

PRONTUARIO

TÍTULO:	Arte Público
CODIFICACIÓN:	ART 410
REQUISITOS:	Lenguaje y pensamiento visual Fundamentos del Dibujo y Creación Tridimensional.
CRÉDITOS:	3 créditos

DESCRIPCIÓN

Curso de taller que explora el impacto comunicativo del arte, involucra el entorno, los espacios públicos y semipúblicos incluyendo el campus y la comunidad. Se basa en propuestas de intervención estética que incluyen pintura mural, objetos y estructuras arquitectónicas con el propósito de revitalizarlas. Comienza con estudios de campo, continúa con la etapa proyectiva de diseño y culmina con la realización de un proyecto.

JUSTIFICACIÓN

El arte público dentro de la ciudad se ha ido ampliando y enriqueciendo de manera emergente. Al ser un esfuerzo combinado, existen diversas relaciones entre el arte público y su entorno, ya sea política, económica, social o ambiental. A partir de disciplinas que convergen en el espacio urbano el arte público representa el espíritu de colectividad de una ciudad y crea la identidad de una comunidad. Es por tanto una herramienta de revitalización económica que ofrece una forma de expresión y ayuda a modelar la calidad de vida de una ciudad. Es importante que los estudiantes encuentren una manera de diálogo a partir de estas disciplinas, que desde distintas perspectivas adquieran herramientas de exploración artística y teórica que les apoye en la realización de propuestas orientadas a proyectos reales de revitalización y desarrollo de sus entornos comunitarios.

COMPETENCIAS:

Competencias transversales:

1. Pensamiento crítico
2. Emprendimiento / Innovación
3. Sentido ético y Justicia Social

Competencias específicas (Objetivos del aprendizaje)

Al finalizar el curso el estudiante:

1. Examina el papel crítico que las distintas prácticas de arte público han tenido sobre las diversas formas de urbanismo y planificación social.
2. Considera los mecanismos físicos y simbólicos del arte público que separa lo global y lo local.
3. Experimenta con el espacio sobre lo visible y lo invisible. Intervenciones temporales.
4. Identifica situaciones/oportunidades de desarrollo de propuestas de arte público, encaminadas a la creación de estructuras sociales alternativas o intervenciones del espacio.
5. Explora escenarios de integración sobre la práctica pública y el arte socialmente comprometido.
6. Investiga nuevas perspectivas teóricas y corrientes conceptuales de la práctica del arte público en sus distintas vertientes.
7. Gerencia responsable y éticamente la realización de un proyecto de arte público orientado a su comunidad en su capacidad individual o como parte de un grupo.
8. Prepara y redacta propuestas artísticas en todas sus partes con propósito de desarrollo de proyectos de arte público en sus distintas inclinaciones.
9. Crea escenarios de unión y reunión desde lo personal a lo popular y colectivo mediante instrumentos y símbolos que provoquen diálogo y conversación.
10. Analiza de forma crítica su propio trabajo creativo y el de otros.

CONTENIDO:

I. Teoría y contexto

- A. Trasfondo histórico del Arte Público.
  1. Categorías de arte público (Instalación, arquitectura efímera, escultura)
  2. Evolución del muralismo, función urbana.
  3. Teoría y práctica actual del arte público en el espacio expandido (Obras efímeras, inmateriales, virtuales)
- B. Vocabulario y conceptos básicos
  1. Formatos, categorías y aplicaciones:

- a. Murales producidos por la comunidad. Pieza cuyo soporte es el límite edificado. (festivales)
- b. Exhibiciones de esculturas en espacios exteriores. Grupo escultórico compuesto de varios elementos dispuestos en el espacio público.
- c. Arte funcional. Mobiliario urbano
- d. *Land art*. Relación estrecha entre el paisaje y la obra.
- e. *Site Specific*. Concebida para incorporarse dentro de un entorno particular.
- f. Intervenciones. Ocupación física no convencional del espacio.
- g. *Performance art*. A través de acciones en un espacio.
- h. Elemento arquitectónico. Pieza que forma parte del proyecto de espacio público.

2. Medios, técnicas y materiales

- a. Dibujos
- b. Perspectivas
- c. Prototipos
- d. Maquetas
- e. Planos
- f. Modelado
- g. *Video-mapping*
- h. Proyecciones

- 1. Relación de los elementos con el espacio urbano.
- 2. Consideraciones estructurales de la creación.

2. Investigación y Práctica Integrada

- A. Investigación para la creación en el Arte Público.
  - a. Evolución del concepto

B. Investigación en la disciplina

- 1. Identificación y selección de alternativas de proceso de producción artística
- 2. Investigación y experimentación de materiales
- 3. Investigación y experimentación de herramientas y técnicas
- 1. Documentación escrita y/o gráfica de resultados del proceso.

