

CIEPAAL

**2º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA**

> del 25 al 27 de octubre de 2023 <

ACTAS

2º Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina -CIEPAAL : actas / María Gabriela de la Cruz ... [et al.] ; Compilación de Paula Sigismondo ; Guillermina Valent ; Maité Rodríguez ; Dirigido por Daniel Horacio Belinche ; Gustavo Rádice. - 1a ed compendiada. - La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, 2024.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-34-2372-1

1. Actas de Congresos. 2. Arte. I. Cruz, María Gabriela de la II. Sigismondo, Paula, comp. III. Valent, Guillermina, comp. IV. Rodríguez, Maité, comp. V. Belinche, Daniel Horacio, dir. VI. Rádice, Gustavo, dir.

CDD 700.71

CIEPAAL

2º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Directores: Dr. Daniel Belinche y Dr. Gustavo Rádice

Imagen de las Jornadas: *Nómades* (2019-2022), Pablo León

Diseño y diagramación: DCV María Ramos. Secretaría de Ciencia y Técnica

Revisoras: Prof. Paula Sigismondo, Lic. Guillermina Valent, Lic. Maité Rodríguez, Lic. Clara Carlón, Lic. Verónica Lucentini, Lic. Eva Costello Noriega y Lic. Zaira Allaltuni.

Compiladoras: Prof. Paula Sigismondo, Lic. Guillermina Valent y Lic. Maité Rodríguez

El 2do Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina es propiedad del Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL), Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Octubre de 2023

Calle N° 8, N°1371. Sede Anexo, 1er piso. La Plata. Argentina. CUIT 30-54666670-7

<https://www4.fba.unlp.edu.ar/ipeal/>

<https://congresos.unlp.edu.ar/ciepaal/>

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribucion -
NoComercial - CompartirIgual 4.0 Internacional

ISBN 978-950-34-2372-1

9 789503 423721

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

Presidente:

Mag. Martín A. López Armengol

Vicepresidente del Área Académica:

Dr. Fernando A. Tauber

Vicepresidenta del Área Institucional:

Dra. Andrea Mariana Varela

Secretario de Ciencia y Técnica:

Dr. Nicolás Rendtorff

Secretaria de Arte y Cultura:

Prof. Mariel Ciafardo

**FACULTAD
DE ARTES**

Decano:

Dr. Daniel H. Belinche

Vicedecano:

DCV Juan Pablo Fernández

Secretario General:

Lic. Emiliano Seminara

Secretario Institucional:

Lic. Francisco Viña

Secretaria de Asuntos Académicos:

Prof. Graciana Pérez Lus

**Secretario de Planificación, Infraestructura
y Finanzas:**

Lic. Carlos Merdek

Secretaria de Ciencia y Técnica:

Lic. Silvia García

Secretaría de Vinculación con la Industria:

DI Ana Bocos

Secretaria de Extensión:

Prof. Victoria Mc Coubrey

Secretario de Programas Externos

Sr. Nicanor Régulo Martínez

Secretario de Posgrado:

Prof. Santiago Romé

**Secretario de Producción y Contenido
Audiovisual:**

Prof. Martín P. Barrios

Secretario de Arte y Cultura:

Lic. Carlos Coppa

Secretario de Relaciones Institucionales:

Sr. Juan Mansilla

Secretario de Asuntos Estudiantiles:

Prof. Lautaro Zugbi

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN Y ENSEÑANZA DEL ARTE ARGENTINO Y LATINOAMERICANO (IPEAL)

DIRECTOR

Dr. Daniel Belinche

SUBDIRECTORA

Prof. Mariel Ciafardo

DIRECTORA DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Prof. Paula Sigismondo

INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE ARGENTINO Y AMERICANO (IHAAA)

DIRECTOR

Dr. Gustavo M. Rádice

SUBDIRECTORA

Mag. Marcela Andruchow

COORDINADOR DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Dr. Germán Casella

