

PROPUESTA ELECTIVA DE EDUCACIÓN Y PERMANENTE
TALLER DE MATERIALIDAD Y ESCENA
Facultad de Artes, UDELAR

DURACIÓN / CRÉDITOS Y CARGA HORARIA

30 hrs en sala / 35 horas en total.
10 clases de 3 horas.
Horario tentativo: Lunes de 15 a 18.

MODALIDAD

Presencial, taller con enfoque teórico-práctico

DESTINATARIOS

Estudiantes de la Facultad de Artes con interés en el trabajo con objetos (instalación, escultura, performance).

Cupo: 25 estudiantes

RESPONSABLE ACADÉMICO Y DOCENTES
Lucía Yañez, Fer Araya

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Materialidad y escena es un taller teórico práctico enfocado en la investigación crítica e histórica de materialidades en escena vinculadas a prácticas basadas en el cuerpo.

Se propone elaborar perspectivas interdisciplinarias del trabajo con objetos a partir de un campo conceptual que horizontalice la relación de todos los cuerpos de la escena a partir de lecturas y perspectivas orientadas a los ‘Nuevos Materialismos’ y la *Ontología orientada a los objetos*, explorando la agencia de los materiales y su capacidad de afectar y ser afectados por el cuerpo.

Se incentivará el formato de taller basado en prácticas de instalación, conceptualización y análisis crítico, con el fin de promover diálogos entre estudiantes -artistas plásticas y artistas escénicas-, formulando un espacio compartido para la creación artística y la experimentación práctica. Como cierre del curso, los estudiantes presentarán sus proyectos en una “ocupación” del espacio de la Facultad, donde se desplegarán las investigaciones desarrolladas durante el taller.

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

1. Desarrollar herramientas creativas para investigar las propiedades materiales, simbólicas y físicas de los objetos en relación con el cuerpo y la escena.
2. Fomentar la creación de propuestas escénicas híbridas e interdisciplinarias, que integren el uso de materialidades desde una perspectiva crítica vinculada al arte contemporáneo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Investigar las relaciones entre cuerpo, objeto y espacio desde una perspectiva interdisciplinar.
2. Desarrollar metodologías de creación colectiva a partir del uso de materialidades.
3. Analizar referentes históricos y actuales del arte escénico, la instalación y la performance para comprender sus estrategias de relación con los objetos y materiales.
4. Reflexionar sobre el compromiso ético y político en el uso de materiales, considerando su relación con el contexto ecológico, político y social actual.
5. Documentar procesos creativos a través de una bitácora con avances del proceso a través de textos, imágenes y otros archivos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Análisis histórico de la relación entre instalación y performance: del arte de los años 60 en EE.UU. al arte contemporáneo en el contexto latinoamericano actual.
2. *Lo otro, la cosa*: compromiso ético y político en la investigación con materiales.
3. Dramaturgia de objetos, estrategias de montaje y coreografías materiales.

BIBLIOGRAFÍA

- Bennet, J. (2010). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*
- Calderón, A. S. (2020). *La performatividad de las imágenes*. Santiago: Metales Pesados.
- Latour, B. (2008). *Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial.
- Fabiao, E. *Performance y precariedad*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES

CLASE 1

Introducción al curso, presentación de la propuesta y del programa.
Reconocimiento y presentación de los intereses del colectivo.
Cuestiones técnicas y logísticas del cuidado del espacio en el trabajo con objetos.
Resolución de dudas.

Práctica:

Desarrollar una introducción al trabajo con materiales desde una perspectiva somática. Se centrará en el tono, peso y propiocepción con objetos de la sala o de los estudiantes.

- Observación del espacio y del cuerpo/objeto. Relación material. Traslados con el objeto. Tecnologías, usos, formas. Espacio imaginal. Residuo, resto.

CLASE 2

Teórica:

Se presentará algunas conceptualizaciones claves para el curso:

- Ensamble, alianza objeto-sujeto. Teoría del actor-red, Bruno Latour; Materia vibrátil, Jane Bennet.
- Dramaturgia de objetos y coreografías materiales

Se estudiarán algunos ejemplos: Hammam/AWA de Javiera Peón-Veiga

Práctica:

Conformar grupos de tres personas (mínimo).
Pensar alguna materialidad para trabajar durante el curso considerando algunos criterios de *posibilidad material* (acceso, cuidado del espacio, traslado). Listar algunas materialidades de interés.

