

PROGRAMA DEL TALLER PARALELO DE LIBRE ORIENTACIÓN ESTÉTICO-PEDAGÓGICO, JAVIER ALONSO, PARA EL AÑO 2017.

(Aprobado por el Consejo del IENBA por Res. N°42 del 9/6/2017)

INTRODUCCION

Desde 1987 el Taller viene aplicando una enseñanza basada en la abarcabilidad de diversos lenguajes de las artes plásticas. Estos lenguajes sirven como sostén para que el estudiante no quede sujeto a estructuras rígidas y que pueda conformar con amplios márgenes de libertad un proceso formativo con consecuencias estéticas y plásticas en un período de seis años. Estamos hablando, como se comprenderá, en lo que nos corresponde como Taller, de los tres últimos años de las carreras: Licenciatura en Artes: Artes Plásticas y Visuales; Artes/Dibujo y Pintura; Artes/Diseño Gráfico; Artes/Fotografía; Artes/Escultura y Volumen en el Espacio, Artes/ Cerámica y Artes/ Arte digital y electrónico.

Es necesario ampliar esta introducción para poder ubicarnos en relación a situaciones que emergen o se modifican ya sea en el plano de la enseñanza universitaria, como también en relación a la situación contemporánea de las actividades artísticas.

La Universidad y el País han sufrido transformaciones que hacen imprescindible la revisión de objetivos y contenidos del planteo original que hicieramos en 1987 y que se ha ido modificando sucesivamente.

Queremos decir con esto, que heredamos del siglo XX las aventuras artísticas y del conocimiento en general que se abrieron en el siglo XIX y se proyectaron consolidando posturas y planteando interrogantes que permanecen, sin ninguna duda en estos años ya transcurridos del XXI. Aventuras e interrogantes en un continuo, latente y desafiante, donde el arte y la sociedad se cuestionan, revisan sus rumbos.

Acontece todo esto en un contexto marcadamente experimental que sobre el fin del siglo XX y comienzos del XXI se torna cada vez más inestable y poco aprehensible. Situación esta que lleva a que las ideas, la sensibilidad, la expresión individual y colectiva se convoquen junto al sentimiento y la ética en una reformulación cargada de contradicciones.

A nuestro juicio, siendo una de las principales investigaciones de nuestro Taller, dadaístas y surrealistas en la entreguerra de 1919 a 1939 plantean escenarios provocadores que extienden los límites de las fronteras entre los lenguajes del arte y también de la relación *arte- ciencia* y *arte- comunicación*, y por sobre todo una nueva forma de pensarse como artistas y como hombres. Una nueva forma también de vincular la experiencia estética como vía de conocimiento y como acicate para la construcción de una nueva sociedad, más justa y más auténtica, y por lo tanto, más libre.

Partimos de la idea de que el aprendizaje estudiantil debe estar conectado directamente a los problemas generales de la sociedad y la cultura. Sin duda deberá conocer y manejar el dibujo, el color, el espacio, la materia, el volumen..., sin duda también podrá abordar diversidad de lenguajes con libertad y autonomía de criterios, de acuerdo a su inclinación e ideas, reconstruyendo un perfil profesional de un destino incierto en la sociedad contemporánea.

No somos ajenos a la herencia moderna ni a sus cuestionamientos como tampoco a su propia revisión.

El desdibujamiento del proyecto moderno, en tanto proyección ascendente al protagonismo social, económico, político, artístico, de ciudadanos y ciudadanas, trae como consecuencia un fuerte cuestionamiento a sus discursos y a sus prácticas que estamos obligados a su análisis y estudio a la hora de reflexionar y conformar nuestras propias líneas de trabajo. Es decir, nuestros propósitos y nuestros objetivos, así como el destino social de quienes hacemos arte.

En este cuestionamiento la obra personal es analizada bajo sospecha. En tanto objeto, es apropiado por el sistema transformándolo en una mercancía. El antídoto Dadaísta es el de reformular el Arte en toda su dimensión cultural. Los procesos adquieren para la Posmodernidad una dimensión más relevante que la obra tradicional.

