

Programa de curso.
Arte Conceptual y arquitectura
AQ-0127

Escuela de Arquitectura.
Universidad de Costa Rica.
Prof: Dr Manuel Zumbado R
Requisitos: Optativo.
Créditos:
Horas semanales: 4 horas clase, 2 extra clase.
Ciclo: 1-2023
Curso: 25% Virtual. 75% Presencial

Descripción del curso.

Curso 25% Virtual. 75% Presencial

. Este curso pretende explorar a través de sus orígenes históricos y su desarrollo evolutivo, las distintas manifestaciones y modos del arte conceptual como medios fundamentales para el arte contemporáneo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Así mismo, busca fomentar las posibilidades expresivas de los estudiantes de arquitectura en esta práctica estética mediante proyectos individuales o colectivos que discutan críticamente los límites y configuraciones de estas manifestaciones artísticas y sus aplicaciones en el espacio Arquitectónico.

Objetivo general.

Conocer los elementos y la historia de la instalación y el arte conceptual como manifestaciones que favorecen la conjunción e interacción de distintos medios y materiales en el contexto de la intervención espacial y sus aplicaciones en la arquitectura, con el fin de llevarlos a la práctica por medio de proyectos individuales sustentados en la libertad expresiva en todos los ámbitos técnicos, espaciales y contextuales, Utilizando en este curso particular el eje temático de “La Colonialidad”, como elemento disparador de alternativas epistemológicas de nuestro acervo cultural .

Objetivos específicos.

- Comprender elementos teóricos de los principios que sustentan los conceptos de La Decolonialidad y sus autores
- Comprender la historia y los antecedentes históricos del arte conceptual y la instalación.
- Conocer los elementos técnicos y los procesos insertos en dichas prácticas artísticas y sus contrapartes en la arquitectura.
- Dominar técnicas y tecnologías idóneas para la ejecución de un anteproyecto artístico.

- Analizar El elemento de Expresión (tema) y su relación con el uso discursivo del espacio y la interacción con el espectador como factores a tomar en cuenta en la práctica de la instalación y el arte conceptual.
- Realización de una propuesta conceptual individual o colectiva.

Contenidos del curso.

Antecedentes: Dadá y surrealismo. (Duchamp, Schwitters, Klein)

Antecedentes: Grupo Fluxus. (Naum Jum Paick, Wolf Vostell)

Historia contemporánea a partir de 1965. (Kaprow, Land Art, Povera)

Estado de las prácticas de la instalación y el arte conceptual en Costa Rica.

El concepto, las metodologías y el anteproyecto como elementos de diseño en la instalación.

Técnicas y tecnologías.

El uso estético y político del espacio en la arquitectura. (Intervenciones)

Estética de la recepción, el papel del público.

Procedimiento metodológico.

A través de lecturas, clases y trabajo práctico se pretende direccionar los contenidos y sus respectivos objetivos. Así mismo, se busca dar seguimiento a proyectos específicos desde su inicio hasta su materialización. El profesor será guía en este proceso analítico y de producción. Dentro de los objetivos metodológicos se encuentra incentivar al estudiante para que, usando sus propios recursos, entienda y aporte criticidad a las propuestas técnicas y conceptuales tanto propias, como las de sus compañeros.

Se ha impartirá clase 1 día por semana de manera virtual, utilizando, las herramientas provistas en el aula virtual de METICS, en la cual se han habilitados insumos en video, algunos realizados por mi persona o en otros casos mediando material del internet, específicamente de Youtube, escogido de manera cuidadosa para complementar los aspectos contemplados en el programa, toda esta actividad se ha realizado de manera asincrónica y luego en el espacio virtual en sesión Zoom de manera sincrónica generamos foros de discusión sobre el material suministrado. Además hemos estado trabajando de manera muy cercana en tres espacios virtuales Whatsapp para trasegar algunos datos de coordinación y conexión de los estudiantes a una carpeta de Google Drive para suministrar textos o material teórico.

En el espacio virtual de Whatsapp hemos aprovechado de manera simultánea con el Zoom en el foro grupal para hacer entregas parciales, revisiones y entregas finales de proyectos, y así hacer las observaciones y comentarios pertinentes para el enriquecimiento de los estudiantes.

Cronograma de actividades.

Presentación del curso e introducción teórica de los contenidos a trabajar. Semana 1.

