada crítica, sobre la institucionalización del campo del Arte Público.
- Comprender el lugar que ocupan los distintos lenguajes artísticos combinados en la producción de mundos semióticos posibles.
- Reconocer los principales núcleos de debate planteados sobre los vínculos: público y privado, íntimo y éxtimo, ciudadanía y pueblo, arte moderno y arte contemporáneo.
- Producir una propuesta proyectual en el espacio urbano a partir de una investigación previa.

3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS

Cultura, arte, ciudadanía y espacio público. Lo Público y lo privado, dialécticas urbanas y construcción de significados. Ciudad genérica o ciudad de la diferencia. La ciudad y el hábitat popular: el paradigma latinoamericano. Arte público.

4. CONTENIDOS ANALÍTICOS

Unidad 1 La ciudad y el cuerpo

El cuerpo de la ciudad. El cuerpo humano como proyección de lo urbano. Dialécticas urbanas: entre la intimación y la extimación. Recorridos, trayectos, cartografías, estéticas relacionales y performance. Resignificación y restitución. La ciudad como proyecto de un habitar. La desgentrificación. El arte privado de lo público.

Unidad 2 Arte, estética y territorio latinoamericano

Pensar desde América. La deconstitución originaria como condición de posibilidad de lo popular. Del ser de la filosofía occidental al estar siendo como juego: fundamento, símbolo y signo. Estética de lo latinoamericano.

La Universidad de la calle. El conocimiento y la estética popular a partir de la semiótica indicial. La calle como mundo semiótico posible: los objetos, las acciones, los rituales.

Unidad 3 La monumentalidad y la expansión del campo. La negatividad.

Los emplazamientos conmemorativos. Esculturas y monumentos modernos. Monumentos Populares y desmonumentalizaciones La antimonumentalidad. Los no-monumentos. Las modalizaciones espacios-temporales en la construcción de interpretantes en movimiento. Los objetos discursivos dinámicos y los dispositivos de las memorias, los recuerdos y las acciones.

5. BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

Bibliografía obligatoria

BACHELARD, G. (2000) "La dialéctica de lo dentro y de lo de fuera" (cap. 9, pág. 185) en La poética del espacio. FCE, México.

DE CERTEAU, M. (2000) "Tercera parte: Prácticas de espacio" (103-141) en La invención de lo cotidiano, 1. Artes de hacer. Editorial de la Universidad Iberoamericana de México, Ciudad de México.

FOUCAULT, M..(1978) Los espacio otros. En torno a las utopías y la heterotopias. Artículo. Ediciones del Cotal, S.A.

SENNETT, R. (1997) El cuerpo liberado (Cap. 9, pág 302-325), Individualismo urbano (cap. 10, pág. 338-372), Conclusión: cuerpos cívicos (pág. 378-394) en Carne y Piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Alianza Editorial. Madrid.

CALVINO, I. (1978) Las ciudades invisibles. Crisálida Crasis Ediciones.

Bibliografía complementaria

FOUCAULT, M..(1984) De los espacio otros. Conferencia. publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5. París.

SENNETT, R. (2008) El artesano. Editorial Anagrama. Barcelona.

BARBIERI, A. "La invención del cuerpo en la obra de arte como propuesta de resistencia y negociación al disciplinamiento social" (2013) en Representación en Ciencia y Arte, Casetta, G. Ibarra, A. Córdoba: Brujas. pp.- 657 - 665. ISBN: 978-987-591-370-7

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

ONGARO HAEFTERMAN, C. (2008) Etica y Est-ética pensados desde América Latina (Tecknè, Bs. As.)

KUSCH, R. (1958) Anotaciones para una estética de lo americano en revista Identidad, Buenos Aires..

CULLEN, C. (1986) . Reflexiones desde América. Fundación Ross, Rosario.

MAGARIÑOS DE MORENTIN, J. La producción de conocimiento en la universidad de la calle(Un proyecto de investigación).En

<http://revista.fhycs.unju.edu.ar/index.php/cuadernos/article/view/1/21>

CARDOZO PAULA, CASIVA CAROLINA (2015) Transformación estética desde lo religioso y lo popular. En La transformación en los discursos I. Ed. Ediunju

Bibliografía complementaria

SCANNONE, JC (1984) Sabiduría popular, símbolo y filosofía en Diálogo internacional en torno a una interpretación latinoamericana (Ed Guadalupe, Bs. As.).

-SANTILLAN GUEMES, R. Rituales hedientes, en Reflexiones interdisciplinarias a 50 años de la América Profunda de Rodolfo Kusch. (Centro Cultural de la Cooperación/UNTREF, Bs. As., 2013).

- MAGARIÑOS DE MORENTIN, J (2008). Semiótica de los bordes. (Ed. Comunic-arte)

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

KRAUSS, R (1998) La escultura en el campo expandido, en La Posmodernidad de Hal Foster. Editorial Kairós.

BLANCO, P. – CARRILLO, J. – CLARAMONTE, J. – EXPÓSITO, M., (2001) Presentación en Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa (Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca.

FABBRI, Paolo (2000). El giro semiótico. Barcelona: Gedisa.