Gran parte de la Modernidad coloca en la exaltación individual y la obra personal el sentido y los contenidos del arte no académico. Para los modernos la propuesta artística implica necesariamente un proceso esencialmente personal en el que lo propuesto, el "proceso" y la "forma", alcanza niveles propios de autonomía que permiten su inclusión crítica en la cultura, desencadenando experiencia estética en el más amplio sentido del término y con un marcado acento innovador.

Necesariamente entonces, la "forma" en su proceso y sus consecuencias debe contener valores que independientemente del autor jueguen un rol en el colectivo, colocando a los individuos en una experiencia personal e intransferible que por sus características potencia el pensamiento y las emociones a un nivel trascendente en la cultura.

El "moderno" confía en que la experiencia estética incrementa los niveles de comprensión sobre la propia persona y el colectivo.

El "moderno" se considera protagonista porque ejerce la libertad de pensamiento en tensión con los centros de poder en tanto estructuras de dominación. Su proyecto, en tanto innovador, abre caminos ampliando la visión del mundo.

En la situación actual el proyecto moderno no ha podido lograr una cultura de participación. Las contradicciones permanecen y promueven la desesperanza y el desarraigo. Nuestro país es un claro ejemplo. El grado de atomización de nuestro sistema formal de enseñanza, la poca participación de las artes en el mismo, nos muestran cuan alejados estamos de la utopía moderna.

Nuestra voluntad de permanecer en la Universidad obedece a que consideramos imprescindible el rol que la enseñanza tiene en cuanto articuladora de cultura.

La presencia del arte en las universidades, lejos de ser un elemento extraño y perturbador, se torna esencial para el logro de los objetivos de alcanzar una sociedad más libre y más justa. Los desafíos en este sentido se orientan a consolidar los proyectos que intentan afianzar al Área Artística en dos aspectos fundamentales: la incorporación de lenguajes artísticos aún no integrados a la Universidad y la profundización de la investigación, la creación, la enseñanza y la extensión.

LA FACULTAD DE ARTES ES UN PROYECTO EDUCATIVO TENDIENTE A LOGRAR ESOS OBJETIVOS.

ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS

Como está establecido en los Planes de Estudios de las carreras mencionadas, el Taller de Libre Orientación Estético-Pedagógica tiene el papel y la responsabilidad de orientar estética y metodológicamente la propuesta del estudiante. Para nosotros, entonces, es de vital importancia el papel gestor del estudiante en el sentido de que la currícula del Taller intentará aportar aquellos elementos conceptuales y críticos en un proceso donde el actor será el estudiante.

El objetivo fundamental del esfuerzo docente consiste en que el estudiante logre los mejores niveles creativos y técnicos vinculados con su propuesta estético-plástica personal.

Este proceso curricular comprende 3 años: 4º, 5º y 6º, en los cuales el Taller pretende lograr una progresiva y ordenada currícula en la que el estudiante manejará lenguajes y técnicas, así como el desarrollo de la creatividad. Estos elementos se tornarán evidentes en las sucesivas entregas de trabajos y reflexiones en el Proyecto de egreso.

Con las Áreas de lenguajes y técnicas, los Talleres Paralelos de Libre Orientación Estético-Pedagógica tenemos programas comunes que involucran a todas las Licenciaturas.

Este sistema de movilidad en la adquisición de conocimientos, desarrollo de investigaciones y creaciones, está conectado con la tendencia creciente en la Universidad de diversificación y tránsito horizontal.

El Taller organiza cuatro módulos distribuidos en los dos semestres anuales que abordan aspectos teóricos prácticos de las Artes plásticas y visuales con diferentes posibilidades de proyección en los tres niveles de cursos. Estos módulos están relacionados con las diferentes carreras, articulando las necesidades creativas del estudiante con aspectos prácticos, técnicos y expresivos.

1 - Cuarto año. Se organizará en cuatro módulos distribuidos en dos semestres, equivalentes a 50 créditos, tomándose el crédito como valor de 15 horas de actividad estudiantil presencial y domiciliaria, en acuerdo a los programas conjuntos de Áreas y Talleres Fundamentales.

