

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en: a) Escultura b)

Grabado c) Pintura o d) Medios Múltiples - Plan 2014

Asignatura: DIBUJO IV

Régimen de cursado: Cuatrimestral (1er cuatrimestre)

Categorización de la materia: Procesual

Aceptación de estudiantes externos: se aceptan 2

Equipo Docente:

Prof Titular: DI PASCUALE Lucas - <u>lucasdipascuale@unc.edu.ar</u>

Prof. Asistente: GÓMEZ, Jéssica Agustina - jessica.agustina.gomez@unc.edu.ar

Adscriptas: Duli de la Vega

Ayudantes alumnas: Nuria Ferreyra

Vías de contacto de la cátedra:

Aula virtual Dibujo IVG

Distribución Horaria:

Cursado: Jueves 15 a 19 - Aula Museo, Pabellón Crespo

Consulta: Jueves 13 a 15 – cita previa - Aula Museo, Pabellón Crespo

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación de la materia:

A partir de investigar vínculos entre el dibujo y prácticas artísticas contemporáneas arribamos a un programa de trabajo que desmonta el dibujo en sus aspectos –siguiendo las ideas de montaje y desmontaje desarrolladas, entre otros, por Didi Huberman– para proponer ejercitaciones que enfatizan algunos de esos aspectos en particular como una estrategia de reconocimiento y profundización de los mismos. Un programa donde abordamos los aspectos del dibujo desde su entrecruzamiento permanente y desde una enumeración que siempre es provisoria.

Proponemos este desmontaje del dibujo en dos series de aspectos. Por un lado están aquellos que —tanto desde la tradición como desde lo contemporáneo— aparecen como **aspectos comunes o plurales** a diversas prácticas: técnica, modelo, acción, relato, montaje, color y contexto. Por otro lado, consideraremos aquellos aspectos que son **singulares** a determinadas prácticas. Si bien

podríamos pensar estos aspectos singulares como un listado infinito, nombramos algunos sólo a modo de ejemplo: testimonio, colectivo, científico, homenaje, azar y cuerpo.

En definitiva, estaremos proponiendo la práctica del dibujo como un cruce entre aspectos plurales y aspectos singulares; inmersos en ese cruce nos interesa que cada quien pueda abordar búsquedas de "sentido" en su propia práctica artística.

Vamos a pensar ese espacio de cruce entre diversos aspectos del dibujo como un espacio topológico, siguiendo el concepto de topología abordado entre otres por Boris Groys¹ y Martí Peran².

Lo que distingue al arte contemporáneo del de momentos anteriores es sólo el hecho de que la originalidad de una obra de nuestro tiempo no se establece de acuerdo a su propia forma, sino a través de su inclusión en un determinado contexto, en una determinada instalación, por medio de su inscripción topológica. Boris Groys

Un espacio topológico es aquel en el que todos sus componentes mantienen entre sí una continuidad cualitativa. A diferencia de una geometría topográfica que se preocupa por calibrar las distancias entre los distintos enclaves de un espacio, la geometría topológica subraya las equivalencias y las convergencias entre la disparidad de elementos que entran en juego. Martí Perán

Búsquedas de "sentido" emparentadas de múltiples maneras con el accionar de compañeras y compañeros. Cada producción está, en gran medida, compuesta a partir de la existencia de producciones precedentes, contemporáneas y futuras.

Pensamos también que cada práctica participa de ese espacio topológico donde se cruzan diversos aspectos del dibujo mediante acciones que, lejos de ser unívocas, se dan en una relación dialéctica de estrategias y tácticas; aquí recurrimos a conceptos propuestos por Michael De Certau en La invención de lo cotidiano.³³

La estrategia postula un lugar susceptible de ser circunscrito como algo propio y de ser la base desde la que administrar las relaciones con una exterioridad....

....llamo táctica a la acción calculada determinada por la ausencia de un lugar propio. Por tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Michael de Certau

Proponemos indagar aspectos a partir de la técnica del dibujo como aspecto fundamental en el sentido que la propuso Walter Benjamín en en *El autor como productor*: El concepto de técnica

-

¹ GROYS, Boris, 2008, en la antología Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University Press, (pps. 71-80). Publicado en: lapizynube.blogspot.com

² PERAN, Martí, Hay lugar pase, (Yamandú Canosa)

³ DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano (v.1) Artes de hacer. Cap. III: "Valerse de: usos y prácticas". Universidad lberoamericana. Departamento de historia. Instituto tecnológico y de estudios superiores de Occidente, México, 2007. pp. 35-48. Publicado en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, de Paloma Blanco, Jesús Carillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (comp.), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. (pp. 398-404).

representa el punto dialéctico inicial a partir del cual es posible superar la oposición estéril entre forma y contenido.⁴

En definitiva, indagamos ese espacio topológico de convivencia (plural-singular) como una manera de aproximarnos (a veces intuitivamente) a nociones de "sentido" que habitan nuestra práctica artística. Considerando estas aproximaciones como una búsqueda permanente, como un continuo que no sólo excede la materia y la licenciatura, sino que también se constituye desde un saber que siempre está ligado a un desconocimiento.

