

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes
Programa de Artes Plásticas

PRONTUARIO

TÍTULO DEL CURSO	:	Temas de la práctica artística contemporánea (Estudio de las diversas instancias relacionadas al comienzo de una carrera profesional en las Artes Plásticas).
CODIFICACIÓN	:	ARTE 4998
CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO	:	45 horas / Tres créditos.
PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUIMIENTOS:	:	ARTE 3911- Fundamentos de las Artes Visuales I: Bidimensionalidad ARTE 3912- Fundamentos de las Artes Visuales II: Tridimensionalidad ARTE 3913- Fundamentos de las Artes Visuales III: Cuarta Dimensión
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:		
<p>Estudio de las diversas instancias relacionadas al comienzo de una carrera profesional en las Artes Plásticas.</p> <p>Curso de orientación teórico-temática que trata temas relacionados con la práctica artística contemporánea que pueden variar por semestre. El curso es de créditos variables y el estudiante se puede matricular hasta tres veces si es ofrecido a un crédito o una vez si se ofrece a tres créditos. Para que cumpla con el requisito del componente medular del programa de artes plásticas, el estudiante debe completar tres créditos. Este curso está proyectado para invitar conferenciantes locales e internacionales, ya sean artistas, teóricos, filósofos o estudiosos del arte contemporáneo, desde una perspectiva multidisciplinaria.</p> <p>Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida y en línea. “De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.”</p>		

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso el (la) estudiante:

1. Reconocer un panorama de las estrategias utilizadas para la incursión en el circuito profesional de las Artes Plásticas Contemporáneas.
2. Redactar documentos relacionados a la práctica artística.
3. Entender los paradigmas de la imagen del artista contemporáneo.
4. Utilizar métodos multi e interdisciplinarios como alternativas expresivas a través de sus propiedades conceptuales y estéticas.
5. Identificar métodos de divulgación artística.
6. Organizar logísticas de presentación a través de procesos tanto tradicionales como experimentales; así como a través de nuevas tecnologías y las redes sociales.
7. Analizar obras de arte contemporáneas específicas que concuerden con las premisas exploradas en clase.
8. Elaborar procesos de crítica madura y reflexiva en torno a su obra y la de otros/as.
9. Ampliar su educación visual a través de la diversidad de estilos de presentación.

- **Libro de Texto Principal**

No tiene.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:

<i>Tema</i>	Distribución del tiempo		
	Presencial	Híbrida	En línea
I. Tema 1 1.1 El portafolio o “dossier” del artista (virtual y/o físico). Componentes y diseño. 1.2 -Carta de intención o propósito; Para empleo o para exhibición. 1.3 -Curriculum vitae (CV, Hoja de vida o resumé): Tradicional o creativo.	7.5 horas	7.5 horas 3 presenciales y 4.5 en línea	7.5 horas

<p>1.4 -Obras – Imágenes de las obras</p> <p>1.5 -Estructura de la ficha técnica de una obra (Título, medio, medidas, año, descripción.)</p> <p>1.6 -Organización de documentos que evidencien logros profesionales.</p> <p>1.7 -Estilos para construir bibliografías (APA, MLA, etc.)</p> <p>1.8 -Almacenaje y métodos de embalaje de obras.</p>			
<p>II. Tema 2</p> <p>2.1 Investigación creativa</p> <p>2.2 Mind Maps</p> <p>2.3 Diagrama fractal</p> <p>2.4 Transversalidad</p> <p>2.5 PIDAR-Planteamiento de la Investigación, Datos, Análisis, Resultados</p>	7.5 horas	7.5 horas 3 presenciales y 4.5 en línea	7.5 horas
<p>III. Tema 3</p> <p>3.1 Producción creativa</p> <p>3.2 Materialidad-exploraciones tribológicas</p> <p>3.3 Ángel Otero Manifiesto</p> <p>3.3.El taller del artista</p>	7.5 horas	7.5 horas 3 presenciales y 4.5 en línea	7.5 horas
<p>IV. Tema 4</p> <p>4.1 Manejo de la entrevista profesional (trabajo, estudios, ayudantías, internados etc.)</p> <p>4.2 Relación del artista con el circuito del Arte: organizaciones, galerías y museos.</p>	7.5 horas	7.5 horas 3 presenciales y 4.5 en línea	7.5 horas
<p>V. Tema 5</p> <p>5.1 Estrategias para valorar y ubicar obras en el mercado.</p>	7.5 horas	7.5 horas 3 presenciales y 4.5 en línea	7.5 horas