2 - Quinto año. Se organizará en cuatro módulos distribuidos en dos semestres, equivalentes a 50 créditos, tomándose el crédito como valor de 15 horas de actividad estudiantil presencial y domiciliaria, en acuerdo a los programas conjuntos de Áreas y Talleres Fundamentales. El perfil de este año, a diferencia del cuarto, es que el estudiante trabajará en la consolidación de su propuesta estética y expresiva.

3 - Sexto año. El estudiante presentará un proyecto de egreso como establece el Plan de Estudios. El Taller apoyará a este proceso con cursillos (Áreas- TPLOEP) y con un seguimiento personalizado del mismo. En este caso, el estudiante hará 30 créditos en el Taller Fundamental y 20 créditos en el proyecto de egreso.

A lo cual, las carreras previstas por el IENBA tienen un total de 330 créditos equivalentes a 4.950 horas.

4 – Los módulos se organizan a partir de *objeto de estudio y práctica*. En cada módulo pueden existir talleres, ciclos, presentaciones especializadas, etc. El dibujo tiene fuerte presencia en 4to y 5to año, así como el color que habrá que profundizar y vincular con las intenciones estéticas del estudiante.

La duración de cada módulo es flexible, de acuerdo a las dificultades y/o avances del estudiante en el manejo expresivo, técnico y de lenguaje. Es así que un estudiante con escasos conocimientos y práctica de dibujo, deberá extender su tiempo de trabajo.

El módulo no compartimenta los conocimientos, ya que en su estructura participan, simultáneamente, varias herramientas de lenguaje y técnicas; por ejemplo a través de las técnicas gráficas de la monocopia, el grabado y el collage, las prácticas de dibujo son abordables con buenos resultados para el estudiante. También el taller de Imagen Digital, es un cursillo dirigido a consolidar el proceso estudiantil en lo fotográfico y lo gráfico.

Cada módulo tiene un tiempo de seguimiento y otro de evaluación que permite la optimización del trabajo docente así como el mejor rendimiento estudiantil. El seguimiento se llevará a cabo en forma coordinada con los docentes del Área Asistencial –en cada caso- y en el marco del programa elegido. La evaluación se realizará también de manera coordinada con las Áreas, así como su orientación estará dirigida a colaborar con el estudiante en aquellas circunstancias de estancamiento o de falta de asimilación del conocimiento, a través de procesos de recuperación.

5 – Para el pleno funcionamiento de los cursos del Taller Fundamental, y como está previsto en el Plan de Estudios, se deberán realizar cursillos y seminarios sobre los temas indicados en el programa con la participación de especialistas, creadores y teóricos del arte. La concreción de estos cursillos y seminarios han dado excelentes resultados hasta el presente, más allá y por fuera del programa de curso del Seminario de las Estéticas III para primer y segundo año.

6 – Es política de nuestro Taller favorecer el relacionamiento entre Talleres Fundamentales, Áreas, cursos del Primer Período de Estudios y actividades extra-universitarias, de modo de abrir instancias de intercambio que permitan un mayor contacto de procesos experimentales, de investigación, creación y extensión.

7 – En cuanto a las nuevas carreras, estas suponen, como ya dijimos, un esfuerzo de coordinación y planificación lo que implica consolidar los equipos docentes de los Talleres Fundamentales. El esfuerzo es lograr el objetivo de que efectivamente estas orientaciones se conviertan en elecciones auténticas de los estudiantes, favorecidos por un sistema de créditos que nos permitirá la movilidad horizontal.

8– Es política de nuestro Taller establecer la relación de las investigaciones y creaciones estudiantiles y docentes con las posibilidades de relacionamiento con el medio de origen central o de la Unidad de Relacionamiento con el Medio y La Comisión de Extensión. En este sentido el Taller fomenta la permanente participación del trabajo estudiantil y docente en contacto con el medio.

Programa específico.

4º año - Las actividades de este curso se centrarán en el plano, en el volumen y en el espacio; vale decir que se abordarán el amplio espectro que va desde el espacio pictórico, fotográfico y gráfico hasta el espacio tridimensional ocupados por la cerámica y la escultura como también lo que tiene que ver con la imagen virtual. Estos estudios de naturaleza práctica y teórica actuarán como mecanismo fuertemente conectados al autoconocimiento personal y como base para la articulación y desarrollo de un lenguaje propio.