Organizamos nuestro programa mediante una serie de ejercicios prácticos, experiencias y lecturas que alimenten esa búsqueda mediante la realización colectiva de un **ensayo.**

Desde la práctica del dibujo proponemos que el ensayo es una experiencia / es hermano de la poesía / no tiene limitaciones temáticas / el tema puede ser algo a descubrir / es lúdico / es fragmentario / no busca la verdad / es crítico / contradictorio / indisciplinado / es deriva / está contagiado de otras prácticas / es un espacio abierto / es intuitivo o racional o ambas situaciones al mismo tiempo / es una forma de expandir el conocimiento / es arriesgar supuestos, exponer intuiciones, mostrar estados de avance y construir relaciones / es discriminar qué, cuándo, dónde observar y qué herramientas utilizar para registrar y analizar lo recabado / es un oficio donde construir conocimiento / es una práctica colectiva, situada y construida a partir de y para una comunidad disciplinar pero posible de ser comunicada, discutida y puesta a prueba en relación con otros espacios de saber / es sensibilidad para captar detalles que pueden ser relevantes / es creatividad para generar relaciones inadvertidas / es una práctica persistente articulada con reflexividad / no es acumulativo, no progresa, no va hacia ningún lugar del que no pueda volver en cualquier momento / ensayar impulsa el deseo de seguir probando

Ensayar es dialogar con una idea. Es permanecer en una zona estimulada por inquietudes y preguntas, sin apresurarse en intentar respuestas. Ensayar es experimentar sospechas, intuiciones, negaciones.

Ensayar es trazar un mapa o una constelación. Una figura de la cual desconocemos su forma final. Ensayar es ir de un punto al otro, esparcir, dispersar. Avanzar —o retroceder— en cada tramo supone un descubrimiento. Ensayar es imaginar la apariencia de ese mapa o esa constelación. Es también, arriesgarse a recorrerlo.

Ensayar es un modo de conocer las aristas de aquella idea con la que iniciamos a dialogar.⁵

⁴ BENJAMIN, Walter, El autor como productor. Fotocopia a partir de un ejemplar de Ediciones Godot

⁵ Las fuentes de esta escritura fragmentaria sobre ensayo son: ADORNO Theodor W. *El ensayo como forma*. Ediciones Ariel, 1962. GIORDANO, Alberto. *El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina de los 80*. Santiago Arcos Editor, 2015 MATTONI, Silvio [Reseña sobre] *Alberto Giordano, Modos del ensayo. De Borges a Piglia*. Orbis Tertius, 11(12), 2006. ROMANO, Carolina. *Una perspectiva sobre la investigación en artes. Puntos de partida y preguntas acerca de un problema abierto*, Material didáctico de la Materia Taller de Investigación en Artes: Aula Virtual de la Asignatura, Córdoba, 2017.

2- Objetivos:

Conceptualizar la práctica del dibujo mediante el desmontaje de sus aspectos.

Ejercitar el análisis, la lectura y la crítica de trabajos propios y de pares.

Propiciar búsquedas de «sentido» que habitan en cada práctica artística.

Habitar la escritura como un espacio de producción.

Experimentar el montaje en relación a la producción-circulación artística.

Pensar la generosidad como sentido del hacer universitario.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Aspecto Plurales: Modelo, Técnica, Acción, Relato, Montaje, Color y Contexto

Entendemos por **modelo** a todo cuanto es replicado. Al dibujar, el modelo puede estar de cuerpo presente, podemos apelar a la memoria y desde luego que también al olvido. Modelo es una manzana, un paisaje o un cuerpo, así como también el hacer de otras y otros, e incluso mi propio hacer, mis dibujos como modelos de mis dibujos. Quienes dibujamos, desarrollamos de por vida la práctica de dibujo con modelo. El modelo es importante como punto de partida; no así, como lugar de llegada.

