

TALLER DE PRÁCTICA ARTÍSTICA INTERDISCIPLINARIA

FUNDAMENTACION

Desde hace ya más de veinte años, existe una tendencia a estrechar las distancias que separan los lenguajes específicos de cada una de las artes, para potenciar la expresión sintética e interdisciplinaria.

Construir de “**todos los lenguajes....el lenguaje**” (Espinosa, 1993), es uno de los más significativos paradigmas que transmiten las artes desde la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy. Sin que ello signifique un renunciamiento a los lenguajes propios de cada arte como objeto de acción, el hombre hoy se expresa mucho más “globalmente”, combinando de manera libre las distintas expresiones artísticas y sin miedo a violar reglas instituidas, para, en cambio, generar creativamente reglas instituyentes.

Hoy el Arte no se manifiesta como emergente de los talentos excepcionales que han marcado los conceptos instalados por la tradición, sino – y antes que nada- se sustenta en un tipo de “**manifestación inclusiva**”, más masiva que individual, que contiene dentro de sí correlatos transversales y retroalimentados de cada una de las diversas formas artísticas comprometidas en dicha manifestación.

En el campo específico de la educación, observamos que viejas y anquilosadas concepciones de la enseñanza artística, continúan concibiendo que sólo es posible enseñar Arte, a los alumnos poseedores de “**talento o tendencia natural**” para el arte. Conceptos de este tipo, operarían como elementos de juicio apriorístico, para definir la competencia o falta de competencia del estudiante; las Ciencias de la Cognición en su avance actual, demuestran que el Arte – igual que cualquier otro objeto de conocimiento – se desarrolla por medio del estímulo y de la educación, por lo cual, con adecuadas metodologías, cualquier niño o joven con “**talento normal**” puede alcanzar un grado artístico elevado y puede adquirir competencias válidas en el campo de su vocación.

Finalmente, y como problemática central de este análisis, podríamos observar el **rol social que la enseñanza de las artes combinadas tienen hoy.**

La falta de maestros y/o profesores especializados en cada disciplina artística, así como ciertos factores de tipo presupuestario y de grandes distancias en regiones apartadas y sin medios de transporte, hacen necesaria la presencia en el aula de un docente con competencias y habilidades múltiples, capaz de desempeñarse tanto en la música, la danza, el teatro como en la plástica, de acuerdo a las necesidades educativas, o de las características culturales del lugar donde se desempeña. De este modo, el docente resultará un “**gestor cultural**”, promoviendo la expresión libre y creativa, con identidad regional, integrando escuela y familia y en especial, potenciando las vocaciones de cada alumno.

El **Taller de Práctica Artística Interdisciplinaria** instala un espacio experiencial para la aplicación de las ideas arriba desarrolladas.

OBJETIVOS GENERALES

- Analizar las ideas y conceptos centrales que constituyeron paradigmas de referencia en los movimientos estéticos del siglo XX
- Adquirir criterios analíticos y fundamentación teórica sobre estos ejes paradigmáticos.
- Construir una conceptualización transversal de los lenguajes sonoros, visuales y corporales.
- Adquirir entrenamiento en la práctica interdisciplinaria utilizando estos lenguajes
- Realizar productos artísticos a partir de la integración de estos lenguajes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer los aspectos relevantes de las manifestaciones contemporáneas en Artes Integradas.
- Adquirir una aproximación sensoperceptual a los lenguajes corporales, sonoros y visuales.
- Conocer los códigos básicos del lenguaje sonoro contemporáneo para su aplicación en el aula.
- Transitar el espacio psico-emocional de la composición en tiempo real.
- Conocer las técnicas básicas de la improvisación musical.
- Alcanzar desarrollos creativos grupales e individuales en la producción artística integral.
- Aplicar los conceptos adquiridos a experiencias áulicas
- Concretar producciones sonoro-visuales-corporales en formato grupal.

CONTENIDOS

Unidad I

- Movimientos socio-políticos del siglo XX: desde la Bauhaus al arte experimental ; desde la expresión subjetivada a la expresión objetivada: la imagen sin significado, el sonido sin discurso musical, el movimiento corporal sin danza, el teatro sin juego dramático.
- Las concepciones integradas: danza-teatro, instalaciones sonoro-visuales, el sonido como promotor del gesto, el texto sin sintaxis.
- Tratamiento corporal: técnicas de relajación, estiramiento, articulación y expresión

Unidad II

- El Objeto (dispositivo múltiple) como unidad de discurso sonoro, visual, corporal. Correlatos e interlexicalidades en sus códigos y tipologías.
- El Objeto sonoro: su masa, sostén, duración. Objetos sonoros y discurso: enlaces texturales, melódicos y rítmicos.
- El Objeto visual animado: su forma, sostén, duración. Objetos visuales y discurso: texturas, espacialidad, rítmica.
- El Objeto corporal en movimiento: su forma, sostén, duración. Objetos corporales y discurso: texturas, especialidad, rítmica.
- El concepto de “Valor añadido” en la integración de lenguajes: de todos los lenguajes a la contrucción de un nuevo lenguaje.

Unidad III

- Objetos prototípicos y “Saliencias” en el discurso expresivo: correlatos y transversalidades en los lenguajes del cuerpo, del sonido y de la imagen.
- Objeto Sonoro Prototípico y Discurso: estructura y forma. Tipos de discursos.

