

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras / Facultad de Humanidades Departamento de Bellas Artes / Programa de Artes Plásticas

Fernando Paes fernando.paes@upr.edu

Arte 4971 y 4972 - Taller de investigación creativa I y II

6 horas semanales de investigación / Requisito: 9 créditos en una de las áreas de énfasis de la concentración en Artes Plásticas

- I. Descripción del curso
Curso final para todas las áreas de énfasis de la concentración de Artes Plásticas. Formulación por escrito de una propuesta de investigación creativa, creación de obras que la conforman y manifiesto final de conclusiones. Este curso se dará en el formato online con un encuentro presencial al final del semestre.
- II. "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."

II. Objetivos del curso

Al finalizar el curso el (la) estudiante:

1. demuestra reconocimiento y dominio de su proceso creativo a partir de la identificación de sus inquietudes, la definición conceptual de las mismas y estrategias de materialización de la obra.
2. identifica direcciones recurrentes en su obra ya sean temáticas o formales que se pueden definir y estructurar como investigaciones plásticas.
3. investiga de manera efectiva en torno a aquellas teorías que puedan sustentar el desarrollo conceptual de su proyecto
4. contextualiza su propuesta de investigación según el desarrollo de las tendencias en la historia del arte.
5. identifica y reconoce artistas contemporáneos y modernos que influyen en su proceso creativo.
6. redacta una propuesta de investigación creativa en la que demuestra profundidad y análisis de su proceso creativo enmarcado en la historia y teoría del arte.
7. redacta un currículum profesional utilizable en la búsqueda de trabajo o exhibición de su obra para integrarlo a la propuesta.

8. esboza una *declaración de artista* que sintetice teóricamente y de manera efectiva el proceso creativo y que sustente la producción plástica en desarrollo.
9. desarrolla estrategias de comunicación efectivas dentro del contexto de la crítica y análisis artísticos de sus propios trabajos y el de sus pares.
10. demuestra dominio de las destrezas específicas de investigación, los recursos efectivos de búsqueda e investigación teórica, estilo de redacción y referencias bibliográficas.
11. demuestra efectividad entre el manejo conceptual, formal y técnico de la obra así como su presentación final.
12. demuestra progreso en el desarrollo de la ejecutoria artística que culminará en la segunda parte del curso.

III. Contenido temático por unidad

Unidad I

Revisión de portafolios de estudiantes. Identificación de direcciones temáticas o formales recurrentes que se puedan definir y estructurar como investigaciones plásticas. IDEA > CONCEPTO > ESTIMULO

Unidad II

Discusión de ejercicios escritos dirigidos al reconocimiento y dominio del proceso creativo. PROCESO > ORGANIZACIÓN

Unidad III

Conferencia en torno a las destrezas específicas, las metodologías de investigación y los recursos de búsqueda relacionados a la historia y teoría del arte. METODOLOGÍA

Unidad IV

Acercamientos teóricos e históricos que puedan sustentar el desarrollo conceptual de su proyecto. ANTECEDIENTES

Unidad V

Sesiones de críticas y asesorías. CRITICA

Unidad VI

Conferencia sobre la estructura y estilo de redacción de una propuesta de investigación creativa. PROPUESTA ESCRITA

2 Unidad VII

Conferencia y discusión grupal en torno a las destrezas de comunicación y articulación de ideas y el manejo conceptual, formal y presentación de la obra plástica. ¿ESTOY COMUNICANDO BIEN MI IDEA?

Unidad VIII

Sesiones abiertas de críticas grupales con énfasis en las destrezas de comunicación y articulación de ideas y el manejo conceptual, formal y presentación de la obra plástica. CRITICA FINAL Y PRESENTACIÓN DE PORTFOLIO

III. Referencias

A. Requeridas:

1. Artículos y referencias según descritas en el bosquejo de contenido.

B. Sugeridas:

1. Stiles, Kristie, Selz, Peter. **Theories and Documents of Contemporary Art: A sourcebook of artist's writings**. 2nd edition. Berkeley: University of California Press, 2012.
2. Harrison, Charles, Wood, Paul. **Art in Theory: 1900-2000 Anthology**. Malden: Blackwell Publishing, 2003.
3. Werner Holzwarth, Hans. **Art Now, Vol.1-4**. Cologne: Taschen, 2013.
4. Nogueras, Celina. **Frescos**. Nueva York: Actar, 2011.

