

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes
Prof. Quintín Rivera Toro
quintin.rivera@upr.edu

TÍTULO: Arte efímero

CODIFICACIÓN: Arte 4905

HORARIO: viernes 8:30 - 12:50pm

CRÉDITOS: 4.5 crs.

HORAS DE OFICINA: viernes 1:00pm - 2:00pm

DESCRIPCIÓN: Este curso estudiará una variedad de estrategias para la creación artística dentro de las múltiples definiciones de lo se entiende como efímero, principalmente el performance, la instalación y la documentación experimental. El término arte efímero es toda aquella expresión artística concebida bajo un concepto de fugacidad en el tiempo, de no permanencia como objeto artístico material y conservable. El museo de arte modern del Tate en Londres, define el arte efímero como: “arte que solo dura un tiempo corto”. Existen muchas formas de arte efímero, desde esculturas hasta el performance, pero el término usualmente describe una obra de arte que ocurre solo una vez, como un “happening”, y no puede incorporarse a un objeto de larga duración que pueda ser exhibido en un museo o galería. (<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/e/ephemeral-art>)

Este tipo de arte está enraizado en varios de los movimientos reaccionarios a eventos geopolíticos a partir de la década de 1960, lo cual logró generar lo mejor de muchos de los gestos de los artistas de su época. También se relaciona a otros movimientos, términos y manifestaciones artísticas como el performance, el arte de resistencia (endurance), arte duracional, las acciones, las intervenciones, los happenings, las situaciones, las instalaciones y arte de sitio específico.

El artista contemporáneo se beneficia de las lecciones aprendidas por varias generaciones anteriores a la presente y tendrán la oportunidad de reaccionar a su propio contexto socio cultural, utilizando una variedad de medios, pero no limitándose a vehículos expresivos tales como el cuerpo, la voz, el sonido, la iluminación, la sombra, la instalación con materiales encontrados, el ensamblaje objetos disponibles y de intervenciones con el mundo real, entre tantas otras posibilidades.

OBJETIVOS: Al finalizar el curso de arte efímero el estudiante estará capacitado para:

- Entender su propio cuerpo y sus posibilidades expresivas como vehículo para la creación artística.
- Combinar efectivamente diferentes disciplinas plásticas en sus propuestas conceptuales, formales y técnicas para la creación de arte efímero.
- Reconocer las posibilidades expresivas en los eventos del diario vivir, su contexto inmediato y expresarlos en un lenguaje artístico en concreto.
- Entender las posibilidades que brinda el trabajar en relación al arte de comunitario y de interés social.

CRÍTICAS DE LA OBRA:

Durante este curso los estudiantes presentarán un total de 3 asignaciones de lectura, a ser entregadas en la fecha indicada en el prontuario a la media noche; y 3 proyectos de arte efímero, todos acompañados de una crítica formal y conceptual de los mismos. Para éstas últimas se requerirá la participación de todos los estudiantes a través de la articulación verbal de su pensamiento y opinión sobre la obra (coherente, organizada, respetuosa pero crítica a la vez), con el motivo de fomentar un análisis en profundidad sobre los conceptos de la creación de arte, tanto para usted como para sus compañeros. El trabajo deberá estar finalizado conceptualmente y presentado en sus condiciones ideales, como provisto por las propuestas por parte del estudiante. El espacio de exhibición, cualquiera que sea, deberá ser devuelto a sus condiciones originales y mejor aún. Esto es estrictamente necesario.

La asistencia y puntualidad de todos los estudiantes es MANDATORIA para las críticas las cuales equivalen al día del examen. No falte.

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN:

La nota será otorgada solamente luego de que el estudiante cumpla con lo siguiente:

- Proyectos de arte presentados, terminados y a tiempo.
- Proyectos de arte discutidos y criticados.
- Asignaciones de lectura y escritos, discutidos y entregados a tiempo.