Elaborar un texto con las siguientes preguntas:

- ¿Dónde está presente esta materialidad?, ¿Cómo funciona, cómo es el ciclo, la evolución, el devenir de esa materia?
- ¿Cuál es su origen, cómo se produce/accede?, ¿Cuáles son sus características, sus técnicas?
- ¿Qué implicaría trabajar escénicamente con esa materia? ¿Cómo se podría vincular con el cuerpo?
- ¿Cómo se vincula con la sociedad, con lo contemporáneo?

Encargo/tarea:

Crear una bitácora del proceso con el texto creado como primer documento.

Leer extracto de 'La performatividad de las imágenes'. Llevar a la siguiente clase la materialidad elegida.

CLASE

3

Teórica:

Conceptualizar algunas relaciones entre visualidad y performance a partir del texto 'La performatividad de las imágenes' de Andrea Soto Calderón.

Ejemplos: One Minute sculptures, Erwin Wurm, 1997.

Práctica:

Crear una secuencia de acciones o una coreografía material con el objeto/material seleccionado. La idea es producir imágenes materiales o escenas breves, a partir de procesos de duración: 1 minuto, 3 minutos, 6 minutos, 15 minutos.

Extraer datos del texto de la clase anterior y aplicarlos a la investigación del material elegido:

- Imaginar escenas, Describir imágenes: ejercicio de imaginación y especulación material a partir de la descripción de escenas o acciones *probables, posibles, improbables, imposibles*.
- Creación de un *prompt* para arte generativo con DALL-E como herramienta documental y disparadora de nuevas ideas escénicas. Se enseñará y ejemplificar el uso de esta aplicación de libre acceso.

CLASE

4

Teórica:

Analizar el trabajo con materiales en otros campos artísticos. Trazar un recorrido histórico sobre el surgimiento de la instalación y la performance, desde los 60 en Estados Unidos hasta el contexto latinoamericano del arte contemporáneo actual.

1. Yoko Ono, 'Dream come true'. (1960-1971).
2. Joseph Beuys, 'I Like America and America Likes Me', 1974 Galería Block, Nueva York. 'Titus / Ifigenia' 1969. Frankfurt, Alemania.
3. Sylvia Palacios Whitman, 'Alrededor del borde / Around the edge', 2021. Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Chile.
4. Pina Bausch, 'Palermo, Palermo' 1989. Tanztheater Wuppertal.
5. Luis Garay, 'Futuros Primitivos' 2015. Ciclo Entrá. Buenos Aires, Argentina
6. Ayara Hernandez, 'En la sombra de un elefante'. 2018. Ciclo Montevideo Danza, Uruguay.

CLASE 5. Variación de la forma, universos posibles.

Práctica:

Composición de escenas monocromáticas y universos materiales según color, textura, categoría; "cosas verdes", "cosas líquidas", "cosas pinchudas". Luego se pondrán en relación:

- Según los materiales disponibles, se podrán intercambiar materiales
- En los grupos, los objetos se dispondrán en el centro del espacio y cada uno de los participantes intervendrá la composición a partir de gestos, acciones, montajes.

Práctica:

Consignas de trabajo en grupo: crear una instalación colectiva, elaborar una coreografía de acciones a partir de formatos de relaciones materiales: 1) Sala de Exposiciones, 2) Escenografía, 3) Escena de cine, 4) Paisaje, 5) Un basural/acumulo.

Compartir conocimientos en relación, hacer un recorrido por los procesos del grupo.

El objetivo es observar y analizar los formatos y estéticas de disposición y relación entre materiales: las relaciones entre los objetos en las obras a partir del análisis de medios, técnicas y formatos, con foco en las formas de representación/presentación, montaje, escala, repetición, distancias, niveles.

CLASE 6-8. Proceso de creación

CLASE 9.

Práctica:

Revisión e intercambio de los procesos de creación.
Afinar el cierre de los procesos, hacer las últimas pruebas.
Feedback intermedio y ajustes.
Montaje y ensayo en el espacio asignado

Curaduría colectiva: pensar el recorrido y los tiempos de duración de los procesos creativos. Organización logística.

CLASE 10. Ocupación y cierre

Presentación pública de los proyectos desarrollados.

Reflexión conjunta sobre el proceso, evaluación colectiva del taller y cierre del curso.

Trabajo

final:

Reunir la documentación del proceso de creación, hacer un texto analítico breve usando algunos de los conceptos tratados en el curso.