VI. Tema 6 6.1 Propuesta para exposición – -Diseño de exposiciones -Invitación, comunicado de prensa y promoción, cartel y catálogo. 6.2 Proyecto dirigido. Tema de selección individual.	7.5 horas	7.5 horas 3 presenciales y 4.5 en línea	7.5 horas
Total de horas contacto	45 horas	45 horas (18 presenciales = 40% y 27 horas a distancia = 60%)	45 horas

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:

Presencial	Híbrido	En línea
<ul style="list-style-type: none"> • Conferencias del profesor • Lecturas • Trabajos en grupo • Tareas individuales • Actividades de avalúo • Actividades prácticas • Presentaciones orales <p>Todas las anteriores están contempladas en cuanto a que:</p> <p>Las clases se compondrán de una parte teórica desarrollada por el profesor a través de conferencias con presentaciones visuales. Complementarias a éstas, se efectuarán sesiones de crítica y debate acerca de las obras de algunos de los artistas protagonistas en los temas del curso, acerca de las lecturas propuestas para algunos de los temas y sobre proyecciones audiovisuales (documentales o fragmentos de películas) relacionadas con el contenido del curso, las cuales se</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Módulos instruccionales en línea • Lecturas de artículos profesionales en línea • Videos instruccionales • Trabajos en grupo • Tareas individuales • Actividades de avalúo • Actividades prácticas • Presentaciones orales • Videoconferencias asincrónicas y sincrónicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Módulos instruccionales interactivos • Lecturas de artículos profesionales en línea • Videos instruccionales • Trabajos en grupo • Tareas individuales • Actividades de avalúo • Actividades prácticas • Presentaciones orales • Videoconferencias asincrónicas • Reuniones sincrónicas

efectuarán para la mejor comprensión del mismo.		
---	--	--

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:

Recurso	Presencial	Híbrido	En línea
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej. Moodle)	Institución	Institución	Institución
Cuenta de correo electrónico institucional	Institución	Institución	Institución
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Bocinas integradas o externas	No aplica	Estudiante	Estudiante
Cámara web o móvil con cámara y micrófono	No aplica	Estudiante	Estudiante

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

Presencial	Híbrida	En línea
Asignaciones20%	Asignaciones	Asignaciones y
Proyectos individuales de investigación..... 20%	de presentación virtual20%	actividades asincrónicas.....20%
Presentaciones orales.....20%	Proyectos individuales de investigación 20%	Proyectos grupales.....20%
Trabajos reflexivos.....20%	Presentaciones orales.....20%	Participación en foros de discusión.....20%
Proyectos grupales de investigación.....20%	Trabajos reflexivos.....20%	Trabajos reflexivos.....10%
	Proyectos grupales de investigación en línea.....20%	Presentaciones orales virtuales.....10%
	Total.....100%	Reuniones sincrónicas.....20%
		Total.....100%

Total.....100%		
ACOMODO RAZONABLE:		
<p>Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. 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 el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno 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, éste 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.</p>		
INTEGRIDAD ACADÉMICA		
<p>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.</p> <p>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.</p>		
NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL		
<p>“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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.</p>		

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cuantificable: A(4)-F(0), W, F*,

BIBLIOGRAFÍA

Baron, Cynthia L. 2004. Designing a Digital Portfolio. 2nd ed. CA: New Riders / Voices that Matter.