La nota se registrará por el siguiente sistema de evaluación:

- A Trabajo de calidad que refleja el dominio de las metas del curso
- B Trabajo con un entendimiento general de las metas del curso
- C Trabajo por debajo de las metas del curso
- D/F Fracaso

EVALUACIÓN:

- Asistencia, participación y conducta - 30%
- Asignaciones - 30% (3 asignaciones)
- Proyectos parciales - 20% (2 proyectos)
- Proyecto final - 20% (1 proyecto)

POLÍTICA DE ASISTENCIA:

- Los estudiantes deberán asistir a todas las clases para aprobar satisfactoriamente el curso y recibir el crédito académico. Si el estudiante faltara a (3) tres clases resultará en una penalidad académica de un nivel de nota (de A para B, de B para C, etc). Cada 3 tardanzas equivaldrá a (1) ausencia. Irse temprano será considerado una tardanza.
- Esta clase cubrirá un gran número de conceptos, ejercicios, historia e información. Su asistencia y participación activa es requerida para cada clase.
- Notifique al Profesor cualquier preocupación o pregunta que tenga. Informe al Profesor de cualquier problema legítimo y/o de seriedad (muerte en la familia, enfermedad grave, accidente, etc.) para la evaluación justa de su participación.
- Este curso está diseñado para su desarrollo académico, personal y artístico, entonces...

¡NO FALTE!

POLÍTICA DE INSTITUCIONAL:

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual:

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

CONDUCTA EN CLASE:

- Es requerido que cuando el profesor hable el estudiante escuche atentamente. Todos los estudiantes están requeridos a participar de las actividades descritas en el prontuario.
- Todo estudiante deberá comportarse de manera respetuosa con los demás compañeros, con el espacio de trabajo, sus acciones y con el Profesor. La mala conducta, comentarios fuera de lugar y “payasadas” que sean no conducentes a la buena práctica dentro del espacio creativo, no serán aceptables.
- No se debe recibir visitantes de terceros no relacionados a la clase, a no ser por previa autorización del Profesor. Este tiempo es para su apreciación personal y el de sus compañeros de clase, no permita interrupciones.
- El uso de teléfonos celulares está estrictamente prohibido durante la clase, al igual que escuchar música.

PROYECTOS Y ASIGNACIONES

• Asignación #1

Lectura de Daniel Boorstein: "The image: A Guide to Pseudo Events In America"

Entrega: Viernes 12 de febrero (PDF antes de la medianoche)

Lea cuidadosamente la introducción de "The image: A Guide to Pseudo Events In America" de Daniel J. Boorstein. Interprete sus teorías principales y descríbalas en sus propias palabras. Luego, aplique su nuevo conocimiento a una pieza de arte de su preferencia.

(1,000 palabras - 2 páginas)

• Proyecto #1

"El pseudo evento"

Crítica y presentación: Viernes 19 de febrero

Para este proyecto el estudiante generará un performance partiendo del concepto del pseudo evento y basado en una noticia de la prensa escogida y discutida en clase. El mismo no debe durar más de 5 minutos.

• Asignación #2

Lectura de Miwon Kwon - "One Place After Another"

Entrega: Viernes 12 de marzo (PDF antes de la medianoche)

Lea cuidadosamente la introducción de “One Place After Another” de Miwon Kwon.

Interprete sus teorías principales y descríbalas en sus propias palabras. Luego, aplique su nuevo conocimiento a una pieza de arte de su preferencia.

(1,000 palabras - 2 páginas)

• **Proyecto #2**

“Materiales infinitos”

Crítica y presentación:

Para este proyecto el estudiante hará una instalación efímera de arte específico. Visitará directamente un lugar en exteriores seleccionado, como la playa, un monte u otro contexto natural/no urbano, con el propósito de familiarizarse con el material abundante e infinito que allí se encuentre. Conceptualizará sobre las características y cualidades atmosféricas que provee dicho sitio, incluyendo, pero no limitándose a: el sol, la lluvia, el viento, las sombra, la vegetación, los objetos encontrados, el flujo de personas, el espacio público y demás condiciones particulares del sitio. El estudiante podrá trabajar con herramientas, para la alteración y formación del material. Considerará el impacto ecológico de su presencia y dejará el espacio de trabajo en mejores condiciones de como las encontró.