Entendemos por **técnica** al conjunto específico de materiales, procederes, participaciones, decisiones y descubrimientos que conforman una producción artística. Solo aquello que desconocemos —lo más importante en una obra de arte— queda por fuera de la técnica a la que ese desconocer le debe su existencia. Todas las técnicas, y algunas especialmente, tienen la capacidad de traer lo desconocido. Un ejemplo, aquellas que incorporan el azar o que convocan participaciones otras sin acotarlas a decisiones ya tomadas.

Entendemos por **acción** al hacer que ocasiona —o participa en— la existencia de una pieza artística. Si bien las acciones y performances son en sí mismas piezas artísticas, el dibujo —al igual que toda producción— lleva implícito una serie de acciones. Las mismas pueden manifestarse de una manera evidente o mantenerse en segundo plano, borroneadas por otros aspectos que han sido enfatizados en el trabajo dado a conocer. Algunos dibujos se caracterizan por resaltar fuertemente aquella acción mediante la cual fueron generados, puede ocurrir que el desborde —característico de toda obra de arte— que sucede en el espectador, lo produzca el descubrimiento de la misma antes que el dibujo como resultado. Suele pasar que las acciones se hacen más evidentes en la medida en que se distancian de aquellas *clásicas* que propone la práctica del dibujo.

Entendemos por **montaje** a los vínculos que se proponen entre distintas partes de una pieza o de una exposición. Es la copresencia de diferentes aspectos, espacios y energías que ocurre entre fragmentos mediante relaciones de continuidad, de choque o de vacío.

Entendemos por **relato** a toda narración, sea esta formal, literaria o de cualquier tipo, que se manifiesta en una producción artística. Puede ser en relación a su propia existencia, o traer historias que acontecieron —o no— en otro momento y lugar, puede que estén a la vista en detalle o que simplemente dejen traslucir su presencia. Hay historias que afloran en la distancia del espectador. Favorecen la presencia del relato determinados soportes y formatos que juegan con la aparición del tiempo. El relato siempre sucede solidario al ritmo.

Proponemos al **color** como uno de los aspectos plurales del dibujo. Un aspecto que históricamente ha estado ligado sobre todo a la pintura, y si bien esta suele reclamar la propiedad sobre el color, consideramos que desde hace tiempo de manera progresiva y actualmente con mucha potencia, existe una práctica del dibujo donde el color tiene un marcado protagonismo. De más está decir que los límites entre pintura y dibujo suelen ser borrosos.

Entendemos aquí por **contexto** al conjunto de situaciones –también estrategias– en relación al espacio y tiempo, que rodean a una práctica determinada. Estas situaciones aparecen en relación a la producción como así también a la circulación. A la hora de abordar la circulación es importante tener en cuenta aquellas prácticas del dibujo que se desarrollan por fuera del campo específico del arte, aun cuando ese campo pueda incorporarlas como propias.

Referencias artísticas:

Serie de retratos, **David Hockney** (Bradford, Inglaterra 1937)

El vuelo de Lévi, Irene Kopelman (Córdoba 1974)

Oeste61, Daniel Lorenzo (La Plata, 1984)

Diseños 3D de Rosana Fernández (Villa María, 1979)

Dibujos mínimos, Natalia Blanch (Córdoba, 1970)

Dibujos borrados, Nicolás Balangero (Córdoba, 1980)

Re-trato y Proyecto para un memorial, Oscar Muñoz (Popayán, Colombia 1951)

Banderas, Fábrica de Estampas (Buenos Aires, 2010)

Untitled, Marijn van Kreij (Middelrode, Holanda, 1978

El frío va a pasar, Valeria Conte Mac Donell (Buenos Aires , 1977)

He Got Game, Robin Rhode (Sud Africa, 1976).

El siluetazo, Acción colectiva (Buenos Aires 1983)

Las que llevan, Cecilia Afonso Esteves (Buenos Aiers, 1977)

Objetos de Marisol San Jorge (Córdoba 1972)

Mamá, Belén, Anto, Agus y yo, Estefanía Clotti, (Rosario, 1985)

Magnetita, Wanda Bustos, (Córdoba, 1996)

¿Cómo es tu radio?, Elisa O'Farrel (Buenos Aires, 1981)

Sospechoso II, Juan Der Hairabedian (Córdoba, 1971)

Ruta 22, Nacha Vollenweider, (Río Cuarto 1983)

Maternidad, Silvia Lenardón, (Rosario 1975)

Dibujos de María Luque (Rosario 1983)

