

Docente a cargo

- Prof. Matías Bonfiglio

Dependencia

Secretaría de Extensión y Cultura. Dirección de Extensión Cultural.

Fundamentación

La asignatura electiva “Códigos del Arte Contemporáneo” tiene como prioridad **poner al alcance de la comunidad universitaria la diversidad de lenguajes que se manifiestan en el presente, la convivencia de improntas y el cruce que se produce en la pluralidad de discursos visuales y estéticos de la actualidad.** Exponiendo a través de las clases el abanico de variantes del accionar, reflexivo, comunicacional, estético y visual del presente.

Los vínculos múltiples entre los soportes de última generación, la dinámica de las convergencias y migraciones del arte se plantean como articulación de la práctica de esta materia y de este modo se evidencia una circulación de posibilidades para que todo el alumnado lo pueda aplicar frente a la experimentación directa en salas, galerías y museos de nuestra comunidad y del mundo.

Resulta imprescindible superar los territorios fragmentarios de cada disciplina, hacerlos dialogar, intercambiar términos y metodologías, poniendo el centro de interés no en las disciplinas mismas, sino en los fenómenos y los procesos que ellas transitan.

Dentro de este panorama, el arte también se redefine y debe ser capaz de expresarse integralmente, para hacerle más comprensible al hombre su complejo y multifacético mundo en el que habita. Por tanto, el arte contemporáneo, es más que una definición; es una actitud que debe desarrollarse en todos y cualquiera de los espacios de enseñanza-aprendizaje de nuestra vida, sea en la educación formal o en la informal.

La asignatura pro moverá el desarrollo de vocaciones e intereses artísticos que irradian sus fronteras con la ciencia y la tecnología, porque el joven de hoy tiene todo esto a su alcance y solo quiere que le den espacios para desarrollar su inventiva.

Objetivos

- Reconocer las evoluciones y rupturas estéticas desde principios del siglo XX hasta el presente.
- Conocer y aplicar diversos recursos conceptuales y artísticos para estimular el pensamiento divergente.
- Identificar identidades visuales locales en relación con los planteos internacionales.
- Validar las improntas del arte actual, poniendo en relación las propuestas a nivel internacional, con el estado del arte actual en la ciudad de Santa Fe.
- Reconocer la importancia de las corrientes estéticas y poéticas de la contemporaneidad para el crecimiento personal, social y profesional.
- Interpretar los códigos del pluralismo estético del arte contemporáneo.
- Ponderar la capacidad creativa grupal e individual, para producir narrativas textuales, visuales y/o audiovisuales.
- Adquirir capacidad crítica tanto como productores y consumidores de imágenes.

Plan de trabajo

• Contenidos

- 3 Posturas Historiográficas: Finales del S.XVIII / Vanguardias históricas, hasta el presente / Arte de las últimas décadas.
- Dilemas, el "Shock de lo viejo".
- Alfabetidad Visual. Imagen como Construcción artificial del significado: elementos básicos de la composición. Construcción desde la deconstrucción.
- Arte y Creación, los caminos de la estética.
- Aspectos materiales, plásticos, visuales y semánticos de las obras.
- Las vanguardias y la crisis representacional. Rupturas de principios del siglo XX hasta el presente. Fauvismo / Expresionismos / Cubismos / Futurismo / Dadaísmo / Surrealismo / Abstracción: abstracciones simples - construcciones complejas, lo mínimo representado - lo máximo expresado / Pop Art / Arte Cinético y Optical Art: Movimiento visual virtual - Movimiento visual real / Land Art / Hiperrealismo / Arte Povera / Action Painting / Minimal Art y la reducción de los medios expresivos / Bioarte.

- Arte no representacional.
- Últimas tecnologías aplicadas.
- Los multimedia en el arte contemporáneo.
- Conceptos filosóficos del arte. Revisión de valores en la 2° post guerra.
- Las migraciones como parte de la globalización y los procesos de transculturación en la 2° post- guerra. El arte y la Guerra Fría. Ruptura con los idearios tradicionales.
- La interactividad, el nuevo intercambio como parte de las artes visuales.
- La sociedad de mediados del siglo XX.
- Idearios filosóficos y estéticos del arte de mediados del siglo XX.
- Características de los lenguajes, estéticas y discursos.
- Problemas de comprensión y recepción del arte contemporáneo.

