

Maestría en Arte y Cultura Visual

Facultad de Artes

2023

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. METODOLOGÍA

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, Helio Oiticica o Allan Kaprow.
- Lectura 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 preparado especialmente para la disciplina, teniendo en cuenta el foco de estudio del maestrando.

El trabajo se llevará a cabo teniendo en cuenta las limitaciones provocadas por la pandemia y las circunstancias de una presentación que se hará de forma remota y vía internet. Esto significa que el trabajo se presentará a través de su documentación. Según el tipo de trabajo y tema propuesto para la tesis, el maestrando podrá utilizar los espacios de su casa, taller u otra posible ubicación, para montar el trabajo y realizar su documentación. Dependiendo también de la especificidad de la actividad artística e investigación, se podrá presentar un proyecto detallado, un modelo fotografiado o un modelo virtual (a combinar).

Cuando este trabajo artístico se muestre en el Seminario, el maestrando hará una presentación oral de esta producción, contextualizándola 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. Las presentaciones tendrán una duración de 30 minutos y dispondremos de otros 30 minutos para observaciones, comentarios y preguntas.

- 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 coincidentes 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.

La entrega de este trabajo se realizará una vez finalizado el seminario, en una fecha que se acordará en clase.

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.
- Inteligibilidad 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:

- BRET, Cyrille. Robert Filliou et sa "recherche": les enjeux plasticognitifs de la Recherche sur l'origine, Québec, Les Éditions Intervention, 2010.
- BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (org.). O meio como ponto zero – Metodologia da Pesquisa em Artes Plásticas, Porto Alegre, Ed. da Universidade, 2002.
https://books.google.com.br/books?id=2iOgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- BOURRIAUD, Nicolas. Formes de Vie – L'art moderne et l'invention de soi, Paris, Editions Denoël, 2003.
- BUGEL, Clio. Páramo Beach – Conversaciones con Ernesto Vila, Montevideo: Fundación de Arte Contemporáneo: Casa Editorial HUM, 2009.
- BUREN, Daniel. Textos e entrevistas escolhidos (1967 – 2000) / organização Paulo Sergio Duarte, Rio de Janeiro, Centro de Arte Helio Oiticica, 2001.
- CABANNE, Pierre. Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido, São Paulo, Ed. Perspectiva, 1997.
- CARVALHO, Flávio de. Experiência nº 2, Rio de Janeiro, 2001.
- CHKLOVSKI, Victor. L'Art comme procédé, Paris, Éditions Allia, 2008.
- DUCHAMP, Marcel. Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1991.
- FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica, São Paulo, EDUSP, 1992.
- FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecilia (orgs.). Escritos de artistas: anos 60 / 70, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2006.
- FERVENZA, Helio. O + é deserto, São Paulo, Editora Escrituras, 2003.
- _____. "Formas da apresentação: experiência, autonomia, escritos de artistas". In: VINHOSA, Luciano & D'ANGELO, Martha (orgs.). Interloquções: Estética, Produção e Crítica de Arte, Rio de Janeiro, Editora Apicuri, 2012.
- _____. "Formas da apresentação: caturritas, linguagens, deslocamentos e uma grande distância tão próxima". In: Zanatta, Cláudia Vicari; Blanca, Rosa. Rotas/Rutas [recurso eletrônico]. Santa Maria: PPGART Editora, 2020.
<https://drive.google.com/file/d/1B4vIDmMOyfcUwiySs0ONJngH9CntBZsz/view>
- GROYS, Boris. Arte, Poder, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

_____. Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2015.

_____. Arte en flujo, Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2016.

- 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.

- MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles. Organização Felipe Scovino. Rio de Janeiro: Beco do Azogue, Coleção Encontros, 2009.

- OITICICA, Hélio. Materialismos, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2013.

_____. Aspiro ao grande labirinto, Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1986.

_____. Museu é o mundo, Org. César Oiticica Filho, Rio de Janeiro: Beco do Azogue Editorial, 2011.

- PONGE, Francis. La Fabrique du Pré, Genève, Editions Albert Skira, 1971.

- ROSLER, Martha. Clase cultural: arte y gentrificación, Buenos Aires: Caja Negra, 2017.

- 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.

_____. Fish Story, Dusseldorf: Richter Verlag, 2003.

- SMITHSON, Robert. El paisaje entrópico – Una retrospectiva 1960-1973, Valencia, IVAM Centre Julio Gonzalez, 1993.

- STEYERL, Hito. Los condenados de la pantalla, Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2014.

- 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.

- WALL, Jeff. Essais et Entretiens 1984-2001, Paris, Ecole Nationale Supérieure des BeauxArts, 2001.

Revistas:

- "Arte latino-americana: Manifiestos, 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 n° 15, Paris, 1989.

- FERREIRA, Gloria. "Emprestar a Paisagem-Daniel Buren e os limites críticos", Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Rio de Janeiro, EBA, UFRJ, n° 8, 2001.

- FERVENZA, Hélio. "Considerações da arte que não se parece com arte". Porto Arte n° 23, Porto Alegre, PPG em Artes Visuais IA-UFRGS, 2005.
<https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27922/16530>

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.heliooitica.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/>

- Site Tania Bruguera <https://www.taniabruquera.com/>

Maestrías y Doctorados en Poéticas Visuales

Mariana Silva da Silva

Maestría

Superfície do contato: fronteiras e espaçamentos <http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000583757&loc=2007&l=6bd0731765801a31>

Doctorado

Zonas de contato: ressonâncias da natureza no extraordinário
<http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001083756&loc=2019&l=65735121d2004538>

Claudia Zimmer de Cerqueira Cezar

Maestría

Meia paisagem e meia: algumas considerações sobre o semi-visível

<http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000707521&loc=2009&l=64b8562b2c734abc>

Doctorado

(Des)localização do meio e outras rotas: trânsito entre meios
<http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000951934&loc=2015&l=ca4b5e767e51f0e5>

Maria Raquel da Silva Stolf

Doctorado

Entre a palavra pênfil e a escuta porosa: [investigações sob proposições sonoras]

<http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000792925&loc=2011&l=bbc7a43bd68ff022>

Ricardo Moreno

Lanternas flutuantes: praticas artísticas de participação comunitária com habitantes das ilhas no bairro Arquipélagos em Porto Alegre, na era do Antropoceno

<http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001066683&loc=2018&l=520d86c7e6995d7a>

Daiana Schröpel

Instituto Allotria: ficcionalização documental e autoral na construção de projeções especulativas sobre o presente e o passado

https://sabi.ufrgs.br/F/N7M24AFSNSU17LX4A8LDH8NEHL16PJF18T2YDD8NJMT44A571B-07600?func=full-set-set&set_number=005199&set_entry=000001&format=999