Odé á lOubli, **Louise Bourgeois** (Paris 1911-Manhattan 2010)

Arquitectura de un conjunto, Marina de Caro (Buenos Aires,)

Obra de **Horacio Álvarez** (Villa del Rosario, 1912-Córdoba 1999)

Registros, Cuqui (Córdoba 1975)

Enquanto Tecemos, Julia Panades (Belo Horizonte, 1978)

Dibujo botánico, **Silvana Montecchiesi**, (Isla Verde, Córdoba, 1980)

Canalizaciones, Cristian Román (Córdoba, 1978)

El paso de los sentidos, Eugenia Suárez (Formosa, 1979)

4- Bibliografía Obligatoria:

DE CERTEAU, Michel. *La invención de lo cotidiano* (v.1) Artes de hacer. Cap. III: "Valerse de: usos y prácticas". Universidad Iberoamericana. Departamento de historia. Instituto tecnológico y de estudios superiores de Occidente, México, 2007. pp. 35-48. Publicado en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, de Paloma Blanco, Jesús Carillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (comp.), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001. (pp. 398-404).

DIDI-HUBERMAN, Geroges. 2011. Conocimiento por montaje en Ante el tiempo. Adriana Hidalgo Editora.

ESCOBAR, Ticio. 2015. Nandí Verá en Imagen e intemperie. Capital intelectual.

GARRAMUÑO, Florencia. 2015. Frutos impropios en Mundos en común. Fondo de Cultura Económica.

LANG, Silvio. 2019. *Manifiesto de la práctica escénica*. En B. Hang y A. Muñoz. (Comps.). *El tiempo es lo único que tenemos*. Caja Negra Editora. (pp. 113-122).

PEDROSA, Celia y otrxs. 2021. Comunidad en Indiccionario de lo Contemporáneo, EME Editorial.

5- Bibliografía Complementaria:

Trabajos Finales (FA, UNC) donde se investiga en relación al dibujo

GÓMEZ, Jésica Agustina, Dibujar, archivar y montar. TF de la Licenciatura en Grabado, FA, UNC, 2017.

GROSSO, Milagros, Vestigios de un presente. TF de la Licenciatura en Artes Visuales, FA, UNC, 2023.

MATTIO, Javier, Lou-Siracusa. TF de la Licenciatura en Artes visuales FA, UNC, 2021.

POGGI, Alexandro, *Lo que mi dibujo me deja ver*. TF de la Licenciatura en Artes Visuales, FA, UNC, 2023.

RICO, Enrique Gabriel, *El Devenir en el Proceso de Producción Gráfica*. TF de la Licenciatura en Grabado, FA, UNC, 2019.

SILVA, Romina, Paisaje. TF de la Licenciatura en Grabado, FA, UNC, 2018.

SIRUR KAINDL, Yazmin, *Crónica de una tesis*. TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba. 2019

VILLANUEVA, María Celeste, *Llama Nº 4010, El dibujo como memoria*. TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2015.

Bibliografía complementaria B

BARTHES, Roland, *El placer del texto*. (Capítulos: Brío, Cuerpos, Deriva, Fetiche, Intertexto, Frase, Recuperación). Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2011.

BENJAMIN, Walter, El autor como productor. Fotocopia a partir de un ejemplar de Ediciones Godot

BERGER, John, Sobre el dibujo. Barcelona, Gustavo Gili Editorial, 2011...

BOURRIAUD, Nicolás, *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2009...

CARVER, Raymond, *Catedral*. Buenos Aires, Editorial Anagrama, 2012.

DIDI-HUBERMAN, Geroges, Ante el tiempo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2011.

DI PASCUALE, Lucas. 2024. Asterisca. Lo singular-plural desde un desmontaje del dibujo. Edición de autor.

ESCOBAR, Ticio, Imagen e intemperie, Buenos Aires: Capital intelectual. 2015.

GÓMEZ MOLINA, **Juan José**, *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. 3ª edición. Madrid, Ediciones Cátedra, 2006.

GROYS, Boris, en la antología Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University Press, 2008. (pp. 71-80). Publicado en: lapizynube.blogspot.comPHAIDON, Vitamin D, New Perspectivas in Drawing. London: Phaidon Press Limited, 2005.

RANCIÈRE, Jacque, *Montaje Dialéctico y Montaje Simbólico* en *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011. (pp. 71-81)

RANCIÈRE, Jacques, El maestro ignorante, Buenos Aires, Libros del Zoral, 2007.

ROLNIK, Suely, *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires, Tinta Limón, 2018.

