

Título El arte contemporáneo y sus derivas en la enseñanza universitaria. Algunas reflexiones preliminares

Tipo de Producto Ponencia Resumen

Autores Maddonni Karina, Gago Silvia, Azaretzky Karina, Stefanini Valeria, Oliva Leticia y Berthold, Melina

Código del Proyecto y Título del Proyecto

C16S05 - El arte contemporáneo y su devenir pedagógico en la formación universitaria

Responsable del Proyecto

Maddonni, Karina

Línea

Educación

Área Temática

Arte

Fecha

Noviembre 2016

INSOD

Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas
Proyectuales

UADE

“El arte contemporáneo y sus derivas pedagógicas en la formación universitaria”

Coordinación: Mg. Maddonni, Karina

Investigadores profesores: Lic. Azaretzky, Karina / Lic. Gago, Silvia / Lic. Stefanini, Valeria

Estudiantes Investigadores : Berthold, Melina / Iannicelli, OrnHELLa / Oliva, Leticia

Código ACyT: C16503

Fundación UADE / INSOD

Facultad de Arquitectura y Diseño/ Departamento de Arte

2016

Algunos objetivos que nos trazamos:

Dotar a la materia *Arte y Fotografía* de una serie de documentos que desarrollen y problematicen el tema central del programa analítico: los abordajes del concepto *arte contemporáneo*.

Construir una metodología pedagógica propia al campo teórico específico de la disciplina que permita el desarrollo de materiales significativos para los estudiantes y que pueda constituirse en *modelo* para esta área de conocimiento.

Incorporar a los actores fundamentales de nuestro objeto de estudio: los estudiantes, en el proceso de investigación

Promover a la asignatura *Arte y Fotografía* como plataforma desde la cual se impulsen diversos tipos de producciones académicas que contribuyan a la permanente actualización de la práctica pedagógica en nuestra Universidad.

Coca Cola Vase, Ai Wei Wei, 2007

¿Por qué el *arte contemporáneo*?

Porque, entre otras cosas....

La *vida contemporánea* considerada como el propio tema del arte contemporáneo nos ayuda a reflexionar acerca de nuestro tiempo.

Esa característica nos impone la necesidad de trabajar con los grupos heterogéneos la noción misma de *complejidad*.

Todo lo antedicho promueve el tránsito por espacios de incertidumbre y extrañamiento, y la conciencia del otro, en tanto diferente con el que me encuentro en el marco de una clase que sólo el arte contemporáneo ofrece desde su *extrema libertad*.

Michael Jackson and bubbles, Jeff Koons, 1988

Algunos de nuestros desafíos...

- Abordar los problemas del arte contemporáneo a través de textos que eviten la banalización del tema, en aras de la comprensión del estudiante.
- Invitar a un auditorio heterogéneo de alumnos a experiencias artísticas desde los roles de espectador, productor y crítico.
- Acompañar el proceso de acercamiento de los estudiantes al arte contemporáneo transformando los prejuicios en aceptación y el rechazo de lo nuevo por respeto.

3ras Jornadas para la Pedagogía del Español, Middlebury College, Spanish School, 2016
(Vermont, USA)

El arte contemporáneo como segunda lengua

1ra transferencia externa

La idea rectora ha sido proponer a la enseñanza del arte contemporáneo como la de una segunda lengua, con estrategias didácticas compartidas y dificultades similares. El intercambio con el auditorio fue realmente muy fluido y se compartieron experiencias.

La segunda parte del taller consistió en respondernos a la pregunta ¿Cómo puede el arte contemporáneo latinoamericano aportar a la enseñanza del español? Y de manera extensiva, respondernos a la pregunta ¿de qué manera trabajar con materiales provenientes del mundo del arte dentro del aula?

Ver para entender

I Congreso Nacional e Internacional de Educación Artística / Rosario – 4 noviembre, 2016

Tuvo como eje de análisis y debate el rol de la educación artística en la formación estética, política y la construcción de la ciudadanía.

Desde la relatoría expuesta se abordaron estos temas a partir de la experiencia de materias de arte en otras disciplinas, tomando dos puntos centrales a desarrollar: “La necesidad de la alfabetización visual” y “El arte como síntesis de variables históricas y sociales”.

Ver para entender

La necesidad de alfabetización visual

Ante el aparente traspaso de una cultura escrita a una cultura visual que perversamente tiende a ser formadora de opinión y empobrecedora del aparato cognoscitivo; y ante el temor de la pérdida de la capacidad de pensamiento y articulación de ideas abstractas, se hace necesario el conocimiento de la configuración de los lenguajes visuales.

El arte como síntesis de variables históricas y sociales

El arte trabaja simbólicamente devolviendo la imagen reflejada del mundo que se intenta comprender y vencer en sus complejidades. Así las creaciones artísticas de cada tiempo, no responden sólo a una cuestión meramente estética o histórica, sino a una propuesta reflexiva que ayuda al alumno a ver y entender el mundo que lo rodea.