CIEPAAL

**2º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA**

COMITÉ ACADÉMICO

Dr. Daniel Belinche

Prof. Mariel Ciafardo

Dr. Gustavo Radice

Mag. Marcela Andruchow

Lic. Silvia García

Dr. Eduardo Russo

Dr. Gustavo Basso

Lic. Guillermina Valent

Mag. Silvina Valesini

Lic. Carlos Servat

Lic. Alicia Filpe

Lic. Graciana Pérez Luz

Lic. Florencia Suarez Guerrini

Prof. Paula Sigismondo

Mag. German Casella

Dr. Natalia Matewecki

Mag. Natalia Di Sarli

Mag. Jorgelina Sciorra

DCV Sara Guitelman

Prof. Natacha Segovia

Prof. Federico Ruvituso

Lic. Lujan Podesta

Dr. Agustin Bucari

COMITÉ ORGANIZADOR

Lic. Maité Rodríguez

Lic. Lucia Troitino

Lic. Verónica Lucentini

Lic. Betiana Burgardt

Lic. Juan Velis

Lic. Clara Carlón

Lic. Zaira Allaltuni

Prof. Lucas Yasar

Esp. María Guimarey

Lic. Natalia Carod

Prof. M. Eugenia Bifaretti

Lic. Pablo Ceccarelli

Lic. Catalina Poggio

Lic. Diego Albo

Lic. Matias Quintana

SIMPOSIO 1

DEBATES PARA UNA TEORÍA DE LAS PRÁCTICAS PROYECTUALES

Coordinadoras: Lic. Silvia García y Mag. Silvina Valesini. (IPEAL, FDA-UNLP)

Es habitual que los estudiantes de las carreras de diseño conciban que sus disciplinas transitan exclusivamente por la búsqueda de una racionalidad y funcionalidad antagónica al mundo del arte. Sin embargo, frente a la estetización actual, que vuelve porosos los límites disciplinares, los profesionales del área se refugian en una condición considerada indispensable para conservar el estatus del objeto proyectual: su transparencia comunicativa. Esto impide entrever el surgimiento de un nuevo horizonte de diálogo que permita pensar que ese “ser de diseño”, es una categoría consolidada como un referente real en el lenguaje cotidiano, pero sobre cuyos orígenes la teoría del diseño aún no sabe dar respuesta. En este sentido, el simposio se propone indagar en el proceso de ontologización del diseño poniéndolo en diálogo con el artístico, de modo tal que ambos campos constituyan —en términos metodológicos y operativos—, dispositivos y conceptualizaciones para denominar la manera de enfrentar trabajos simbólicos ya sea en uno u otro campo.

¿DISEÑO O DISEÑOS?

María Gabriela de la Cruz
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseños, proyectual, ontologización, latinoamericanización

Resumen

Pensar al diseño desde lo ontológico es pensarlo en términos de lo planteado por Heidegger (2007) desde la construcción de mundos pero también desde sus afectaciones de lo político, en tanto que tiene una directa implicancia con el modo en que se instituye en la sociedad. La ontologización del diseño implica poder pensarlo como un campo que permite pensar la vida y la construcción de mundos porque está en continuo movimiento. Desde esta perspectiva se lo puede considerar como un campo complejo que permite establecer sus relaciones más allá de su método, su procedimiento, sus procesos, incluso, desde su discurso racional y totalizante, ofreciendo una apertura, escapando al reduccionismo de la materialización. Por otra parte, el hecho de que el Diseño sea una disciplina proyectual, lo convierte en un campo de saber que atiende a lo contextual por sobre lo universal. Así, las producciones de diseño llegan a aportar conocimientos que se instalan en la sociedad de manera cambiante y dinámica.

Basados en estos ejes, se propone indagar acerca del Diseño Industrial hoy, en cuanto a que aplica directamente en una realidad en transición, que permite poder abordarlo desde lo epistemológico y estético como propuestas para un espacio crítico que tensione el propio saber así como sus relaciones con otros campos de saber, pluralizando el diseño, latinoamericanizándolo.

