

Introducción a las relaciones entre el Arte, el Diseño y los contextos de intervención.

INT RELAT ART,DESIGN CONT.

ARTE3110_ARQU3110

Martes 9am-10am. Modalidad-Distancia

Prof. Alejandro Quinteros.

Contacto:

Email. alejandro.quinteros@upr.edu

Web. alejandroquinteros.com

Course blog: <http://alejandroquinteros.wordpress.com/>

Horas de oficina: TXT para cita .

Descripción del curso

Curso de entrada a la Concentración Menor en Arte, Diseño y Contextos de Intervención. Contempla las relaciones prácticas y conceptuales entre las Bellas Artes y la Arquitectura al tiempo que explora los temas relacionados con las artes, el diseño y la percepción y el entendimiento del espacio público.

Objetivos del curso

Al finalizar el curso el (la) estudiante:

1. Demuestra una comprensión crítica de los principios básicos, conexiones y divergencias entre el diseño, el arte y la arquitectura.
2. Comprende las relaciones conceptuales y prácticas entre el artista y el arquitecto como agentes de intervención en el espacio.
3. Entiende a nivel introductorio cómo se ordena la forma y el espacio en el entorno construido.
4. Discute de forma crítica las diferencias conceptuales del fenómeno espacial en contextos urbanos y naturales.
5. Comprende los principios básicos de composición e intervención creativa en contextos de intervención.
6. Nombra y discute críticamente casos específicos de estudio.
7. Demuestra reconocimiento y dominio de su proceso creativo en los ejercicios asignados a partir de la identificación de sus inquietudes, la definición conceptual de las mismas y estrategias de materialización.
8. Acepta la diferencia de opinión y la variedad de perspectivas como importante herramienta de revisión y confirmación de sus propuestas de diseño.
9. Investiga de manera efectiva en torno a aquellas teorías que puedan sustentar el desarrollo conceptual de su proyecto.

10. Contextualiza su propuesta de investigación según el desarrollo de las tendencias en la historia del arte y el diseño.
11. Identifica y reconoce artistas, arquitectos y diseñadores contemporáneos y modernos que influyen en su proceso creativo.
12. Esboza conceptos espaciales, de diseño o de arte que sintetizan de manera efectiva su proceso creativo y que sustentan la producción desarrollada.
13. Desarrolla estrategias de comunicación efectivas dentro del contexto de la crítica y análisis de sus propios trabajos y el de sus pares.
14. Demuestra progreso en el desarrollo de la ejecutoria artística y de diseño que culminará en la selección de cursos a tomar durante la concentración menor.

Contenido

Unidad I

El Método:

- Sembrar un nuevo organismo de investigación.
- Identificar nuevos campos de conocimiento.
- Desarrollar discurso transdisciplinario.
- Habilitar una practica sincrética.

La Practica:

- Sujeto antes que objeto.
- Proceso antes que sistema.
- Comportamiento antes que forma.
- Intuición antes que razón.

Unidad II

Sincretismos:

- Contexto y función entre Arte, Diseño, y Arquitectura en el espacio urbano.
- fenomenología del espacio urbano en el Arte y la Arquitectura.

La Ciudad como "SITE":

- El Derecho a la Ciudad.
- Pensamiento e imaginario de la ciudad: Contrapuntos e intersecciones entre el Arte, el Diseño y la Arquitectura

-Lo cotidiano y lo político en el espacio urbano. Las practicas sociales de Arte y Arquitectura.

Unidad III

Ficciones:

- Espacio publico.
- Participación, colaboración, solidaridad.
- “Cultural worker”, trabajador cultural y el nuevo precariado.
- Intervenciones y practica social en el arte & arquitectura.

Unidad V

Antagonismos:

- El artista/arquitecto como agente colonizador.
- Iconografías del Paisaje social : Decolonización de las representaciones de la comunidad como ámbitos de intervención para proyecto/intervencion de Arte, Arquitectura y Diseño.
- El mercado de la legitimación social/profesional.

***

Técnicas instruccionales

1. Conferencias y charlas audiovisuales
2. Discusión de lecturas de referencia
3. Tutoría y consultoría
4. Críticas grupales
5. Reflexiones escritas.

Técnicas de evaluación

1. Trabajo individual en clase o asignado:
  - A. Cada unidad tendrá asignado un proyecto a ser presentado en la última sesión de la unidad. Cada proyecto estará acompañado de una presentación oral de la investigación y del proyecto final. El curso comprende un total de 5 ejercicios con un valor de (18%) para un total del (90%) de la nota final.
  - B. Asistencia y participación en clase (10%)

2. Actitud y ejecutoria profesional esperada de un estudiante de concentración:
  - a. compromiso serio y cumplimiento cabal con los requerimientos del curso
  - b. comunicación efectiva y buena articulación de ideas

- c. entrega de las tareas requeridas dentro de los parámetros de tiempo asignados
- d. utilización imaginativa de sus capacidades intelectuales y destrezas artísticas
- e. actitud objetiva hacia la crítica evaluativa de su trabajo y el de otros
- f. participación activa en las sesiones de clase, discusiones teóricas y sesiones de crítica
- g. manejo conceptual, formal y estrategias de presentación de ejercicios prácticos
- h. asistencia a clase

Acomodo razonable

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 algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor (a).

