

Prontuario

ARTE 4905 TALLER DE ARTE EFÍMERO

primer semestre

4.5 horas semanales de taller (3 créditos)

Jueves* 1:00 pm - 5:20 pm

Curso de modalidad híbrida (H)

Salón: BA-118 (salón de fotografía) y clases virtuales sincrónicas por Google Meet

Profa. Marina Barsy Janer

Contacto: marina.barsy1@upr.edu

Horarios de oficina por cita previa a través de reuniones virtuales.

Lunes de 3:00pm-5:15pm. Notificar a la profesora con anterioridad.

DESCRIPCIÓN

El curso de Arte Efímero explora los distintos ámbitos de este concepto como propulsor para la creación de obra. Se exploran diversas manifestaciones artísticas contemporáneas que priorizan el proceso y la experiencia sobre el producto final tangible así como obras que enfatizan en la impermanencia deliberada de la obra. Curso híbrido con 5 reuniones virtuales (Meet) y 10 presenciales en el salón de clases, así como en otros espacios dentro del recinto, en el casco urbano de Río Piedras y alrededores. Se visitarán exposiciones como material complementario al curso.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y CALENDARIO

Introducción a lo efímero

1) 19 de agosto (virtual)

Lo efímero o transitorio en el tiempo está intrínsecamente ligado a la noción misma del tiempo, su concepción subjetiva, filosófica, histórica y cultural. El tiempo se percibe y se concibe de maneras radicalmente distintas según la geopolítica cultural y experiencial. ¿Qué es entonces lo efímero? ¿Desde qué lente lo determinamos? ¿La intención de lo fugaz habla de nuestra propia mortalidad y finitud humana? Conceptos: la huella del tiempo, el tiempo ritual, el tiempo moderno y capitalista, la destrucción, el archivo imposible

Unidad 1: MATERIA

2) 26 de agosto *presencial*

3) 2 de septiembre (virtual)

4) 9 de septiembre *presencial*

5) 16 de septiembre *presencial* : presentación final de obras: materia

Se presentará la creación a partir de materialidades biológicas, disolubles y alterables en sus estructuras físicas y químicas. Se explora la desintegración, putrefacción o consumición como obra y la co-relación entre estructuras vegetales o animales con el humano (bio-arte) desde corrientes de pensamiento como el eco-feminismo y la micro-performatividad.

Unidad 2: ACCIÓN

6) 30 de septiembre (virtual)

7) 7 de octubre *presencial*

8) 14 de octubre *presencial*

9) 21 de octubre *presencial*

10) 28 de octubre *presencial* : presentación final de obras: acción

La corporalidad como materia prima para la creación. Se proporcionarán diversas perspectivas del arte de acción o la performance abordando esta práctica desde distintas geografías y realidades. Se considerará cómo esta creación desde lxs cuerpxs presenta (y problematiza) temas como el género, la raza, la identidad, la colonialidad, la relación entre el arte y sus audiencias, la política, la ética y el ritual. Se exploran acciones individuales y colectivas, espontáneas y estructuradas.

Unidad 3: ESPACIO

11) 4 de noviembre (virtual)

12) 18 de noviembre *presencial*

13) *martes 30 de noviembre *presencial*

14) 2 de diciembre (virtual)

15) 9 de diciembre *presencial* : presentación final de obras : espacio, integrando acción y materialidades efímeras.

Creación de obras a partir de un lugar específico (“site-specific”). Instalaciones y ambientes. Construcción del espacio virtual. Modificaciones del espacio natural, arte ecológico, bio-construcción. Arte público, intervenciones en la ciudad, alteración del flujo urbano y su funcionamiento. Relación y reacción ante el espectador espontáneo.

Jueves feriados: 23 de septiembre, 11 de noviembre y 25 de noviembre.

*El jueves 25 de noviembre se sustituye por el martes 30 de noviembre.

MATERIALES

Lxs estudiantes se harán responsables de traer el material requerido al curso. El mismo será avisado con al menos una semana de antelación.

Siempre han de tener disponibles una libreta para hacer anotaciones. Se recomienda que también traigan agua para beber durante las sesiones.

LECTURAS

1) Haraway, Donna. “Pensamiento tentacular: Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno”. En: Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno. Traducción de Helen Torres. Consonni: Bilbao, 2019. pp. 79-98.

Sesión 3: jueves 2 de septiembre

2) Federici, Silvia, “El gran Calibán. La lucha contra el cuerpo rebelde.” En: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulacion originaria. Traficantes de sueños, Madrid, 2018 (9a ed.), pp. 183-222.

Sesión 6: jueves 30 de septiembre

3) Díaz, Santiago. “Hacerse unx cuerpx. La performance decolonial como epistemología corporante”. *Entramados*. Vol 7, Núm 8, 2020 : 65-82.

Sesión 8: jueves 14 de octubre

4) Cao, Santiago. “La cartografía como una escucha sensible de los territorios”. En: Apuntes sobre Cartografías Sensibles en espacios públicos. Edición independiente, 2018. pp 10-20.

Sesión 12: jueves 18 de noviembre

5) Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010. pp. 9-28.