IV. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo (sujeto a cambios debido a visitas de artistas o visitas a museos y galerías u otras actividades)

18 de agosto | 20 de agosto

I.

ACOMODO RAZONABLE: 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.

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. Para velar

por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea 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.

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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA:

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso.

SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS

El Departamento de Bellas Artes, adscrito a la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, observa las más altas medidas de seguridad en el manejo de sustancias químicas y equipos cuya operación indebida puedan causar instancias que pongan en peligro la salud y seguridad de sus estudiantes, personal docente y no docente. Estas medidas están contenidas en los planes de seguridad del Recinto de Río Piedras que se encuentran en el enlace <https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2017/04/Planes-de-seguridad-RRP.pdf> así como en el Manual de Seguridad y Talleres de Bellas Artes Arquitectura (MaSAT) y que es una herramienta complementaria al Pro Ambiente para grama de Comunicación de Riesgos [OSHA 29 CFR Partes 1910 §1200; §242 §243 y 1926; §302- §304] de la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO, 2012). Es responsabilidad de los estudiantes, docentes y no docentes el conocer e implementar tales medidas en el cumplimiento de tareas académicas y extracurriculares, a fin de salvaguardar la salud y seguridad de la comunidad universitaria.

FIRMA DE LOS ESTUDIANTES

Se requiere la firma de todos los estudiantes conscientes de las medidas de seguridad luego de haber leído el prontuario

BIBLIOGRAFÍA

VII. Bibliografía LIBROS

Ades, Dawn. **Art in Latin America, The Modern Era: 1820- 1980**. New Haven: Yale U Press, 1993.

Aguilera Cerni, V. **Diccionario del arte moderno: conceptos, ideas, tendencias**. Valencia: Biblioteca, 1986.

Alberro, Alexander. **Conceptual Art: A Critical Anthology**. Boston: The MIT Press, 2000.

Asher, Donald. **From College to Career: Entry-Level Resumes for Any Major From Accounting to Zoology**. 2nd ed. San

10

Francisco: Wet Feet Press, 1999.

Atterberry, Giselle. **Design Essentials: a Handbook**. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

Barnet, Sylvan. **A Short Guide to Writing About Art**. 7th ed. New York: Longman, 2002.

Barnitz, Jacqueline. **Twentieth-Century Art of Latin America**. Houston: The U of texas Press, 2001.

Barthes. **La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen**. Barcelona: Paidós, 2001.

Batchelor, David. **Colour**. Boston: The MIT Press, 2008.

Berger, John. **Modos de ver**. Barcelona: Gustavo Pili, S.A., 2005.

Bijvoet, Marga. **Art as Inquiry: Toward New Collaborations Between Art, Science and Technology**. New York: Peter Lang Publishing, Co., 1997.

Broude, Norma, Garrard, Mary. **Reclaiming Female Agency: Feminist Art after Post-Modernism**. London: University of California Press, 2005.

Camnitzer, Luis. **Conceptualism in Latin American Art. Didactics of Liberation**. Houston: U of texas Press, 2007.

Casey, Edward. **Representing Place. Landscape Painting and Maps**. Minneapolis: The U of Minnesota Press, 2002.

Chilvers, Ian and Harold Osborne, eds. **The Oxford Dictionary of Art**. new ed. New York: Oxford University Press, 1997.

Chilvers, Ian. **A Dictionary of Twentieth-Century Art**. New York: Oxford University Press, 1998.

Cochrane, Diane. **The Business of Art**. Lakewood, NJ: Watson-Guption, 1988.

Cowen, Tyler. **Creative Destruction: How Globalization is Changing the World's Cultures**. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.

Crary, Jonathan. **Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture**.

Cambridge: The MIT Press, 2001. Crawford, Ted. **Legal Guide for the Visual Artist/the Professional's Handbook**. 2nd. ed. New York: Allworth Press, 1994. Crawford, Ted & Susan Mellon, Tad Crawford, Daniel Grant. **The Artist-Gallery Partnership: A Practical Guide to Consigning Art**. 2nd. ed. New York: Allworth Press New York, 1998.

11

Foster, Hal. **El retorno de lo real**. Madrid: Ediciones Akal, S.A., 2001.

Foster, Hal. **The Anti-Aesthetic**. New York: New York Press, 1998.