M. Integridad Académica

Según se desprende de la Circular 17 – (1989-1990) y del Artículo 6.14 del Reglamento General de Estudiantes, es política del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico promover los más altos estándares de integridad académica y científica y sancionar la violación de ellos. La falta de integridad y el fraude académico y científico incluye: plagio, falsificación, invención o atribución falsa y cualquier engaño o desviación de aquellas conductas o prácticas de honestidad generalmente aceptadas en la comunidad académica, que no ocurra como resultado de errores o diferencias honestas e involuntarias en la interpretación o manejo de datos o información.

Políticas institucionales:

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.

RECURSOS EN LINEA.

<https://www.spatialagency.net>

<https://www.mascontext.com>

<http://architecturefeminisms.org>

<https://racespacearchitecture.org/index.html>

<https://raumlabor.net>

<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/proyecto-fitekantropus>

https://issuu.com/nnjavier/docs/proyecto_fitekantropus_por_una_par

<https://arquitecturaexpandida.org>

<https://www.placeness.com>

<https://todoporlapraxis.es>

<https://artmargins.com>

<https://criticalspatialpractice.co.uk>

<https://arkinetblog.wordpress.com>

<http://www.urbantactics.org>

<http://architectureineffect.se/index.php>

<http://field-journal.org/fieldjournal/>

<https://urbannext.net>

<https://weburbanist.com>

<http://chora.org>

<http://www.everydaylistening.com>

<http://www.ubuweb.com/>

<http://www.mediaartnet.org/>

Bibliografía _

Art, comunidad y espacio.

Ingold, Tim. 2013. Making. Anthropology, archaeology, art and architecture. Routledge: London.

Bishop, Claire. 2012. Artificial Hells. Participatory Art and the politics of Spectatorship. London: Verso.

Borwick, Doug. 2012. Building Communities, not Audiences. The Future of The Arts in the United States. Winston-Salem, NC: ArtsEngaged.

Thompson, Nato .2012. Living as Form: Socially Engaged Art From: 1991-2011. Cambridge, MA: MIT Press.

Rosler, Martha. 2012. The artistic mode of revolution: from gentrification to occupation. E-flux Journal #33 - March 2012. <https://www.e-flux.com/journal/33/68311/the-artistic-mode-of-revolution-from-gentrification-to-occupation/>

Kester, Grant H. 2011. The One and The Many. Contemporary Collaborative Art in a Global Context. Durham and London: Duke University Press.

Sandoval, Chela and Latorre, Guisela. 2008 .Chicana/o Artivism: Judy Baca's Digital Work with Youth of Color. Cambridge: MIT Press.

Camnitzer, Luis. 2007. Conceptualism in Latin American Art. Didactics of Liberation. Houston: University of Texas Press.

Kester, Grant H. 2004. Conversation Pieces. Community and Communication in Modern Art. Berkeley, CA: University of California Press.

Luhmann, Niklas. 2000. Art as a Social System. Trans. Eva M. Knodt. Stanford, California: Stanford University Press.

Miles, Malcom. 1997. Art, Space, and the City. Public art and urban futures. London: Routledge.

Foster, Hal. The Artist as Ethnographer. 1995. In. The Return of The Real. Cambridge, MA: MIT Press.

Massey, Doreen (1994). Space, Place, and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Foster, Hal. Ed. 1987. Discussions in Contemporary Culture. Number One. Seattle: Bay Press.

Foster, Hal. Ed. 1983. The Anti-Aesthetic. Essays on postmodern culture. Seattle, WA: Bay Press.

Arquitectura & Urbanismo.

Rossi, Ugo . 2017. The Street As a Living Space. In. Ettore Vadini. Ed. L'ADC L'architettura delle città. The Journal of the Scientific Society Ludovico Quaroni. No. 10: Public Space and an Interdisciplinary Approach to Design.

Cupers, Kenny. Ed. 2013. Use Matters: an alternative history of architecture. London: Routledge.

Dovey, Kim. 2010. Becoming Places. Urbanism/Architecture/Identity/Power. London: Routledge.

Burdett, Ricky & Sudjic, Deyan .Eds. 2010. The Endless City: The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society. London: Phaidon.

Gehl ,Jan. 2010. *Cities for People*. Washinton D.C: Island Press.

Sarlo, Beatriz, 2009. La Ciudad Vista. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sassen, Saskia. 2005.The Global City; Introducing a concept.The Brown Journal of World Affairs.WINTER/SPRING 2005 • VOLUME XI, ISSUE 2

Hamdi, Nabeel. (2004). Small Change: About the Art of Practice and the limits of Planing in Cities. London: Earthscan.

Borden, Ian; Kerr, Joe; Rendell, Jane. 2002. The Unknown City. Cambridge, MA: MIT Press.