Referencias

Heidegger M. (2007). *El ser y el tiempo*. Fondo de Cultura Económica.

FUNDAMENTOS DE LA REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL Y LA INCLUSIÓN DE SEMINARIOS OPTATIVOS COMO HERRAMIENTA DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR

Julio César Naranja
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: reforma, plan de estudios, diseño en comunicación

Resumen

Desde el año 2004 la Facultad de Artes de la UNLP reformuló casi la totalidad de los planes de estudio. En línea con ese devenir y luego de un extenso proceso de revisión y consulta con todos los claustros, en el año 2021 se propuso la modificación del plan de estudios de la carrera Diseño en Comunicación Visual.

En los más de veinte años transcurridos desde la última modificación del Plan de Estudios de esta carrera, que data de 1997, el contexto se ha vuelto más diverso y complejo; los cambios socioculturales, económicos y tecnológicos de la región plantean la necesidad de generar una propuesta orientada hacia un nuevo perfil de profesionales, preparados para afrontar los actuales y futuros desafíos laborales y sociales, propiciando a que sean capaces de promover los cambios indispensables para la prosperidad del país, con base en la democracia y en la justicia social.

Entre los puntos prioritarios considerados y los cambios específicos realizados, uno que destaca es la flexibilización curricular mediante la incorporación de materias optativas y optativas electivas, con el fin de promover orientaciones o de profundizar contenidos disciplinares de otras áreas favoreciendo la transdisciplinariedad.

REFLEXIONES EN TORNO AL QUEHACER DE LXS DISEÑADORXS. HAY FUTURA

María Luz Tegiacchi
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseño, género, feminismo, trabajo

Resumen

En el marco del proyecto de Investigación y Desarrollo «La dimensión estética en el diseño. Aportes para la concepción de una poética proyectual», proponemos explorar las propuestas de la colectiva *Hay Futura*. *Hay Futura* es un proyecto colectivo de trabajadorxs del diseño, en permanente construcción, cuya primera acción pública se remonta al año 2020 en Argentina, y que aún continúa en actividad. Es un espacio de reflexión sobre la práctica proyectual con perspectiva de género, formado por 150 mujeres y disidencias de diferentes disciplinas proyectuales, cuyas individualidades aparecen articuladas en una nueva forma de vincularse con el hacer. Proponen repensarse colectivamente, cuestionar el Diseño y las prácticas proyectuales. Preguntarse por los modos de ejercer estas prácticas, discutir los saberes y hábitos a partir de los cuales estas operan, e indagar en las implicancias de ser unx diseñadorx feminista con perspectiva de género, y también en lo que respecta a la función social del diseño. Cuestionan estereotipos aprendidos e importados, reproducidos por el mercado cultural, económico y productivo. Como diseñadorxs enmarcadxs en una trama cultural diversa asumen la tarea de preguntarse por los modos de ejercer sus propias prácticas, quiénes las financian y en beneficio de quién lo hacen.

Referencias

Colectiva Futura <https://hayfutura.com.ar/>

«NO ES UNA ESCULTURA... ES UNA CAFETERA... »¹

María Luján Podestá, Elena María Ciocchini, Angela Tedeschi
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: cerámica, objeto, umbral, utilitario, diseño de autor

Resumen

El punto de partida del presente trabajo es el fragmento de un diálogo de «El eternauta» de H. G. Oesterheld, en el que a través de la observación desprejuiciada de un extraterrestre se ejemplifica el capital cultural y los sentidos construidos que contiene un aparentemente insignificante

¹ (Oesterheld, 1998:160)

objeto de uso cotidiano ajeno a la pretensión de obra de arte. «No es una escultura... Es una cafetera...» (Oesterheld, 1998:160). A partir de esta afirmación se intentará volver sobre estos objetos de uso cotidiano y a través de ejemplos puntuales se analizarán aquellos aspectos que determinan su razón de ser como objetos con función, que se encuentran en un umbral entre la contemplación y el uso.