BIRLE, P - CARNOVALE, V - GRYGLEWSKI, E - SCHINDEL, E. (comp) (2010) Monumentos y memoriales: desafíos y experiencias (cáp. III, pág. 69-119); El lenguaje estético del recuerdo (cáp. V, 209-273); Recuerdos en movimiento: las memorias performativas (cap. VII, pág. 361-387) en Memorias urbanas en diálogo: Berlín y Buenos Aires. Editorial Buenos Libros, Buenos Aires.

BARBIERI, A. (2017) Nadie te va a hacer un monumento: la modalización temporal y espacial de los objetos discursivos. Expositor en el II Congreso internacional Revueltas del arte. UNA. Buenos Aires.

Bibliografía complementaria:

FOUCAULT, M (2002) Introducción en La arqueología del saber. Siglo XXI editores, Buenos Aires.

DELEUZE, G. (2013) Cap. 1 en El saber. Curso sobre Foucault. Tomo I. Editorial Cactus.

BARBIERI, A. (2014) Los objetos discursivos: una obra semiótica. Exposición en el I Congreso internacional Revueltas del arte. UNA. Buenos Aires

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

La modalidad de la asignatura es la Cátedra teórico-práctica. Si bien los aspectos teóricos y prácticos se desarrollarán de forma complementaria, existirán momentos de cierta autonomía. En este sentido, la propuesta para el desarrollo de la materia parte de un planteo mixto: trabajos de análisis conceptual, espacios de debate, exposiciones de los alumnos y del docente; instancias de producción.

En las clases teóricas, la dinámica de trabajo no consiste exclusivamente en la exposición por parte del profesor sino en el abordaje de temas y problemas mediante diferentes técnicas grupales y participativas de análisis y producción. Se requiere la lectura previa de los textos con el objeto de dinamizar el intercambio temático-conceptual.

En las clases prácticas, en cambio, se desarrollará el análisis de aquellos trabajos de aplicación metodológica específicas para el estudio de los distintos tipos de materialidades signicas: icónica, indicial y simbólica y sus posibles combinaciones para la el desarrollo de un proyecto de intervención.

Las fechas de las instancias evaluativas (parcial, coloquio, presentación de los avances de un proyecto) serán acordadas previamente entre el docente y los estudiantes y deberán ser cumplidas estrictamente.

Todas las instancias evaluativas tienen recuperatorio, a excepción del coloquio final.

7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACIÓN

Evaluación

La evaluación tendrá en cuenta el proceso grupal e individual de los alumnos y la producción oral y

escrita. Se evaluará la participación dialógica, la precisión conceptual, la creatividad, la capacidad de síntesis y el sentido de las estrategias de intervención propuestas.

Además, se valorará, en esta instancia evaluativa, el recorrido propio en tanto proceso biográfico y el vínculo entre aquello que se construye desde el plano discursivo y su posible proyección material.

Los plazos de presentación de los trabajos se fijarán de común acuerdo entre el docente y los estudiantes.

Acreditación

Para aprobar la materia los alumnos regulares y promocionales deberán cumplimentar las siguientes instancias:

- Asistencia al 70% de las clases dictadas.
- Presentación y aprobación de trabajos prácticos evaluativos propuestos en la cursada práctica y teórica.
- Aprobación de un examen parcial
- Los alumnos que estén en condiciones de aprobar la materia por promoción deberán rendir un coloquio final.

1.1. Aprobación de cursado regular

Para aprobar la asignatura la calificación mínima es de 4 (cuatro) puntos sobre un total de 10 (diez). Los que al finalizar el cursado teórico y práctico de la materia aprueben con menos de 7 (siete) puntos deberán rendir un examen final.

1.2. Aprobación por promoción

Para aprobar la promoción (abierta a la totalidad de los alumnos) la calificación mínima es de 7 (siete) puntos sobre un total de 10 (diez) en todas las instancias evaluativas. Los alumnos que quieran promocionar la materia deberán rendir un coloquio final

1.3. Aprobación de alumnos libres

Los alumnos libres deberán rendir un examen final oral y escrito, conforme a la reglamentación de la UNC. Para aprobar deberá obtener un puntaje de 4 (cuatro) o más, tanto en el trabajo escrito como en el examen oral. Se requerirá además la elaboración de 1 trabajo práctico evaluativo (acordado previamente con el equipo docente) que será entregado una semana antes del examen.

8. PARCIALES, RECUPERATORIOS Y COLOQUIOS

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad 1: 9 clases.

Unidad 2: 8 clases.

Unidad 3: 11 clases.

Toma de parciales y coloquio: 3 clases

Conclusiones y cierre del curso: 1 clase.

9. DISTRIBUCIÓN HORARIA

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad 1: 9 clases.

Unidad 2: 8 clases.

Unidad 3: 11 clases.

Toma de parciales y coloquio: 3 clases

Conclusiones y cierre del curso: 1 clase.

10. CRONOGRAMA TENTATIVO

Cuatrimestre				
Tiempo / Unidades	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Unidad 1		x		
Unidad 2			x	

11. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

No se proponen para este curso 2020

Firma del responsable

Aclaración Ariel Barbieri
Cargo Profesor Adjunto

Lugar y fecha de entrega