Wolff, Richard; Schneider, Andreas; Schmid, Christian; Klaus, Philipp. 1997. Possible Urban Worlds. Urban Strategies at the End of the 20th century. Berlin: Birkhäuser.

Frampton, Kenneth.1995. Studies in Tectonic Culture. Cambridge, MA: MIT Press.

Frampton, Kenneth. 1983. Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance. In. Hal Foster.Ed. The Anti-Aesthetic.Essays on Postmodern Culture. Seattle: Bay Press.

Lynch, Kevin. 1960. The Image of The City. Cambridge,MA: MIT Press.

Práctica espacial:

Gómez-Barris, Macarena. 2017. The Extractive Zone: Social ecologies and decolonial perspectives. Durham: Duke University Press.

Rendell, Jane. 2017. The Architecture of Psychoanalysis. Spaces of Transition. London: I.B. Tauris.

Miessen, Markus .2010. The Nightmare of Participation. Berlin: Sternberg Press.

Hirsch, Nikolaus & Miessen, Markus .Eds. 2010. Critical Spatial Practice 2 : The Space of Agonism. Markus Miessen in conversation with Chantal Mouffe. Berlin: Sternberg Press.

Soja, Edward W. (2010). Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Holl, Steven; Pallasmae, Juhani; Pérez-Gomez, Alberto. 2006. Questions of Perception. Phenomenology of Architecture. San Francisco: William Stout Publishers.

Rendell, Jane (2006). Art and Architecture : A place in between. London: I.B Tauris & Co Ltd.

Miessen, Markus; Basar, Shumon. Eds. 2006. Did Someone Say participate? An Atlas of Spatial Practice. Cambridge, MA: MIT Press.

Holston, James.(1995).Spaces of Insurgent Citizenship. In. Holston, James. Ed.(1998). Cities and Citizenship.Duke University Press.

Tuan ,Yi-Fu (1977). *Space and Place. The Perspective of Experience.* Minneapolis : University of Minnesota Press.

Merleau-Ponty, Maurice.(1962). *Phenomenology of Perception.* London: Routledge.

Contexto critico.

Segato, Rita. 2018. *Contra-Pedagogías de la Crueldad.* Buenos Aires: Prometeo Libros.

De Sousa Santos, Boaventura. 2018. *El Fin del Imperio Cognitivo. La Afirmación de las Epistemologías del Sur.* Durham, NC: Duke University Press.

Kelley, Bill Jr; Kester, Grant H. 2017. *Collective Situations. Readings in contemporary Latin American Art, 1995-2010.* Durham, NC: Duke University Press.

Kidd, Ian James; Medina, José; Pohlhaus, Gaile Jr. Eds. 2017. *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice.* Routledge Handbooks in Philosophy. Taylor and Francis. Kindle Edition.

Patricia Hill Collins, 2015. *Intersectionality's Definitional Dilemas.* *The Annual Review of Sociology* is online at soc.annualreviews.org .

Foster, Hal. 2013. The Art-Architecture Complex. London: Verso.

Medina, José. 2013. *The Epistemology of Resistance. Gender and racial oppression, epistemic injustice, and resistant imaginations.* Oxford, UK: Oxford University Press.

Harvey, David. 2012. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution.* London: Verso.

Koczanowicz , Leszek. 2011. Beyond dialogue and antagonism: a Bakhtinian perspective on the controversy in political theory .

Plyushteva, Anna. 2009. *The Right to the City and the Struggles Over Public Citizenship.* The Urban Reinventors Online Journal, Issue 3/09.

Harcourt, Wendy and Escobar, Arturo. 2005. *Women and the Politics of Place.* Bloomfield, CT: Kumarian Press,Inc.

Mitchell, Don. 2003. *The Right to The City. Social justice and The Fight for Public Space.* New York: The Guilford Press.

Sandoval, Chela. 2000. *Methodology of the Oppressed.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

Quijano, Anibal. .2000. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. In. *Nepantla: Views from South* 1.3. Duke University Press.

Deutsche, Rosalyn. 1996. *Evictions. Art and Spatial Politics.* Cambridge, MA: MIT Press.

Lefebvre, Henri. (1996). *Writings on Cities.* (Eleonore Kofman & Elizabeth Lebas, Trans.). Minneapolis: Blackwell Publishers.

Holsten, James. 1995. Spaces of insurgent Citizenship. In. James Holsten. Ed. 1998. *Cities and Citizenship*. Durham, NC: Duke University Press.

Yúdice, George. 1989. Marginality and the Ethics of Survival. In . *Social Text*, No. 21, Universal Abandon? The Politics of Postmodernism. Durham: Duke University Press.

Heller, Agnes. 1984. *Everyday Life*. London: Routledge.

Metodologias.

Groat, Linda N., & Wang, David. (2013). *Architectural Research Methods*. New Jersey: Wiley & Sons.

Haywood, James Jr. (2013). *Arts-Based Research*. New York: Peter Lang.

Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among five Approaches*. London: Sage Publications.

Hannula, Mika., Suoranta, Juha., & Vadén, Tere. (2005). *Artistic Research. Theories, Methods and Practices*. Gothenburg: Art Monitor.

***