Goodman, Calvin. **Art Marketing Handbook**. Los Angeles: Gee Tee Bee: Los Angeles, 1991.

Gombrich, E.H. **The Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication**. London: Phaidon, 2000.

Grant, Daniel. **Business of Being an Artist**. New York: Allworth Press: New York, 1991.

Greenberg, Clement. **Art and Culture: Critical Essays**. Boston: Beacon Press, 1961.

Hadden, Peggy. **The Artist's Guide to New Markets: Opportunities to Show and Sell Art Beyond Galleries**. Lakewood, NJ: Watson-Guptill Publishings, 1998.

Harrison, Charles, Wood, Paul. **Art in Theory: 1900-2000 Anthology**. Malden: Blackwell Publishing, 2003.

Hall, Mary. **Getting Funded: a Complete Guide to Proposal Writing**. Portland: Portland State University, 1988.

Hopkins, David. **After Modern Art, 1945-2000**. New York: Oxford University Press, 2000.

Jackson, Zella. **The Art of Selling Art**. New York: The Consultant Press, 1988.

Jones, Amelia. **A Companion to Contemporary Art since 1945**. London: Blackwell (2006).

Katchen, Carole. **Promoting & Selling Your Art**. Lakewood, NJ: Watson-Guptill, 1978.

Kliment, Stephen A. & Hugh S. Hardy. **Writing for Design Professionals: A Guide to Writing Successful Proposals, Letters, Brochures, Portfolios, Reports, Presentations and Job Applications**. New York: W.W. Norton & Company, 1998.

Krauss, Rosalind. **The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths**. Cambridge: MIT Press, 1999.

Krauss, Rosalind. **Perpetual Inventory**. Cambridge: MIT Press, 2010.

Lagorio, Carlos. **Cultura sin sujeto. El dominio de la imagen en la postmodernidad**. Buenos Aires: Biblos, 1998.

Lang, Cay. **Taking the Leap: Building a Career as a Visual Artist**. San Francisco: Chronicle Books. 1998.

Lerner, Ralph & J. Bresler. **All about Rights for Visual Artists**. New York: Practising Law Institute, 2006.

12

Levin, David, ed. **Modernity and the Hegemony of Vision**. Berkeley: The U of California Press 1993.

Linton, Harold & Steven Rost. **Portfolio Design**. 2nd edition. W.W. Norton & Company: New York, 2002.

Marchant-Fiz, Simón. **Del arte objetual al arte del concepto: 1960-1974**. Madrid: Akal, 1990.

Marra, James L. **Advertising Creativity: Techniques for Generating Ideas**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1990.

May, Rollo. **The Courage to Create**. reprint ed. New York: W.W. Norton & Co., Inc., 1994.

McCann, Michael. **Artists Beware**. New York: Lyons & Burford, 1992

Melrose, Linda. **The Creative Personality and the Creative Process: a Phenomenological Perspective**. Lanhan, MD: University Press of America, Inc., 1989.

Mestey Villamil, Oscar. **Guía para orientar a los artistas y diseñadores en la organización de sus archivos personales**. San Juan: Universidad de Puerto Rico, Sistema de Bibliotecas, 1997.

Michells, Caroll. **How to Survive and Prosper as an Artist**. Henry Holt & Company: New

York, 1992.

Mirzoeff, Nicholas, ed. **Visual Culture Reader**. (2da. edición) Londres: Routledge, 2002.

Mitchell, W.J.T., **Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation**. Chicago: U of Chicago Press, 2005.

Mosaka, Tumelo & Annie Paul. **Infinite Island: Contemporary Caribbean Art**. Phillip Wilson Publishers, 2008.

Newhouse, Victoria. **Art and the Power of Placement**. New York: the Monacelli Press, 2005.

Noble, Richard. **Utopias**. Boston: The MIT Press, 2009.

Nogueras, Celina. **Frescos**. Nueva York: Actar, 2011.

Osborn, Alex F. **Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving**. 3rd Rev. ed. Hadley, MA: Creative Education Foundation, 1993.

Patin, Thomas and Jennifer McLerran. **Artwords: A Glossary of Contemporary Art Theory**. Westport , CT: Greenwood Press, 1997.

Persky, Robert. **The Artists Guide to Getting & Having a Successful Exhibition**. New York: The Consultant Press, 1995.