• **Asignación #3**

Lectura de Gaston Bachelard: “The poetics of space”. Interprete sus teorías principales y descríbalas en sus propias palabras. Luego, aplique su nuevo conocimiento a una pieza de arte de su preferencia.

(1,000 palabras - 2 páginas)

Entrega: Viernes 9 de abril (PDF antes de la medianoche)

- **Proyecto #3**

“La urbe a pie”

Crítica y presentación final: Viernes 7 de abril

El estudiante trabajará en algún espacio urbano de su preferencia. En ella hará un performance que interrumpa de alguna manera la realidad. Se podrá valer de cualquier recurso a disposición. La pieza tendrá una duración de entre 5-10 minutos.

ITINERARIO DE CLASES:

Viernes 22 de enero

- Performance y discusión: El costo del agua
- Lectura del prontuario
- Presentación audio visual: Presentación sobre eventos históricos de 1968 [Vietnam y el movimiento Hippie norteamericano, Columbia University, Civil Rights Movement, Le June Peril de París, Olimpiadas México 1968]
- Asignación - traer una noticia local de su interés para la próxima clase.

Viernes 29 de enero

- Presentación: Individuos efímeros - Allan Kaprow, Marina y Ulay, Tehching Hsieh y Linda Montano, Ana Mendieta, Gina Pane, Chris Burden, Cai Guo Qiang, Wolfgang Laib]

- El caso de Emma Sulkowitz (lectura en clase- http://www.nytimes.com/2014/09/22/arts/design/in-a-mattress-a-fulcrum-of-art-and-political-protest.html?_r=0)
- Discusión de la noticia asignada / pseudo evento
- Envío lectura #1: Daniel Boostein: “The image: A Guide to Pseudo Events In America”

Viernes 5 de febrero

- Presentación: Colectivos efímeros [DaDa, Fluxus, Los Situacionistas Internacionales, los Accionistas de Vienna, El Periférico de los Objetos, The Wooster Group]
- Película: “Noviembre” de Achero Mañas: (<https://www.youtube.com/watch?v=wAh7E8zpZPo>)

Viernes 12 de febrero

- Conversación sobre “Noviembre”
- Obra de Vanessa Hernández Gracia – ejercicio de caminata y bitácora
- Entrega y discusión de la lectura de Boorstein (PDF antes de la media noche)

Envío lectura #2: Lectura de Miwon Kwon - “One Place After Another”

Viernes 19 de febrero

- **Presentación y crítica Proyecto #1 - El pseudo evento**

Viernes 26 de febrero

- Presentación: Materiales infinitos: mandalas de arena, snow show, trabajo con agua
- Visita al sitio – salir a la proximidad de su hogar o lugar destino, documentar y escribir

Viernes 5 de marzo

- Película: “Leaning Into the Wind” de Thomas Ridelshiemer
- Compartir imágenes y anotaciones del sitio visitado.

Viernes 12 de marzo

- **Discusión y entrega de la lectura #2**
- Presentación de propuestas de instalación en sitio para “Materiales infinitos”

Viernes 19 de marzo

- **Presentación y crítica Proyecto #2 - “Materiales infinitos”**

Viernes 26 de marzo

- Taller experimental sobre el caminar con el artista Antonio González Walker

Viernes 2 de abril

- **RECESO ACADÉMICO SEMANA SANTA**

Viernes 9 de abril

- Película: Pina de Wim Wenders
- **Discusión y entrega de la lectura #3**

Viernes 16 de abril

- Presentación: el acrobacias del movimiento [Jackie Chang, Parkour, Crouching Tiger Hidden Dragon, Elizabeth Streb Company, Butoh, Pilobolus, Fuerza Bruta, Café Muller de Pina Baush]
- Presentación de propuestas de instalación en sitio para “La urbe a pie”