Los programas de las Áreas serán el soporte tecnológico y de lenguaje, de los cuales nuestro Taller desarrollará los siguientes temas:

1. DIBUJO

- Estructura, relaciones entre las partes, composición I
- Concepto de armonía, sistemas armónicos I
- Volumen, naturaleza del espacio tridimensional, circulación y noción de profundidad I
- Movimiento, espacio real y espacio de representación I
- Sentido y significación de la obra de arte

2. COLOR

- Claroscuro, representación del volumen I

- Condiciones y capacidades estructurales del color
- Teoría de los contrastes I
- Textura I
- Volumen, materia y color I

3. **MATERIA**

- Naturaleza y posibilidades expresivas de los soportes I
- Tratamiento de superficie en el plano y en el volumen I
- Relación, materia y forma I
- Relación, materia y color I

4. **ESCALA**

- Espacio arquitectónico I
- Espacio urbano I
- Espacio íntimo I
- Escala y forma I
- Espacio y tiempo perceptivo

5º año - El programa tenderá aquí a los aspectos ya iniciados de aproximación al lenguaje y objetivos expresivos personales. Se trata de que el estudiante conforme una propuesta estética plástica y expresiva que defenderá en su proyecto de egreso, para lo cual los temas recurrentes en este año serán:

1. DIBUJO

- Estructura, relaciones entre las partes, composición II
- Concepto de armonía, sistemas armónicos II
- Volumen, naturaleza del espacio tridimensional, circulación y noción de profundidad II
- Representación de la profundidad
- Movimiento, espacio real y espacio de representación II
- Luz y sombra, espacio físico y espacio de representación
- Sentido y significación de la obra de arte

2. COLOR

- Claroscuro, representación del volumen II
- Teoría de los contrastes II
- Textura II
- Volumen, materia y color II

- Contenidos simbólicos de las formas y sus materias

3. **MATERIA**

- Naturaleza y posibilidades expresivas de los soportes II
- Tratamiento de superficie en el plano y en el volumen II
- Relación, materia y forma II
- Relación, materia y color II
- Lenguaje, materia, técnicas y expresión

4. **ESCALA**

- Espacio arquitectónico II
- Espacio urbano II
- Espacio íntimo II
- Espacio microscópico
- Escala y forma II
- Espacio y cultura
-

ASPECTOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL TALLER

- Metodología. No se establecen paradigmas preexistentes de naturaleza estética a seguir por el estudiante.
- Las premisas actúan como desencadenantes de procesos, cuyas consecuencias están relacionadas al crecimiento del estudiante.
- Las premisas salvo excepciones se renuevan cada año, en acuerdo a las realidades del emplazamiento estudiantil en la investigación, creación y extensión.
- Las problemáticas técnicas serán ampliamente estudiadas y practicadas como soporte de la expresión.
- La expresión estará relacionada en un contexto técnico y de lenguaje, donde la reflexión y el análisis forman parte importante del proceso.

PROBLEMAS CONCEPTUALES CONEXOS A TRATAR EN CLASES TEÓRICAS, CICLOS, SEMINARIOS Y OTRAS MODALIDADES.

- Concepto del arte en la Modernidad
- Modernidad en el Río de la Plata.
- El mundo prehispánico en Latinoamérica
- Las técnicas y la crisis de los lenguajes
- Arte, cultura y lenguajes de comunicación.
- Modernidad, posmodernidad y mercado.

- Arte y poder, problemas de diversidad y género.
- Arte y política: Arte y dictadura.
- Los derechos humanos y el arte. Dignidad humana.
- Arte y Lugar.
- Espacios virtuales y prácticas artísticas.
- Arte, Universidad y tendencias educativas contemporáneas.

Programa para Tercer año. Egreso.

Como establece el Plan de Estudios de la Licenciatura global y de las diversificadas:
"En el 6º año, se realizará el Trabajo Final de Egreso.

