

Seminario de articulación entre producción artística y producción teórica

(4 créditos)

Profesor: Hélio Ferverza

I. PROPUESTA

Estudiar métodos, conceptos y formas de articulación entre la creación artística y su producción teórica.

II. OBJETIVOS

- Este seminario tiene como finalidad la profundización del estudio de las relaciones entre la producción personal de los maestrandos, las nociones intrínsecas a esa producción y el contexto más amplio del arte contemporáneo con el objetivo de la realización de una maestría en el área de concentración *Creación en Arte y poéticas visuales*. Se realizará un recorrido en el campo del arte, en su concepción más amplia, que posibilite comprender y verificar la emergencia y el abordaje de conceptos operacionales propios a las producciones artísticas en un proceso de investigación.
- Promover el análisis de obras, de escritos de artistas y de la producción teórica de historiadores, críticos de arte y especialistas de otras disciplinas, visando contextualizar las producciones personales e identificar los conceptos actuantes en su investigación.
- Posibilitar el intercambio de experiencias entre los maestrandos, que deben prepararse para desarrollar sus proyectos de investigación con miras a la realización de su trabajo de tesis.

III. METODOLOGIA

Considerando que la especificidad de una investigación en el área de concentración *Creación en Arte y poéticas visuales* reside en el hecho de que su objeto de estudio es la propia producción artística en marcha, las nociones y referencias oriundas del campo artístico o de otras áreas serán identificadas a partir de esa producción. De la misma forma, teniendo en cuenta que la producción artística se encuentra en proceso de realización, las nociones y referencias también podrán ser alteradas o modificadas. Así, percibir o identificar y utilizar de una forma práctica esos conceptos y referencias en el trabajo artístico y en la escritura, así como comprender sus posibilidades, sus contribuciones, y su acción en la reflexión teórica y en las obras se encuentra en el foco del estudio de esta disciplina.

IV. CONTENIDOS

- Clases expositivas sobre algunas creaciones artísticas modernas y contemporáneas, contextualizándolas y estableciendo relaciones posibles con otras áreas.
- Análisis de la relación entre obras y escritos o entrevistas de algunos artistas, como por ejemplo, Hélio Oiticica o Allan Kaprow.
- Lectura y análisis en grupo de textos teóricos que contribuyan con el desarrollo de los contenidos de la disciplina.
- Análisis y referencias a tesis ya realizadas en otras universidades en áreas similares al área de *Creación en Arte y poéticas visuales*.
- Creación y realización de trabajos artísticos por parte de los maestrandos.
- Presentación por parte de los maestrandos de sus investigaciones en marcha.

V. EVALUACIÓN

Para la evaluación se solicitarán 2 trabajos:

- Trabajo 1:

Realización de un trabajo artístico personal especialmente para la disciplina, teniendo en cuenta el foco de estudio del maestrando. El trabajo deberá estar en condiciones de ser expuesto y será mostrado en clase. En ese momento el maestrando hará una presentación oral del trabajo, contextualizándolo en relación a su investigación y al campo artístico, explicitando el tema de su tesis, los conceptos relacionados, y la problemática involucrada en su producción. Para esa contextualización del trabajo, deberá mostrar una documentación o un conjunto de imágenes, explicitando su producción anterior. Se podrá utilizar el espacio del aula ó taller, pero también, y siempre que sea posible, podrán utilizarse otros espacios en el Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" o fuera de él (a combinar).

- Trabajo 2:

El maestrando deberá elaborar y entregar un texto sobre el trabajo artístico presentado, analizándolo teóricamente y situándolo en relación a su investigación y al campo artístico, explicitando el tema de su tesis y los conceptos relacionados. Deberá incluirse también la producción de dos artistas cuyas obras sean una referencia para la investigación en curso. Las producciones relacionadas deben poseer en su constitución al menos una noción que pueda ser identificada como siendo común al campo de la investigación. El análisis deberá observar puntos en común en el uso de esa noción, pero también puntos diferenciados. Es decir, debe tratar de identificar lo que hay de similar entre las obras observadas y su propia producción, pero también lo que hay de diferente y en lo que reside esa diferencia.

Este texto deberá tener un máximo de 6 páginas (formato A4 o menor, respetando las proporciones), incluir una bibliografía (máximo media página) y breve documentación (imágenes, esquemas, etc.) sobre la producción artística.

Criterios de evaluación:

La nota final se determinará mediante la suma siguiente:

Trabajo 1 (valiendo hasta 05 puntos) + Trabajo 2 (valiendo hasta 05 puntos).

Se observarán los siguientes criterios:

- Coherencia y capacidad de articular la reflexión teórica y la producción artística.
- Crecimiento crítico-analítico evidenciado en los trabajos escritos y presentaciones orales.
- Intelligibilidad en el desarrollo de los problemas planteados.
- Nivel general de conocimientos y capacidad de profundización de los mismos.
- Dedicación en la realización de los proyectos individuales.
- Adecuación, cuidado y discernimiento en el uso de procedimientos para la realización de los trabajos propuestos, con la finalidad de una resolución viable a las especificidades de cada propuesta ya las condiciones presentes.