Viernes 23 de abril

- Taller sobre los sentidos: Ver, oler, sentir, saborear y escuchar
- Taller de recorridos independientes y bitácora

Viernes 30 de abril

- Día de trabajo independiente

Viernes 7 de abril

- **Presentación final Proyecto #3 - “La urbe a pie”**

• Para este curso no necesita materiales específicos, sino los que la/el estudiante escoja.

*** El Profesor se reserva el derecho de alternar, cambiar o reorganizar el contenido del prontuario basado en los posibles cambios, imprevistos y necesidades del semestre.***

Bibliografía:

- Adams, Rachel, and David Savran, editores. *The Masculinity Studies Reader*. Blackwell Publishing, 2002.
- Agel, Jerome. *The Medium Is the Massage: Marshall McLuhan, Quentin Fiore*. Gingko Press, Inc., 1996.
- Alvarado Morales, Manuel. *México y Puerto Rico en el proceso formativo del Caribe Hispano*. Historia de una relación. San Juan, s.f.
- Alicea Dennis. *Los rostros de la crítica, ensayos filosóficos*. Ediciones Callejón, San Juan, 2010.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*. Polity Press, 2003. Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. Routledge. 2009.
- Berger, John. *Ways of Seeing*. Penguin Books, London, 1972.
- Boorstin, Daniel J. *The Image: A Guide to Pseudo-Events in America*. Vintage Books, 1992.
- Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional*. 1ra ed., Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, Argentina, 2008.
- Bravo, Laura y José Gomez Isla. *Universos paralelos: transvergencias fotográficas entre España y Puerto Rico*. Ediciones Universidad de Salamanca, 2013.
- Bravo, Laura, et. al. *Ida y vuelta: experiencias de la migración en el arte puertorriqueño contemporáneo, Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, febrero de 2017*. https://issuu.com/museouprp/docs/2017-02-21_ida_y_vuelta.
- Butler, Judith. *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Traducido por María Antonia Muñoz, 8va ed., Espasa Libros, S. L. U., 2016.
- Cabrera Salcedo, Lizette. *De la pluma a la imprenta: la cultura impresa en Puerto Rico 1806 a 1906*. Museo De Historia, Antropología y Arte, 2008.
- Danto, Arthur C. *After The End of Art, Contemporary Art and The Pale of History*. Princeton University Press, New Jersey, 1997.
- D'Alleva, Anne. *Methods and Theories of Art History*. Laurence King Publishing, London, 2004.
- Debord, Guy. *Society of the Spectacle*. Black & Red, 1983.
- Dewey, John. *Art As Experience*. 7ma edición, Capricorn Book, 1958.
- Fanon, Frantz. *Los condenados de la Tierra*. S.L. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, España, 2010.
- Foucault, Michel. *Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión*. Siglo veintiuno editores, México, 1976.
- George, Herbert. *The Elements of Sculpture*. Phaidon, 2014.
- Hickey, Dave. *The Invisible Dragon, Four Essays on Beauty*. Art Issues Press, Los Angeles, 1993.
- Kwon, Miwon. *One Place After Another, Site Specific and Locational Identity*. MIT Press, 2004.
- Kerouac, Jack. *Los vagabundos del Dharma*. Viking Press, Nueva York, 1958.
- Macey, David. *The Dictionary of Critical Theory*. PenguinBooks, 2000
- Pedreira, Antonio S. *Insularism, An insight into the Puerto Rican Character*. Ausubo Press, New York City, 2005.
- Sontag, Susan. *Estilos Radicales*. Debolsillo, Random House, 2007.
- Stangos, Nikos. *Concepts of Modern Art, From Fauvism to Postmodernism*. Thames and Hudson, London, 1994.