A los efectos de la evaluación de este Trabajo Final de Egreso, se constituirá un Comité Académico que considerará, además de los aspectos propios de la propuesta:

- El nivel de los conocimientos técnicos demostrados.
- La calidad de la producción artística de acuerdo a la ubicación estética del estudiante.
- Sin perjuicio de lo anterior, importará la proyección de la idea en relación al medio y la adecuación de su realización a las posibilidades técnicas y de infraestructura del IENBA.
- Adicionalmente, para ambos períodos y en caso de corresponder, se podrá tomar en cuenta el alcance y adecuación propositiva y práctica en los planteos de extensión - planificados o realizados - por el curso o el IENBA (...)"

En nuestro Taller organizamos lo establecido en el Plan, del siguiente modo:

- El estudiante elegirá el perfil de egreso que desee.
- Deberá presentar a principio de año un plan de trabajo, que podrá disponer de tutores elegidos dentro del Taller o fuera de él.

- El Taller Fundamental y las Áreas implicadas, le brindarán apoyatura docente para la concreción del proyecto de egreso de acuerdo a un cronograma de trabajo. El taller podrá actuar como tutor si el estudiante lo elige.
- Las Áreas de lenguaje, especialmente, seguirán teniendo una fuerte intervención con cursos de apoyatura hacia el proyecto del estudiante.
- Las Áreas y el Taller Fundamental presentarán antes del comienzo del año las ofertas tecnológicas y de lenguaje que puedan sostener con instrumental y docentes para la concreción del proyecto.

Cursos de apoyo opcionales

1- Expresión gráfica. Profesores invitados: Marcelo Carretto y Rodolfo Fuentes, especialistas que provienen del diseño y de la fotografía.

2- Curso de Imagen digital. Prof. Invitado Marcelo Carretto.

3- Taller Ensayo crítico. Se trata de una nueva exploración que el Taller realiza hacia el aprendizaje de la escritura académica. En 2016, contamos para ello con el dictado de clases de Melissa Ardanche, Asistente académica de Dirección y G2 de la Comisión académica de la CSIC.

Clases centrales dirigidas a toda la población estudiantil del Taller.

Han sido invitados especiales: Walter Tournier, Magali Pezzolano, Silvestre Peciar, Sergio Villaverde, Sandra Marroig, entre otros.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

- El Taller promoverá la planificación de actividades centrales de Extensión Universitaria en el Instituto, que en caso de ser aprobadas formarán parte curricular de las actividades estudiantiles.
- La participación de los estudiantes y docentes en los llamados que realice la Comisión de Extensión y la Unidad de Relacionamento con el Medio, reviste para nosotros gran interés.
- Las actividades de asistencia están contempladas en el Taller como trabajo curricular de campo con créditos asignados.
- El Taller promoverá desde el comienzo de los cursos planes de extensión para el Área de Artes del Fuego, de Artes Gráficas y de Foto-Cine y Video. Actividades que tendrán expresión a través de salidas exteriores de relacionamiento con el medio.

PROYECTOS ESPECIALES 2017

- La temática de los Derechos Humanos ha sido y es tratada en diversas acciones de investigación y extensión en nuestro Taller. En este sentido la línea de trabajo sobre "Dignidad humana" comenzó en el 2010, se proyectó hacia el 2011-12-13,14 y 15, participando en diferentes eventos Nacionales e Internacionales, *"Memoria y representaciones de expresiones artísticas del pasado reciente en Uruguay y Argentina"*, organizado por el Museo de la Memoria - MUME de Montevideo, la Asociación de Amigas/os del MUME, la Fundación Zelman Michelini y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de Buenos Aires.

En la misma participaron estudiantes, docentes y egresados.

La Comisión de Derechos Humanos de la Intendencia de Maldonado nos invitó a exponer en el Foyer del Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado, en el mes de diciembre y en el mes de enero del 2013 en el Castillo Pitamiglio en Las Flores y en la ciudad de Piriápolis.

En el 2013 se concretó una nueva exposición de "Dignidad Humana" en el Castillo Piria de Piriápolis, donde se incluyó a estudiantes del Proyecto de "Ampliación y diversificación de la enseñanza a nivel Nacional." Rocha.

En diciembre de 2015 se inauguró en el MUME y en la FZM una nueva exposición de Dignidad Humana, que permaneció instalada hasta marzo de 2016.