Barret, Terry. 2017. Why Is That Art? Aesthetics and Criticism of Contemporary Art. 3rd Ed. Oxford University Press.

Bayles, David (Author). Orland, David. (Author). 2001. Art & Fear: Observations on the Perils (and Rewards) of Artmaking. London / NY: Image Continuum Press.

Brophy, Maria. 2017. Art, Money & Success: A complete and easy-to-follow system for the artist who was not born with a business mind. CA: Son of the Sea, Inc.

Cornell, Lauren. Hartel, Ed.(editors). 2015. Mass Effect: Art and the Internet in the Twenty-First Century (Critical Anthologies in Art and Culture Book 1). Cambridge, MA: MIT Press.

Diez, A., & Salazar, J. (2018). Capa a capa: Historia en las paredes. In Fins a Cota D'Affecio. IVAM.

Ganz Blythe, Sarah. Martínez, Andrew. (Editors). 2018. Why Art Museums? Cambridge, MA: MIT Press.

Evans, David (editor). 2009. Appropriation: from Duchamp's Readymades to Feminist and Postcolonial Critique. Whitechapel Documents of Contemporary Art series. Cambridge, MA: MIT Press.

Foster, Hal. 2020. Brutal Aesthetics. The A W Mellon Lectures Series. NJ: Princeton University Press.

Gocsik, Karen. Adan, Elizabeth. 2019. Writing About Art. NY/London: Thames & Hudson.

Gupta, Anita. 2020. How to Handle a Crowd: The Art of Creating Healthy and Dynamic Online Communities. NY: Tiller Press.

Huff, Cory. 2016. How to Sell Your Art Online: Live a Successful Creative Life on Your Own Terms. NY: Harper Design.

Jiménez, I. (2018). Intervalos (Operating Systems) 1998-2018. Intervalos, confines y territorios.

Jarque, Fietta. 2017. Cómo piensan los artistas. Lima, Perú: Fondo de Cultura Económica.

Lupton, Ellen. Lipps, Andrea. (Editors). 2018. The Senses: Design Beyond Vision. NJ: Princeton Architectural Press.

Munari, Bruno. 2019. Design as Art. NY: Penguin Classics.

Newhouse, Victoria. 2005. Art and the Art of Placement. NY: The Monacelli Press.

Peiró, J. B. (2008). Los límites de la pintura: Miguel Mont.

Perec, G. (2002). Especies de espacios (2 ed.). Montesinos.

Rosewall, Ellen. 2013. Arts Management: Uniting Arts and Audiences in the 21st Century. Oxford University Press.

Saltz, Jerry. 2020. How to be an Artist. NY: Riverhead Books.

Williams, Gilda. 2015. How to Write about Contemporary Art. NY/London: Thames & Hudson.

Referencias Electrónicas

Calvo Santos, M. (s.f.). El gran vidrio: cuando la obra se rompió durante un traslado, Duchamp la declaró concluida. Historia-Arte.Com. Recuperado el 24 de abril de 2021 de <https://historia-arte.com/obras/el-gran-vidrio>

Carmona Bosch, A. (2010). Mayagüez 1966-1971: Edad de Oro de Las Artes Plásticas En Puerto Rico. Recuperado el 25 de abril de 2021 de <http://www.mayaguezsabeamango.com/archivos/historias-final/332-mayagueez-1966-1971-edad-de-oro-de-las-artes-plasticas-en-puerto-rico>

Deleuze, G. (1987). ¿Qué es el acto de la creación? Recuperado el 19 de mayo de 2021. <http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/110/70>

Directorio de artistas: Zilia Zánchez (2021). Recuperado el 25 de abril de 2021 de <https://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/sanchez-zilia>

La doble rendija (2014). Física Cuántica En La Red. Recuperado el 25 de abril de 2021 de <http://www.fisicacuantica.es/la-doble-rendija/>

Películas y Documentales:

Abstract. Press, Richard (director). 2017 - 2019. Dos Temporadas. PBS. También disponible en Netflix. <https://vimeo.com/210061645>
https://www.youtube.com/watch?v=q_k8fVNzbGU
<https://www.youtube.com/watch?v=rKeFCd1j5BE>

Abstract Artists in Their Own Words (Four Episodes). BBC.

https://www.youtube.com/watch?v=05L_INjOI-U

<https://www.youtube.com/watch?v=Y3mZBmBP0nk>

<https://www.youtube.com/watch?v=Wysxlpz2CCM>

<https://www.youtube.com/watch?v=D7zS4FsK50M>

Art 21: Artists in their own Words (10 seasons):

<https://www.youtube.com/user/art21org>

Barbara Kruger

<https://www.youtube.com/watch?v=U3hyPEb2OU>

Eight (8) Artists advice to the young.

<https://www.youtube.com/watch?v=qyKXw24JX5g>

<https://channel.louisiana.dk/video/8-artists-advice-young>

Myrna Báez: La artista y su obra. Video de Irene Esteves Amador.

https://youtu.be/yje_Xb5pD_w

<https://www.fphpr.org/myrna-baez-audaz-exigente-y-valiente/>

Who the #&% is Jackson Pollock?

<https://www.vudu.com/content/movies/details/Who-the-is-Jackson-Pollock-/128192>

(Artículo complementario) Jackson Pollock –

<https://thehundreds.com/blogs/content/triumph-tragedy-jackson-pollock-story>

Capacitación técnica:

Cómo hacer un portafolio. (10 “tips” básicos):

<https://www.youtube.com/watch?v=YwexG7B7DyY>

Embalaje de obras de arte:

https://www.youtube.com/watch?v=KcCj5MK_HE8

How to Establish Yourself as an Artist (Ten Steps)

<https://www.youtube.com/watch?v=dedyrB5jswU>

How to Create a Personal Portfolio Website

<https://www.youtube.com/watch?v=1Prw90PRiJE>

Arte y cultura:

Andy Warhol Foundation <https://warholfoundation.org/>

Art Lex Dictionary of Visual Art www.artlex.com

Art Loss Register: database of stolen art www.artlost.com

Art Net www.artistnetwork.com/links.htm

Art Online www.artonline.net

En Foco, Inc. www.enfoco.org

International Center of Photography, NY www.icp.org

[Keith Haring Foundation. https://www.haring.com/](https://www.haring.com/)

NCAC: National Coalition Against Censorship www.nac.org

Revista digital Visión Doble www.visiondoble.net

Revista digital 80 Grados www.80grados.net

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, NY www.warholfoundation.org

The Burning Man Festival www.burningman.org

This is Colossal (Art, Design & Visual Culture) <https://www.thisiscolossal.com/>

Worldwide Arts Resources: A site of general art resources and information www.wwar.com

Museos – Colecciones en línea:

Fine Arts Museums of San Francisco www.famsf.org

Guggenheim Museums www.guggenheim.org

Harvard Art Museums www.artmuseums.harvard.edu

Hirshorn Museum www.hirshorn.org

Metropolitan Museum of Art www.metmuseum.org

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico www.museocontemporaneopr.org

Museo de Arte de Ponce www.museoarteponce.org

Museo de Arte de Puerto Rico www.mapr.org

Museo de Historia Antropología y Arte UPRRP <http://museoleccion.uprrp.edu/collections>

Museo del Louvre www.louvre.fr/louvre.htm

Museo Reina Sofía, Madrid www.museoreinasofia.es

Musée D'Orsay www.musee-orsay.fr

Museum of Modern Art, NY www.moma.org

The Brooklyn Museum www.brooklynmuseum.org

Tate Gallery & Museums www.tate.org.uk

The Morgan Library & Museum www.morganlibrary.com

The New Museum of Contemporary Art, NY www.newmuseum.org

Whitney Museum of American Art www.whitney.org

Diseñado y sometido por el Profesor Néstor Millán. Septiembre de 2020.