BIBLIOGRAFIA

Libros:

- BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (org.). *O meio como ponto zero – Metodologia da Pesquisa em Artes Plásticas*, Porto Alegre, Ed. da Universidade, 2002.
- BUREN, Daniel. *Textos e entrevistas escolhidos (1967 – 2000)* / organização Paulo Sergio Duarte, Rio de Janeiro, Centro de Arte Hélio Oiticica, 2001.
- CABANNE, Pierre. *Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido*, São Paulo, Ed. Perspectiva, 1997.
- CARVALHO, Flávio de. *Experiência n° 2*, Rio de Janeiro, 2001.
- DUCHAMP, Marcel. *Duchamp du signe*, Paris, Flammarion, 1991.
- FAVARETTO, Celso. *A invenção de Hélio Oiticica*, São Paulo, EDUSP, 1992.

- FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (orgs.). *Escritos de artistas: anos 60 / 70*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2006.
- FERVENZA, Hélio. *O + é deserto*, São Paulo, Editora Escrituras, 2003.
- _____. "Formas da apresentação: experiência, autonomia, escritos de artistas". In: VINHOSA, Luciano & D'ANGELO, Martha (orgs.). *Interlocuções: Estética, Produção e Crítica de Arte*, Rio de Janeiro, Editora Apicuri, 2012.
- GUILLÓ, Anna. *Écrits d'artistes au XXe siècle*, Paris, Klincksieck, 2010.
- KAPROW, Allan. *L'art et la vie confondus*, Paris, Centre Georges Pompidou, Coll. Supplémentaires, 1996.
- KELLEY, Jeff. *Childsplay: the art of Allan Kaprow*, Berkeley / Los Angeles / London, University of California Press, 2004.
- OITICICA, Hélio. *Aspiro ao grande labirinto*, Rio de Janeiro, Ed. Rocco, 1986.
- _____. *Museu é o mundo*, Org. César Oiticica Filho, Rio de Janeiro, Beco do Azougue Editorial, 2011.
- PONGE, Francis. *La Fabrique du Pré*, Genève, Editions Albert Skira, 1971.
- SANTOS, Alexandre; SANTOS, Maria Ivone dos (orgs.). *A fotografia nos processos artísticos contemporâneos*, Porto Alegre, Unidade Editorial da Secretaria Municipal da Cultura, Editora da UFRGS, 2004.
- SEKULA, Allan. *TITANIC's wake*, Cherbourg-Octeville, Le Point du Jour Éditeur, 2003.
- _____. *Photography against the grain: essays and photo works 1973-1983*, Londres, MACK, 2016.
- SMITHSON, Robert. *El paisaje entrópico – Una retrospectiva 1960-1973*, Valencia, IVAM Centre Julio Gonzalez, 1993.
- SVENUNGSSON, Jan. *Écrire en tant qu'artiste*, Strasbourg, Haute école des arts du Rhin, 2012.
- *Textos sobre la obra de GABRIEL OROZCO*, CONACULTA / Turner Publicaciones S. L., 2005.
- TORRES-GARCÍA, Joaquín. *Universalismo constructivo – Tomos I y II*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.

Revistas:

- "Arte latino-americana: Manifestos, documentos e textos de época / I Bienal do Mercosul", *Continente Sul Sur* nº6, Instituto Estadual do Livro, Porto Alegre, 1997.
- CHATEAU, Dominique. "Langue philosophique et théorie de l'art dans les écrits de Marcel Duchamp", *Les Cahiers du M.N.A.M.* nº 33, Paris, Centre Georges Pompidou, 1990.
- DOMINO, Christophe. "Le discours à l'oeuvre (de la tradition à Holzer et Haacke)", *Artstudio* nº 15, Paris, 1989.
- KAPROW, Allan. "A Educação do Não-artista, Parte I", *CONCINNITAS - Revista do Instituto de Artes da UERJ*, Rio de Janeiro, nº 4, março 2003. Disponível em: www.concinnitas.uerj.br
- _____. "A Educação do An-Artista. Parte II. In: *Concinnitas - Revista do Instituto de Artes da UERJ*. Ano 5, n. 6, julho 2004, pp.167-181. Disponível em: www.concinnitas.uerj.br
- SMITHSON, Robert. "Um passeio pelos monumentos de Passaic, Nova Jersey", *Arte & Ensaios*, Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – EBA, UFRJ, ano XVII, número 19, 2009.

Catálogos:

- *Gabriel Orozco*, Los Angeles, The Museum of Contemporary Art, 2000.
- *Hélio Oiticica*, Paris, Galerie Nationale du Jeu de Paume, 1992.
- *Hélio Oiticica: the body of color*, The Museum of Fine Arts – Houston / Tate Modern – Londres, 2007.

Sites:

- Site Projeto Hélio Oiticica
<http://www.heliooiticica.org.br/home/home.php>
- Programa Hélio Oiticica
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/home/index.cfm>
- Site Allan Kaprow

<http://allankaprow.com/>