La serie de obras elegidas evidencia esta tensión entre sus cualidades estéticas y sus rasgos funcionales, los cuales se despliegan de manera inversamente proporcional según la circulación y el contexto en el que se insertan. Un ejemplo claro es la colección *Lightscape* diseñada por Ruth Gurvich (2009) para la fábrica de porcelana Nymphenburg, que se vende como vajilla, pero fue expuesta también en espacios artísticos y en Homo Faber, uno de los eventos más destacados sobre artesanía contemporánea.

Referencias

Gurvich R. (2009). *Lightscape* [Servicio de porcelana, edición de Nymphenburg].

<https://www.ruthgurvich.com/nymphenburg-porzellan-manufaktur/>

Oesterheld H. G. (1998). *El eternauta*. Buenos Aires. Record.

EL CONCEPTO EN CRISIS

Gabriel Lacolla
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: tecnología, redes, funcionalidad, la forma

Resumen

Si bien en la enseñanza del diseño tanto profesores como estudiantes pregonan el objetivo de la funcionalidad y de esa manera algunos fundamentan su diferencia del arte, ese objetivo está constantemente en crisis y luego no se refleja en los trabajos realizados, no sólo en los modelos operativos tomados como temática para los trabajos prácticos en la carrera, sino también los realizados en el ejercicio profesional. En la actualidad la vinculación cada vez más aguda de la profesión con la tecnología, la aparición de nuevas áreas de diseño como la difusión y publicidad por redes, las aplicaciones para dispositivos móviles, la competencia que presupone el surgimiento de la inteligencia artificial, pone en jaque la funcionalidad y privilegia el diseño centrado en la forma.

Al trabajar en redes o aplicaciones, por ejemplo los gigantes de la comunicación establecen como predeterminados signos icónicos, tipografía, nombres de secciones, diagramación del espacio, que los diseñadores utilizan sin ninguna actitud crítica.

La repentización, lo artificial, lo que ya está predeterminado, atenta contra la función del diseño. Aceptar sin más que en una aplicación el icono representado por tres líneas iguales una debajo de la otra significa *menú hamburguesa*, así lo llaman todos, justamente lo pone en crisis. Se necesita profundizar lo conceptual y simbólico que le otorgue al profesional del diseño el valor agregado a su trabajo.

EL DESAFÍO DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO ANTE LAS TRANSFORMACIONES E INNOVACIONES EN EL CAMPO TECNOLÓGICO

Juan Pablo Fernandez
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseño, arte, enseñanza, innovación, tecnología

Resumen

El diseño es una disciplina proyectual donde se debate su pertenencia al campo del arte. Para muchos esta discusión está superada, algunos sostienen que el diseño se basa fundamentalmente en el resultado, donde lo funcional es el objetivo final de su intervención.

Abordar la enseñanza del diseño es un desafío constante debido a que nuestra disciplina experimenta transformaciones e innovaciones en el campo tecnológico, en la aplicación y por supuesto en los aspectos formales y conceptuales. Los avances de la humanidad en todas las áreas exigen acompañar estos cambios y estar a la altura de la demanda.

Los soportes cambian, aparecen nuevas plataformas y los usuarios son cada vez más exigentes en su utilización. Esta realidad nos alerta en la práctica del ejercicio profesional y sus incumbencias. En el aula trabajamos con estudiantes desprovistos de una mirada reflexiva sobre el diseño, su materialización y ejercicio ya que en sus estudios preliminares no es parte de la formación académica formal. Esto hace que estemos frente a personas que conviven diariamente con entornos y productos de diseño sin herramientas para cuestionar o analizar cómo se hacen o producen. Es importante formar al estudiante con una mirada crítica que transite hacia un camino de resolución de problemas.

Hoy el diseño es una profesión interdisciplinaria, que abreva de muchas otras y desde hace 60 años se encuentran en la Facultad de Artes, fortaleciendo la enseñanza que ancla a la disciplina en el campo epistemológico del arte.