Primer proyecto: relación teórica y propuesta de investigación personal. Semana 2-7

Segundo proyecto anteproyecto sustentado en el marco teórico visto y su relación con un estudio de caso. Semana 8-11

Tercer proyecto. Propuesta final expresiva libre. Semana 12-16.

Proyectos del Curso

Proyecto 1

Luego de trabajar con los textos asignados sobre Descolonialidad, se entregará un texto de 3 páginas con un análisis sobre una obra latinoamericana y se responderá:
Cómo en esta obra latinoamericana se plantea la Decolonialidad o Descolonialidad?

Proyecto 2

Estudio de Caso se buscará un artista referente, y se hará una exposición de 20 minutos para la clase de cuales han sido los razonamientos y disparadores de interés sobre el o la artista seleccionada. además de un texto de una página con el mismo razonamiento,

Proyecto 3

después de haber desarrollado los dos proyectos anteriores, se espera el o la estudiante haya encontrado algunas buenas herramientas para desarrollar su propia propuesta instalativa o trabajo conceptual.
esto se desarrollará en una técnica libre (contemporánea) en un espacio libre, preferiblemente fuera del espacio de la Escuela de Arquitectura. para experimentar propuestas alternativas a nuestros espacios.

Evaluación

Primer proyecto: 25%

Segundo proyecto: 25%

Tercer proyecto: 35%

Participación y presencialidad: 15%

Bibliografía

Gombrich, E. (1995). *La historia del arte*. Editorial Diana S.A. de C.V.

Danto, A. C. (2013). *Qué es el arte*. Espasa Libros, S.L.U.

Riemschneider, B., & Grosenick, U. (2002). *Arte de Hoy*. Tashen

Pallasma, J. (2014). *La mano que piensa*. Editorial Gustavo Gili, SL.

Atkins, R. (2013). *ArtSpeak, A guide to the contemporary Ideas, movements, and Buzzwords 1945 to the Present* (3.ª ed.). Abbeville Press Publishers.

Mignolo Walter , Sobre Descolonización/Descolonialidad, una vez más,
<http://waltermignolo.com/sobre-descolonizaciondescolonialidad-una-vez-mas/>, 2007

Dussel Enrique, Filosofía de la Cultura y la Liberación, México, Pensamiento propio UACM, 2006

Santiago Castro-Gómez, Ramón Grosfoguel, El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2007

Hinkelammert Franz, EL DIOS MORTAL: LUCIFER Y LA BESTIA La legitimación de la Dominación en la Tradición Cristiana, Elsa Tamez/ Saul Trinidad (editores): Capitalismo: violencia y anti-vida. La opresión de las mayorías y la domesticación de los dioses. EDUCA. Centroamérica.. San José, 1978, Tomo I, p. 199-313

Mignolo Walter, La Idea de America Latina, España, Gedisa Editorial, 2005

Grosfoguel Ramón, LA DESCOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: DIÁLOGO CRÍTICO ENTRE LA VISIÓN DESCOLONIAL DE FRANTZ FANON Y LA SOCIOLOGÍA DESCOLONIAL DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, Artículo.

Jaques Alison, otros, .Vitamin 3D, Alemania, Editorial Phaidon. 2009

Assassin Sylvie, El arte del Paisaje, México , Atrium Internacional de México 2009,

Bishop, Claire. Installation Art. Londres: Tate Publishing, 2010.

Buskirk, Martha. The contingent object of Contemporary Art. Massachusetts: MIT Press, 2005.

Christov-Bakargiev, Carolyn. Arte Povera. Londres: Phaidon Press, 2005.

Dorfles, Gillo. Últimas tendencias del arte de hoy. Barcelona: Ed. Labor, 1976.

Guasch, Anna Maria. El Arte último del siglo XX. Del Postminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Editorial, 2000.

Kastner, Jeffrey. Wallis Brian. Land and Environmental Art. Londres: Phaidon Press, 2005.

Osborne, Peter. Conceptual Art. Londres: Phaidon Press, 2005.

Reiss, Julie. From Margin to Center: The Spaces of Installation Art. Massachusetts: MIT Press, 2001.

ACTA DE ENTREGA DEL PROGRAMA DEL CURSO
Profesor Manuel Zumbado R
Curso Instalación y arte conceptual AP- 6039