Algunas conclusiones del congreso

El congreso hizo visible la necesidad de trabajar en redes, es decir en una transferencia de conocimientos que beneficie a todas las instituciones en pos de la construcción de sujetos críticos frente a la realidad.

Ai Wei Wei, *Colored vases*, 2007-2010

¿Por qué la *fotografía*?

La fotografía como un medio para reflexionar sobre el tema de la mimesis o representación, problemática que atraviesa todo el arte moderno y contemporáneo.

La fotografía como soporte cada vez más utilizado en las prácticas artísticas contemporáneas y en la vida contemporánea.

La fotografía como herramienta accesible al estudiante para poder trabajar desde la producción diversos contenidos teóricos que vemos en la materia.

Hiroshi Sugimoto, "Cinerama dome", Hollywood, 1993

Fotografía y simulacro: La huella de una ilusión

En este artículo se analiza la omnipresencia de la fotografía en los múltiples dispositivos visuales que invaden nuestra vida cotidiana y su incidencia en la construcción de un imaginario social a partir del valor de verdad que se le atribuye.

En este marco, se discuten las obras de arte que apelan al simulacro para problematizar sobre el carácter referencial de la fotografía y cuestionar su supuesto valor de evidencia.

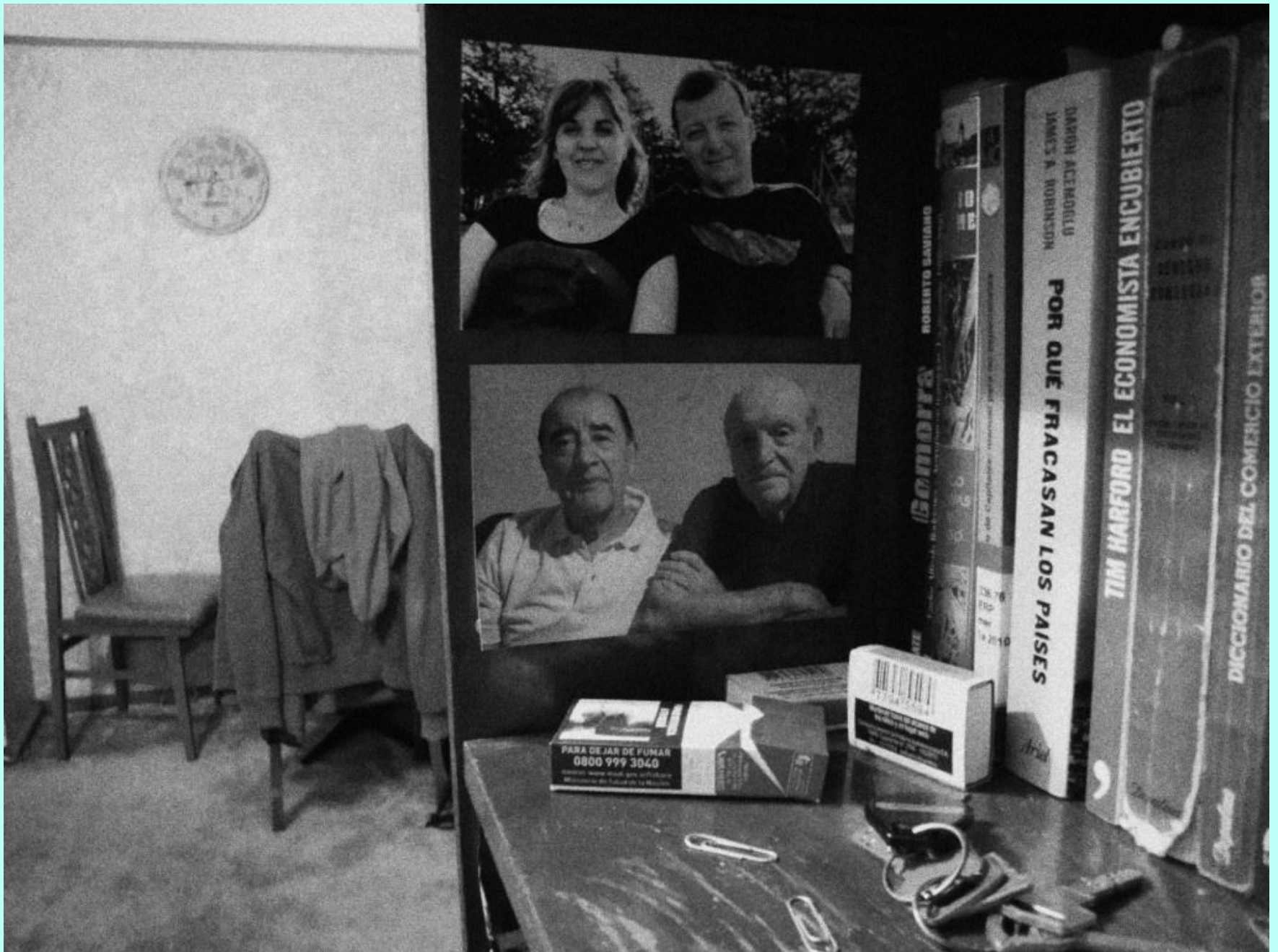
Por último, se reflexiona sobre la importancia de una educación en el arte, en tanto espacio fundamental para comenzar a derribar certezas y abrir las puertas a una construcción de sentido.