- Objeto Corporal Prototípico y Discurso: estructura y forma. Tipos de discursos.
- Objeto Visual Prototípico y Discurso: estructura y forma. Tipos de discursos.

Unidad IV

-Composición en tiempo real: técnicas para la improvisación. Gestualidad individual versus gestualidad grupal. Estímulo versus respuesta espontánea.
El animador concertante.

-Creatividad: técnicas y recursos para la expresión abierta e integral. Didáctica y metodología de aplicación en el aula.

OBRA ARTISTICA PARA EXAMEN FINAL

Los alumnos realizarán un trabajo final en grupos de 6 personas, consistente en una "performance" en vivo, de creación original y basada en los contenidos de clase, aplicando artes integradas.

La obra tendrá una duración máxima de 10 ´ y mínima de 3´, la cual podrá ser presentada con o sin soportes tecnológicos.

La presentación se completará con una fundamentación teórica de lo realizado, de tipo grupal y con un máximo de 10 páginas y mínimo de 5, en letra 12 con interlineado doble, papel tamaño A4.

METODOLOGÍA

El seminario será encarado en formato taller, combinando clases de sustento teórico con aplicaciones prácticas.

Durante la cursada y para el dictado de clases se realizarán exposiciones teóricas a cargo del docente, con apoyo tecnológico en la visualización de filminas, diapositivas, videos y CD de audio.

En el campo de la aplicación práctica se usarán instrumentos musicales, pequeños aparatos, objetos sonoros de diversas fuentes , elementos de escenografía, vestuario,etc.

Como complemento de la tarea áulica, se visitarán por lo menos dos exposiciones pictóricas, dos conciertos y/o espectáculos audiovisuales (cronograma a confeccionar en función de la oferta realizada por los distintos ámbitos culturales de la Ciudad de Buenos Aires).

En concepto de realización final de la cursada, los alumnos realizarán una monografía de investigación teórica sobre diversos aspectos estéticos y filosóficos del arte integral contemporáneo.

EVALUACIÓN

Se realizarán dos evaluaciones a lo largo de la cursada:

- la primera consistirá en la realización de una monografía de investigación filosófico-estética sobre los movimientos de vanguardia del arte integral actual.
- la segunda consistirá en la aprobación de un parcial teórico-práctico consistente en la audición y reconocimiento de objetos sonoros y de su aplicación en objetos corporales y visuales.

Ambas instancias deberán ser aprobadas con 4 puntos de mínima.
Complementariamente los grupos constituidos para el proyecto final, deberán presentar el esquema básico del mismo, durante la cursada.

El examen final se rendirá presentando la obra grupal y un informe teórico de fundamentación de la misma, con defensa personal en vivo. Será aprobado con un mínimo de 4 puntos.

DURACION

Mínimo 2 meses de clases semanales de 4 hs. y máximo 4 meses de clases semanales de 4 hs. Opción intensiva: 1 semana de 48 hs. de clase

BIBLIOGRAFÍA

- Fichas de estudio dadas por la cátedra.
- Gadamer Hans-Georg . *La actualidad de lo bello* (2003). Piados, Barcelona.
- De Micheli Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Editorial. Madrid, España.
- Catálogo. Presentación y textos Bühler Joachim Salem. *Nueva música. Investigación y experimentos*. 1966. Munich, Alemania.
- Arizaga, Camps, Espinosa y otros.(1983) *Nuevas propuestas sonoras*. Buenos Aires: Editorial Ricordi.
- Barthes R. (1986) *Lo obvio y lo obtuso*. Buenos Aires: Paidós
- Chion M. (1993) *La Audiovisión*, Buenos Aires: Paidós
- Levi-Strauss Cl. *Mirar, escuchar y leer*. Buenos Aires: Editorial Siruela.
- Malbrán, Espinosa, Furnó. (1989) *Resonancias II: Estudio experimental del sonido*. Buenos Aires: Ed. Ricordi.
- Schaeffer P. (1988/96). *Tratado de los Objetos Musicales*. Madrid: Alianza Editorial. Madrid, España
- Schafer M. R. (1982) *Limpieza de oídos*. Buenos Aires: Editorial Ricordi
- Schafer M.R. (1990) *El nuevo paisaje sonoro*. Buenos Aires: Editorial Ricordi
- Kandinsky Vassily. *De lo espiritual en el arte*.
- K Meinel. GShonabel " *Teoría del Movimiento*" . Ed. Stadium Cap.V
- Espinosa Susana (2005) *Creación sonora en tiempo real* . En Revista Aula. España, Editorial Graó
- Espinosa, Susana. (2006) *Ecología y Educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro*. España, Editorial Graó.
- Lessing. Laocoonte. Librería Verruga. Madrid
- Souriau Etienne. (2004) *La correspondencia de las artes*. Fondo de Cultura Económica. México.

ORGANIGRAMA DE CLASES

FECHA	PROFESOR
27/3	ESPINOSA/ ETKIN
3/ 4	ESPINOSA/ ETKIN
10/ 4	VISITA MUSEO
17/ 4	ETKIN
24/ 4	ESPINOSA
1/ 5	FERIADO
8/ 5	ESPINOSA
15/ 5	ETKIN
22/ 5	ETKIN
29/ 5	ESPINOSA
5/ 6	ESPINOSA
12/6	ESPINOSA/PEREYRA
19/ 6	ETKIN/ ESPINOSA/FRONTERA
26/ 6	KOREMBLIT
3/ 7	KOREMBLIT
10/ 7	KOREMBLIT