D. Talleres de práctica creativa.

- 1. Programa de proyecto creativo.
- 2. Propuesta de concepto de creación de Arte Público.
- 3. Maquetas, dibujos y/o prototipos de proceso.

2. Del diseño a la realización. Desarrollo de proyectos.

- A. Maquetas, dibujos y/o prototipos de presentación.

- B. Redacción de material de apoyo: título, concepto, material, técnica, etc.

- C. Redacción de propuestas artísticas
- D. Presentación y documentación gráfica/visual.

METODOLOGÍA

- Análisis crítico de contenidos audiovisuales de las prácticas del arte público
- Análisis crítico de lecturas relacionadas al campo
- Visitas a espacios culturales y artísticos
- Visitas a espacios de arte público
- Discusión socializada

EVALUACIÓN:

Proyectos de investigación/documentación (mínimo 2)	20%
Presentación y documentación de proyectos de taller (mínimo 3)	60%
Presentación de propuestas de proyectos y final	20%
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE:

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Alberro, Alexander, ed. (1999). *Two-Way, Mirror Power*, Escritos seleccionados por Dan Graham en su Arte, Massachusetts, MIT.

Bach, Balkin (ed.), (2001). *New Land Marks: Public Art, Community, and the Meaning of Place*, Washington, D.C., Grayson Publishing.

Basa, Lynn, (2008). *The Artist's Guide to Public Art. How to Find and Win Commissions*, Nueva York Allworth Press.

Bearsley, John, (1981). *Art in Public Places*, Washington. D.C. Partners for Livable Places.

Bogart, Michele, (2006). *The Politics of Urban Beauty: New York and Its Art Commission*, Chicago, The University of Chicago Press.

Cartiere, Cameron, Willis, Shelly (eds), (2008). *The Practice of Public Art*, Nueva York, Routledge.

Cockcroft, Eva, et al., (1977). *Towards a People's Art: The Contemporary Mural Movement*, Nueva York, E.P. Dutton.

Daniel, Grant, (2000). *The Business of Being an Artist*, Nueva York, Allworth Press.

D'harnoncourt, Anne, (1976). *Celebración, Edificios, Arte y Gente*, Washington, D.C Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos,

Dunitz, Robin y Prigoff, James, (1997). *Painting the Towns: Murals of California*, Los Angeles, RJD Enterprises.

Erika, Doss, (1995). *Spirit Poles y Flying Pigs: Public Art and Cultural Democracy in American Communities*, Londres, Smithsonian Institution Press.

Fleming, Ronald, Lee, (2007). *El arte de hacer placentería*. Interpretación de la comunidad a través del arte público y el diseño urbano, Londres, Merrell Publisher.

Fleming, Ronald, Lee, (1982). *Facade Stories: Changing Faces of Main Street Storefronts and to Care for Them*, Nueva York, Hastings House.

Finkelpearl, Tom, (2001). *Diálogos en Arte Público*, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

Florian, Matzner, ed. (2001). *Kunst im öffentlichen Raum, Múnich*, Akademie der Bildenden Künste.

Gerace, G., (2002). *Urban Surprises: Una guía de arte público en Los Ángeles*, Glendale, California, Balcony Press,

Goldstein, Barbara, (ed), (2005). *Arte Público por el Libro*, Washington, Universidad de Washington Press, 2005.

Harris, Stacy, (ed.), (1984). *Insights/ On Sites – Perspectives on Art in Public Places*, Washington, D.C., Partners for Livable Places.

Heiferman , Marvin,(ed.), (2005). *City Art: New York's Percent for Art Program*, Londres, Merrell.

Knight, Krause, (2009). *Arte Público, Teoría, Práctica y Populismo*, Londres, Blackwell, 2009.

Kwon, Miwon, (2002). *One Place After Another: Site-specific and Locational Identity*, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

Lippard, L.R., (1997). *Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentered Society*, Nueva York, The New Press.

Mitchell, W.J.T., (1992). *Arte y la Esfera Pública*, Chicago, La Universidad de Chicago Press,

Norberg-Schulz, Christian, (1997). *L'Art du lieu*, París, Le Moniteur,

Phifer, Jean Parker, (2009). *Arte Público*. Nueva York, Nueva York, W.W. Norton & Company.

Roger, Fisher y Ury, William, (1991). *Llegando al Sí: Acuerdo de Negociación sin ceder.*, Nueva York, Penguin Books.

Senie, Harriet, y Webster, Sally, (eds), (1992). *Critical Issues in Public Art: Content, Context, and Controversy*, Nueva York, Harper Collins.

Sommer, Robert, (1975). *Street Art*, Nueva York, Links Books.

Revistas especializadas

Art News

Art Nexus

Art Forum

Lápiz

Más de Arte

Art in America

Artnet

Flash Art

Frieze

Recursos online

Juxtapoz

<https://www.juxtapoz.com/news/page/2/>

Hi-Fructose

<https://hifructose.com>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos Reservados | Sagrado | Noviembre, 2022