13

Robertson, Jack S. **Twentieth-Century Artists on Art: An Index to Writings, Statements, and Interviews by Artists, Architects, and Designers**. New York: G K Hall, 1996.

Rosenberg, Arthur & David V. Hizer. **The Resume Handbook: How to Write Outstanding Resumes and Cover Letters for Every Situation**. 3rd ed. Avon, MA: Adams Media Corporation, 1996.

Rossol, Monona. **The Artist's Complete Health and Safety Guide**. New York: Allworth Press, 1994.

Sayre, Henry M. **Writing About Art**. 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2001.

Smith, Constance. **Art Marketing 101: A Handbook for the Fine Artist**. 2nd. ed. F&W Publications: Cincinnati, 2000.

Smith, Rebecca. **Electronic Resumes & Online Networking: How to Use the Internet to Do a better Job Search, Including a Complete, Up-To-Date Resource Guide**. Franklin Lakes, NJ: Career Press, 1999.

Sontag, Susan. **Ante el dolor de los demás**. Madrid: Alfaguara (2003).

Stiles, Kristie, Selz, Peter. **Theories and Documents of Contemporary Art: A sourcebook of artist's writings**. Berkeley: University of California Press. Second edition, 2012.

Stoichita, Victor. **Breve historia de la sombra**. Madrid: Siruela, 1997.

Stoichita, Victor. **La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura**. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000.

Sturken, Marita, and Lisa Cartwright. **Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture**. Oxford: Oxford U Press, 2001. Sullivan, Graeme. **Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts**. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2004.

Supon Design Group, ed. **The Right Portfolio for the Right Job**. New York: Madison Square Press, 1999.

Velázquez Collazo, Edwin. **Individual o colectiva: guía del artista para organizar una exposición de arte**. San Juan: Nueva Cita Editores, 1995.

Wallace, Doris B. & H.E. Gruber. **Creative People at Work: Twelve Cognitive Case Studies**, reprint ed. New York: Oxford University Press, Inc., 1982.

14

Weintraub, Linda & Arthur Danto, Thomas McEvelley. **Art on the Edge and Over: Searching for Art's Meaning in Contemporary Society 1970's-1990s**. New York: Art Insights, Inc., 1997.

Werner Holzwarth, Hans. **Art Now, Vols.1,2,3 and 4**. Cologne: Taschen (2013).

White, Virginia. **Grant Proposal that Succeeded**. New York: The Plenum Press, 1993.

Wilson, Stephen. **Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology**. reprint ed. Cambridge: MIT Press, 2003. Zoya, Kokur & S. Leung, eds. **Theory in Contemporary Art Since 1985**. Maiden, MA: Blackwell Publishing, Co., 2004.

REVISTAS

Arte al Día, Argentina www.artaldia.com

Art in America, Estados Unidos www.artinamericamagazine.com

Art Forum, Estados Unidos www.artforum.com

Art Nexus, Colombia www.artnexus.com

Creativity Research Journal,

Estados Unidos

www.erlbaum.com

Journal of Creative Behavior,

Estados Unidos www.creativeeducationfoundation.org *Journal of Visual Art Practice*, Inglaterra

www.intellectbooks.co.uk

Leonardo, Estados Unidos <http://mitpress2.mit.edu>

The Futurist, Estados Unidos

www.wfs.org

SITIOS EN INTERNET

Lex Juris. Puerto Rico. Derecho de Propiedad Intelectual (Copyrights)

www.lexjuris.com/lexprointele.htm Información sobre diversos aspectos del ejercicio de la práctica profesional

www.artadvice.com Información sobre el

pronunciamiento de propósitos

para estudios graduados

(*statement of purpose*) o pronunciamiento artístico

(*artist's statement*) www.fulbright.co.uk/eas/studyus/postg_raduate/statement2.html

www.statemntofpurpose.com/colleges.html

<http://ls.berkeley.edu/art-hum/diversity/sop.html> www.artcyclopedia.com www.artehistoria.com
<http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>

MUSEOS

www.alternativemuseums.org www.artmuseums.harvard.edu www.drawingcenter.org
www.frick.org www.guggenheim.org www.hirshorn.org www.mapr.org www.metmuseum.org
www.moma.org www.morganlibrary.com www.museoarteponce.org
www.museocontemporaneopr.org www.museoreinasofia.es

