

Asignatura: Composición
Lenguaje Artístico: Artes Visuales
Especialidad Producción en Composición Experimental
5º Año
Carga horaria: 2HC Anuales.
Ciclo lectivo 2018
Profesores: Analía Geymonat, Teresita Miquelarena

Fundamentos

El lineamiento principal que atraviesa la especialidad es el **hacer experimental**, de modo tal que resultarán sustanciales la creación de un espacio idóneo para indagar los saberes propios del lenguaje plástico, su conceptualización en instancias previas y las fuentes motivadoras desde el componente interno (afectivo-mental) y de procedencia externa (registro actual de eventos y discurso).

En esta materia, la producción de textos culturales relativos a la imagen es el medio adecuado para reconocer y actualizar estrategias del discurso (como proceso de generación textual). En virtud de lo cual, la articulación con el espacio de otras asignaturas será vital y necesaria para complejizar y profundizar los procesos de realización personal, sea desde el tópico de la reflexión teórico-conceptual como desde el hacer mismo que involucra múltiples operatorias de sentido. Como expresa Van Oech: *el artista debe cumplir dos funciones: buscar la idea y realizarla*. La primera es conocida como visualización o conceptualización, de tal forma que el alumno pueda adaptar, comparar y cambiar patrones a fin de probar nuevos enfoques.

Así, el objeto de la enseñanza y el aprendizaje será la valoración y aplicación de la creación consciente, esto es la *producción intencional* y constructiva *de lo creado*, es decir, la *promoción de valores positivos* para el desarrollo social e individual.

Se considerará al *proceso creativo* diferenciado en fases:

Iº Fase: Visibilidad del Propósito.

IIº Fase: a) Acceso a fuentes de procedencia interna (aspectos de valoración cognoscente y afectiva),

b) Relevamiento de fuentes de procedencia externa (registro actual de eventos y discursos).

IIIº Fase: Imaginación y planeamiento de la producción material.

IVº Fase: Realización material del Producto.

Vº Fase: Evaluación del producto y de su inserción en la cultura.

Para la interacción pedagógica se tomará en cuenta la diferenciación de las fases del proceso creativo en a) Primarias (Fases I, II y III) y b) Secundarias (Fases IV y V), siendo la fase primaria la irrupción de información motivadora y la fase secundaria de elaboración del producto y evaluación de impacto social. Lo más importante para tener en cuenta en el acompañamiento pedagógico y en la propia práctica creativa es que en la fase primaria debe quedar fuera la crítica, y en la fase secundaria sí se admite el análisis de los componentes productivos y la evaluación de su pertinencia conforme a los objetivos planteados.

Así, a) y b) comprometen diferentes contenidos valorativos del estudiante: En a) receptividad, fluidez y ausencia de crítica; en b) análisis, profundización y elaboración. Por tanto la acción docente estará orientada en: a) motivación, presentación y acompañamiento en técnicas para la creatividad y en b) tarea de presentación de contenidos oportunos, promoción de descubrimiento de saberes, y co-evaluación (con el estudiante) de procesos y productos y de su inserción social.

Expectativa de logro:

- Se espera que el estudiante pueda explorar, desarrollar, valorar y profundizar los procedimientos creativos de construcción de la imagen visual, así como centrar sus logros no sólo en lo que receptan los espectadores sino también en el proceso que viven los hacedores al crear objetos e instalaciones especialmente pensadas para un espacio singular, estimando los cambios que experimentan al abordar por vez primera la singularidad de encuentro con el espacio abierto y el espacio público; innovando el proceso de hallazgo de soluciones creativas.

Objetivos específicos

- Valorar la información subjetiva en los procesos de creación de productos visuales.
- Estimar las necesidades y oportunidades que ofrece el contexto cultural.
- Convertir los elementos culturales en aportes para la producción.
- Reconocer y tratar bloqueos y debilidades en el proceso de consolidación del acto creativo.
- Desarrollar el pensamiento y la praxis de los productores en los espacios al aire libre, en búsqueda de nuevos caminos auto gestionados por el estudiante.
- Estimular iniciativas de producción de arte contemporáneo en el espacio público (site specific).
- Resolver situaciones de modo creativo probando nuevos enfoques.