Materiales didácticos: Autorretrato fotográfico

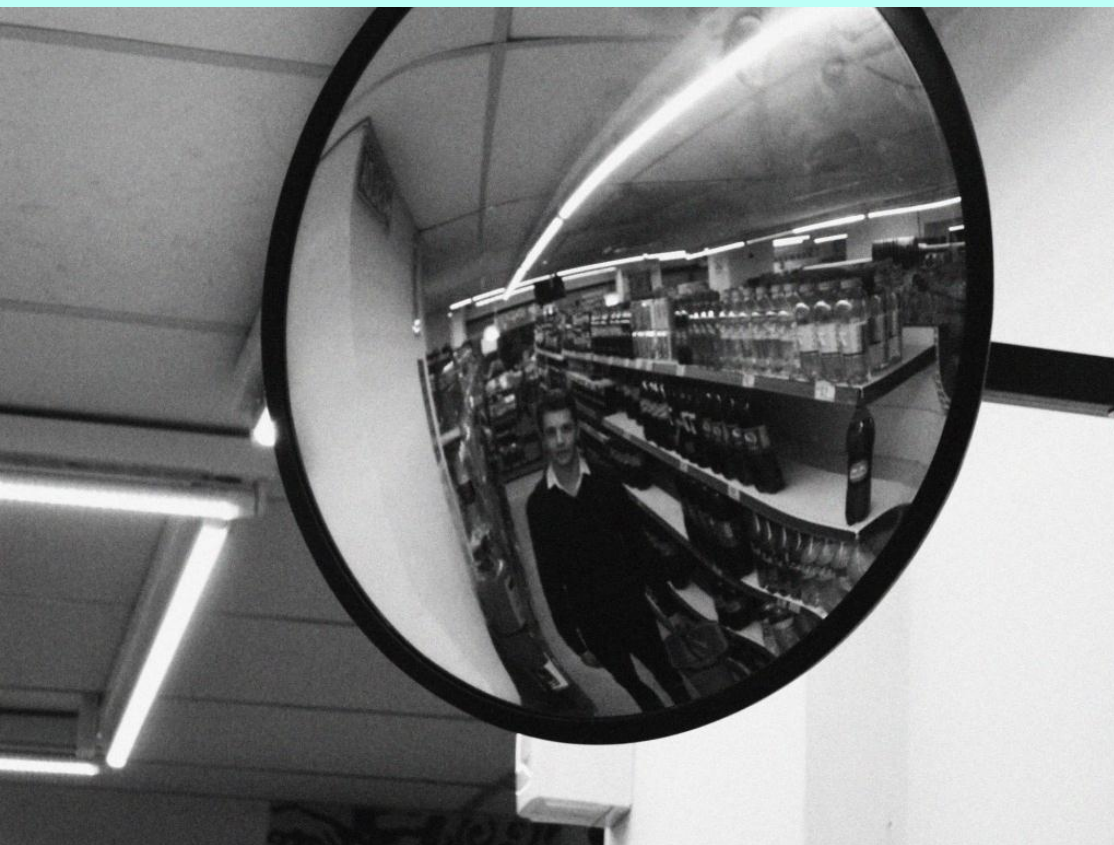
El texto generado invita a una reflexión acerca de éste género como concepto ampliado y flexible.

Debate acerca del hecho de que en algunas fotos aparezca o no el fotógrafo, que existan elementos compositivos que permitan o no reconocer al autor y, por último, que sean sacadas por él mismo o por un tercero.

Finalmente detrás de todas estas imágenes aparece la convicción de que son obras que buscan hablar profundamente, que indagan acerca de sus autores y relatan un aspecto de su vida.

Presencia, Augusto Berninger, 2016

Reflejo, Augusto Berninger, 2016

La voz de nuestros protagonistas....

Proyecciones de la investigación

Luis Camnitzer, *El descubrimiento de la geometría*, 1978

- Trabajar en los cursos los textos y los materiales didácticos producidos en el marco de la presente investigación para realizar los ajustes pertinentes, con el propósito de construir un material sólido que pueda utilizarse en todas las comisiones de la materia *Arte y Fotografía*.

- Hacer extensiva esta experiencia al resto de las materias optativas obligatorias del Departamento de Arte de la FADI.

- Posicionarnos como referentes en el mundo universitario en la formación en arte contemporáneo para públicos heterogéneos, y de este modo, ofrecer nuestro asesoramiento a universidades, instituciones artísticas y terciarios que así lo requieran.

- Sumar más estudiantes y profesores a nuestro grupo de trabajo y realizar una intensa actividad externa e interna de transferencia.

Ser maestro fue mi mejor obra de arte

Joseph Beuys

Gracias por su atención

Luis Camnitzer, *El paisaje como actitud*, 1979