SEGATO, Rita, Contra-pedagogías de la crueldad, Buenos Aires, Prometeo, 2018.

SPERANZA, Graciela, Atlas portátil de América Latina. Buenos Aires, Editorial Anagrama, 2012.

SPIELGELMAN, Art, Maus. 2ª edición Buenos Aires: Editorial Planeta, 2005.

6- Propuesta Metodológica:

Trabajos prácticos individuales y grupales, enfatizando aspectos particulares del dibujo.

Ensayo exploración a partir de deseos colectivos en torno a la práctica del dibujo.

Puestas en común de las producciones.

Clases teóricas, presentación de producciones artísticas en relación a los aspectos del dibujo.

Profesionales invitades y visitas.

Apunte de estudio que contiene la bibliografía obligatoria.

Taller de lectura y escritura, bibliografía obligatoria y producción artística propia.

Evaluación parcial, relaciones entre producción artística propia y bibliografía.

Puesta pública de la producción y reflexión crítica como presentación final

7- Criterios de Evaluación:

Se considerarán la totalidad de trabajos prácticos realizados en el año. Se realizará una presentación parcial y una presentación final. Se tendrán en cuenta aspectos tales como: protagonismo y autonomía del dibujo. Lectura, reflexión y deriva a partir de los procesos de trabajo. Análisis de la propia práctica en relación a los aspectos del dibujo. Estrategias discursivas y de montaje en relación a la circulación de la propia práctica artística.

8- Trabajos Prácticos:

TP1 Ensayo colectivo

TP2 Relaciones entre textos del apunte y la práctica artística propia

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (según normativa vigente → ver aquí: Régimen de Estudiantes (OHCD 01/2018) y Alumno/a trabajador/a):

Con una semana de anticipación a la presentación enviar PDF que contenga:

- a. **Ensayo** desarrollado de manera colectiva y sobre intereses propios de investigación. Cantidad de dibujos acorde a la propuesta. Registro de piezas individuales y bocetos de montaje
- b. **Escrito** donde se desarrolle 1) Cómo aparecen en el ensayo, al menos tres conceptos propuestos en los textos del Apunte de cátedra (Apunte en Aula Virtual). 2) Cuáles aspectos son protagónicos y cómo se manifiestan en el ensayo presentado. Sobre aspectos ver *Asterisca* (Apunte en Aula Virtual).

via mail a <u>lucasdipascuale@unc.edu.ar</u> y <u>jessica.agustina.gomez@unc.edu.ar</u>

El día del examen: montaje de una selección de trabajos.

Sobre Ensayo ver punto 1 del presente programa.

10- Requerimientos y dinámica exigida para poder rendir como estudiante Libre:

Con una semana de anticipación a la presentación enviar PDF que contenga:

- a. **Ensayo** desarrollado de manera colectiva y sobre intereses propios de investigación. Cantidad de dibujos acorde a la propuesta. Registro de piezas individuales y bocetos de montaje
- b. **Escrito** donde se desarrolle 1) Cómo aparecen en el ensayo, al menos tres conceptos propuestos en los textos del Apunte de cátedra (Apunte en Aula Virtual). 2) Cuáles aspectos son protagónicos y cómo se manifiestan en el ensayo presentado. Sobre aspectos ver *Asterisca* (Apunte en Aula Virtual).

via mail a <u>lucasdipascuale@unc.edu.ar</u> y <u>jessica.agustina.gomez@unc.edu.ar</u>

El día del examen: montaje de una selección de trabajos.

Sobre Ensayo ver punto 1 del presente programa.

11- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Fecha		CONTENIDOS / ACTIVIDAD
Marzo	21	Presentación Programa / Cronograma / Aspectos
		¿Qué pensamos como ensayo? Conversación sobre la realización de un
		ensayo. Armado de grupos
Abril	4	Presentación de Prácticas conjuntas / Consignas del parcial
		Producción ensayo / conversación por grupos
	11	Presentación de Aspectos
		Producción ensayo / conversación por grupos
	18	Experiencia arte contemporáneo
	25	Breve puesta en común de ensayos
		Montaje en cepia?
Mayo	2	Producción ensayo / conversación por grupos / montaje cepia
	9	Taller Lectura-escritura
	16	Producción ensayo / conversación por grupos / montaje cepia Entrega de parcial
		Exámenes
	30	Experiencia corrida del campo
Junio	6	Producción ensayo / conversación por grupos / montaje cepia
	13	Experiencia Historia del arte
	27	Presentación Final
Julio	4	Montaje de ensayo