Contenidos Temáticos

- **Espacio.** Espacio compositivo. Representación y realidad. Espacio Plástico y Espacio espectral. La relación de estos espacios. Diferentes situaciones: mural, ensamblaje, ambientación, instalación, performance, happening. El espacio de emplazamiento.
- **Creatividad** como proceso y como concepto: Sinectic, Tormenta de ideas, Arte-concepto, Biónica, Listado de atributos.
- Arte popular: La Máscara como artefacto cultural y dispositivo de representación. V.gr Alebrijes, Posadas, Judas y Calaveras o Calacas mejicanas y del Noroeste Argentino (Cultura de la Aguada, Santa María y Condorhuasi). Técnicas de construcción: cartonería.
- La Mancha, y el cuento como disparadores para la producción experimental. Composiciones espaciales: desde el automatismo gestual y accional hasta la concepción conceptual y controlada.
- Técnicas y materiales de producción como herramientas compositivas. La voz de los materiales como significantes del espacio compositivo: variantes tímbricas, decibilidad simbólica.
- Pensamiento Divergente: Aptitudes. La fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la sensibilidad para detectar problemas, la capacidad de elaboración y de transformación.
- El juego como producción experimental. Espacio mnemotécnico (importancia de la memoria como dispositivo afectivo-sensible)
- La música como lenguaje generador de atmósferas. Espacio sonoro: paisajes experimentales por exploración de sonidos, alturas y direcciones tímbricas.
- *Arte experimental*, Arte y Naturaleza. Concepto de Terreno en la gestación de espacios interiores/exteriores como mapa de una narrativa social dialógica.
- Teatro del Absurdo. Objeto absurdo/objeto extravagante. Conceptos de transitoriedad o permanencia en el tiempo. *Arte Efímero*. El espacio como huella de producción de presencias.

Tiempo

Se programa la creación de dos producciones por trimestre.

Evaluación

Se observarán los trayectos productivos y procesos creativos, las autoevaluaciones de los estudiantes y las producciones finales en el marco del proyecto generador

Criterio de acreditación de la materia

Los estudiantes deben realizar todas las consignas atravesando sus desafíos, interpretando sus propias búsquedas conceptuales y motivaciones expresivas, para llegar a un producto material que evidencie un tránsito creativo de adecuación entre idea y producto para alcanzar un acercamiento entre la mejor idea realizable y la mejor realización material posible.

Deberán alcanzar un promedio final de 7 puntos para la aprobación de la asignatura y evaluación en tiempo y forma de todas las instancias de producción.

Bibliografía

- ARANOVICH CLAUDIA. *Claudia Aranovich y el Terreno de Arte Experimental. Arte en espacios públicos. Esculturas e instalaciones*. Bs. As. Claudia Aranovich, editora, 2007.
- DAVIS, GARY A, SCOTT, JOSEPH A. *Estrategias para la creatividad* Buenos Aires, Paidós 1992. 354 pp. (Paidós Ecuador, 47).
- MASLOW, ABRAHAM. *La personalidad creadora*. Buenos Aires, Troquel, 1982. 480 pp.
- LOPEZ CHUHURRA O. *Estética de los elementos plásticos*. Barcelona 1971. Editorial Labor.S.A.154pp.
- ROTTER, E., KLANTE, D. *El juego y el elemento creador*. París 1972. Editorial Bouret.119pp.
- ROUQUETTE_R MICHEL LOUIS, *La creatividad*. Buenos Aires, Huemul, 1973, 139 pp.
- WAGNER, MARÍA. *Zapatos mágicos para la virtud*. Inédito
- VON OECH ROGER, *Como despertar la creatividad que todos llevamos dentro*. Ed. Selector S. A .México, D.F. 203pp.