• Metodología de trabajo

- El cursado se llevará a cabo desde dos modalidades pedagógicas paralelas:
 1. Clases teóricas (donde se desarrollarán los contenidos conceptuales y se analizará el panorama internacional del arte).
 2. Visita a talleres de artistas locales y museos de la ciudad (donde se podrá reflexionar y experimentar “de primera mano” la pluralidad del repertorio contemporáneo que ofrece el ecosistema artístico e intelectual de Santa Fe). A cada una de estas visitas (quincenales) le corresponde la entrega de un informe escrito (grupal o individual) con carácter de reflexión.
- **El trabajo práctico final consiste en instancias de trabajo grupal, que tendrá como fin poder condensar los conceptos y elaboraciones desarrollados durante el cursado y aplicarlos concretamente en una propuesta física de instalación artística con una temática específica propuesta por el grupo. La selección de insumos, recursos y materia prima para su elaboración pueden provenir de distintos lugares y orígenes (diarios, noticias, poesías, enlaces, notas, libros, películas, música, etc.)**
- En el mismo se ponderará la aplicación y relación de conceptos desarrollados en las instancias teóricas con los temas tratados en cada visita, además del aporte personal de cada uno de los integrantes dentro del desarrollo completo del trabajo.
La propuesta integral implicará la participación del cuerpo y los sentidos del espectador visitante, considerando: materiales, calidades espaciales, tectónica, retórica, polisemia.

Criterios de acreditación

- La metodología demanda la evaluación permanente de los estudiantes a lo largo del proceso. Para acceder a la condición de “promovido” se requerirá:
 1. El 80% de las asistencias a clases.
 2. 100% de las entregas (reflexiones) quincenales.
 3. Presentación y Aprobación del Trabajo Práctico Final.

• Carga horaria total

- La carga horaria total (90 horas) está distribuida en encuentros semanales presenciales 15 clases de 4 horas cada una y presentación del trabajo Práctico Final de 30 hs.).

Bibliografía

- AGAMBEN, Giorgio. "¿Qué es ser contemporáneo?". Fragmento de curso dictado el instituto de Arquitectura de Venecia. (2009).
- APPIGNANESI, Richard y GARRAT, Chris. "Posmodernismo para principiantes." Era Naciente Ediciones. Buenos Aires, Argentina. (1997).
- ARBER, Stella. "MAC 10 años". UNL Ediciones. Santa Fe, Argentina. (2012).
- ARBER, Stella. "MAC 15 años de la escena contemporánea". UNL Ediciones. Santa Fe, Argentina. (2017).
- BENJAMÍN, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductividad mecánica". Amorrortu Editores. Madrid, España. (2013).
- BERGER, John. "Modos de ver". Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España. (2016).
- CANCLINI GARCIA, Néstor. "Entrevista por Juan Giribaldi". Buenos Aires, Argentina. (2016).
- CAREY, John. "¿Para qué sirven las artes?" Debate Ediciones. Buenos Aires, Argentina. (2007).
- CAVALLARO, Dani y VAGO-HUGHES, Carline. "Historia del arte para principiantes." Era Naciente Ediciones. Buenos Aires, Argentina. (2000).
- CHOMSKY, Noam "¿Qué clase de criaturas somos?" Ediciones Ariel. Buenos Aires, Argentina (2017).
- CRISTIÁ, Cintia (compiladora). "Migraciones y convergencias". UNL Ediciones. Santa Fe, Argentina. (2017).
- DEMPSEY, Amy. "Arte Moderno y Contemporáneo". Blume Ediciones. Barcelona, España. (2018).
- DONDIS, Donis A. "La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual". Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España. (2017).
- ESPINIOSA, Susana (compiladora). "Artes Integradas y Educación, punto de interacción creativa". Ediciones de la UNLa. Buenos Aires, Argentina. (2008).
- FREEDBERG, David. "Iconoclasia". Sans Soleil Ediciones. Buenos Aires, Argentina. (2017).
- GUERRERO, Luis Juan. "Que es la belleza y otros ensayos". Editorial Biblos. Buenos Aires, Argentina. (2016).
- HOBBSAWM, Eric. "Historia del siglo XX." Crítica Ediciones. Buenos Aires, Argentina. (2018).
- LADDAGA, Reinaldo. "Estética de la emergencia." Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires, Argentina. (2006).
- MITCHEL, W.J.T. "¿Qué quieren las imágenes?" Sans Soleil Ediciones. Buenos Aires, Argentina. (2017).
- THOMPSON, Don "La supermodelo y la caja de jabón brillo." Ediciones Ariel. Buenos Aires, Argentina. (2015).
- ZATONYI, Marta. "Juglares y Trovadores, derivas estéticas". Capital Intelectual Editores. Buenos Aires, Argentina. (2011).
- ZATONYI, Marta. "Una estética del arte y el diseño de imagen y sonido". Nobuko Editores. Buenos Aires, Argentina. (2002).