Sesión 14: jueves 2 de diciembre

SISTEMA DE CUIDADOS

Para las reuniones presenciales, cada estudiante debe utilizar su mascarilla. Se pide que traiga consigo gel para la desinfección individual. Se exhorta el lavado de manos antes de entrar al salón de clase para minimizar cualquier riesgo de contagio. **En caso de sentirse enfermx o percibir algún posible síntoma de COVID, favor de no venir a clase.**

EVALUACIÓN

El compromiso y la asistencia de este curso son indispensables.

La evaluación central del curso se estructura a partir de la creación de tres obras finales para cada unidad. Cada una de estas obras será presentada en conjunto con un texto explicativo de los procesos de investigación y creación de lx artista. Lx estudiante tendrá la labor de explicarle al grupo su pieza. En adición, cada unidad ofrecerá ejercicios colectivos o individuales a ser realizados por lxs estudiantes. Éstos serán parte del proceso de evaluación en su conjunto.

Estrategias de Evaluación

1. Obra final para cada unidad (3) 75%
 - a. Investigación creativa y crítica
 - b. Presentaciones de proyectos

- c. Texto que apoye y argumente la obra
2. Trabajos en clase o asignados 15%
 - a. Ejercicios colectivos o individuales
 - b. Reseñas de obras y exposiciones.
 - c. Resumen de lecturas asignadas.
 - d. Cumplimiento con la iniciativa y las tareas requeridas dentro de los parámetros de tiempo asignados

 3. Asistencia a clase y participación 10%
 - a. Participación activa en las sesiones de clase incluyendo la discusión de textos y obras artísticas.
 - b. Compromiso y creatividad en el desarrollo de las capacidades intelectuales y artísticas
 - c. Actitud objetiva hacia la crítica evaluativa de su trabajo y de lxs demás
 - d. Presencia y disposición en clase

Sistema de Calificación

A(4)- F(0)

Acomodo razonable

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todx estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo a la profesora el primer día de clase. Lxs estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellxs estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si unx alumnx tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éstx debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

Integridad Académica y Plagio

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. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la UPR

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas las 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 unx estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, al Decanato de Estudiantes o a la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar queja.

BIBLIOGRAFÍA (material complementario)

Libros:

Bishop, Claire. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Londres: Verso, 2012.

Bishop, Claire. Installation Art. Londres: Tate Publishing, 2005.

Carrillo, Jesús & Bravo, Laura eds. Tendencias del arte, arte de tendencias: a principios del siglo XXI. Madrid: Cátedra, 2004.

Cullen, Deborah ed. Arte ≠ vida. Actions by artists of the Americas 1960-2000. Nueva York: El Museo del Barrio, 2008.

Fournier, Lauren (ed). Fermenting Feminism. Laboratory for Aesthetics & Ecology. 2017.

Haraway, Donna. Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno. Traducción de Helen Torres. Bilbao: Consonni, 2019.

Jones, Amelia & Heathfield, Adrian (eds). Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Bristol, Chicago: Intellect, 2012.

López del Rincón, Daniel. Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología. Madrid: Akal, 2015.

Stubrin, Lucía. Bioarte. Poéticas de lo viviente. Buenos Aires: Ediciones UNL, Universidad Nacional del Litoral, 2021.

Taylor, Diana. El archivo y el repertorio: el cuerpo y la memoria cultural en Las Américas ; traducido por Anabelle Contreras Castro. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.

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

Vason, Manuel. Encounters: Performance, Photography, Collaboration. Bristol: Arnolfini, 2007.

Warr, Tracey & Jones, Amelia (eds.). El cuerpo del artista; traducido por Carmen Franch Ribes. Londres: Phaidon Press Limited, 2006.

Artículos:

D'Emilia, Dani & Chávez, Daniel B. "Ternura Radical es..." *Hysteria! Revista*. [online]. 2015. Disponible en: <https://hysteria.mx/ternura-radical-es-manifiesto-vivo-por-dani-demilia-y-daniel-b-chavez/>

Gómez-Peña, Guillermo. "En defensa del arte del performance". *Horizontes Antropológicos*. 2005, vol.11, n.24, pp.199-226.

Hauser, Jens & Strecker, Lucie. "On Microperformativity". *Performance Research*, 25:3, 2020: 1-7.

Martinez Ruiz, Israel Antonio. "Bio-arte. Notas sobre las relaciones entre el arte, la biología y la ciencia tecnológica." *Revista Salud en Chiapas*, Vol 3, 2017. pp 102-112.

Recursos audiovisuales:

-Akers, Matthew & Dupre, Jeff (dir.), *Marina Abramovic: The Artist is Present* [documental], 2012.

-*Art Exchange Project*. Manuel Vason. [página web] Disponible en: <https://www.manuelvason.com/artexchange/>

-Jodorowsky, Alejandro (dir.), *La Montaña Sagrada* [película]. 1973

-Parajanov, Sergei (dir.), *El color de la granada* [película]. 1968

-Riedelsheimer, Thomas (dir.), *Rivers and tides* [documental sobre Andy Goldsworthy]. 2003