UNIVERSOS DE SENTIDOS EN EL DISEÑO LOCAL. UNA EXPERIENCIA ESTÉTICA SITUADA

Cecilia Cappannini y Jorgelina Sciorra

(UNLP, FDA, IPEAL-IHAAA)

Argentina

Palabras clave: estética, diseño, vida cotidiana, estereotipos, miradas

Resumen

Nuestra experiencia de *las cosas*, dice José Jiménez (1986), de todo tipo de cosas, se funde, se superpone, con nuestra experiencia de las imágenes tecnológicamente producidas de las cosas, en un universo estético cada vez más amplio y envolvente. La belleza se convierte entonces en un valor determinante, en un imperativo que rige la estetización actual de la vida cotidiana (Michaud, 2007). Con lo cual lo estético se transforma en el lugar de acceso a cualquier experiencia, y se expande junto con las nuevas tecnologías y las manifestaciones artísticas y proyectuales.

Según Andrea Soto Calderón “el hecho que exista un gran número de imágenes, no significa que haya mucha visibilidad. El mercado de las imágenes muestra más bien lo contrario, estandariza un tipo reducido de formas y las pone a circular, creando imágenes para consumir objetos y no miradas” (Soto, 2020: p.35). Convencidas de que no estamos frente a las imágenes y objetos de diseño sino entre ellos, nos proponemos tejer algunas relaciones posibles que reúnan estética, diseño y vida cotidiana, en el análisis de dos proyectos que vienen trabajando en la ciudad de La Plata desde hace ya algunos años: Cooperativa La Maqueta - Minka y Cambalache Tienda. Para esto indagaremos acerca de las miradas y los universos de sentido que construyen estas propuestas proyectuales, haciendo foco en los valores simbólicos e identitarios que vehiculizan sus producciones como parte de una experiencia cultural común, popular y local.

Referencias

Michaud, Y. (2007). *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. México: Fondo de Cultura económica.

Jimenez, J. (1986). La estética, en la encrucijada. En *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*. Madrid, España: Tecnos.

Juez, F. (2003). “Ordinario y extraordinario”. En: Calvera, A. (ed.) (2003). *Arte ¿? Diseño*. Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Soto Calderón, A. (2020). *La performatividad de las imágenes*. Santiago de Chile: Metales Pesados.

LA ESTÉTICA EN LOS BORDES. NOTAS SOBRE EL DISEÑO EN UN PRESENTE DE BELLEZA DIFUSA

Silvina Valesini, Lucía Suárez Stanganelli y Valentina Valli

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: estetización difusa; belleza; diseño; función; estética liminal

Resumen

La Estética, tal como fue concebida en el S. XVIII, cimentó sus bases sobre el análisis de un objeto singular: la obra de arte tradicional, aquella que resiste a la funcionalidad, escapa al fetichismo de la posesión y hace foco en el concepto de belleza, al que le dio un lugar privilegiado como objeto de estudio. Pero esta disciplina histórica se torna inaplicable en un presente donde lo bello circula más en los ámbitos del consumo que en los del arte, obligándola a (re)pensar sus categorías a la luz de aquellas prácticas que en la actualidad la exceden.

Dentro de esta necesaria revisión, proponer una Estética liminal puede colaborar a la reflexión teórica sobre el Diseño, ya no desde el debate de si debe considerarse arte o no, sino desde la posibilidad de convertirla en un instrumento para su práctica. Una Estética del Diseño que haga hincapié en su carácter procesual y creativo, en su vínculo con la belleza, en un contexto donde las nuevas tecnologías han puesto a disposición pública la manipulación de herramientas que antes eran competencia exclusiva de artistas y diseñadores.

Para ello será necesario volver a preguntar sobre algunas cuestiones que adquieren, en este marco, un nuevo cariz: ¿es la belleza un agregado superfluo del diseño, o representa algo más estructural?, ¿lo bello es el revestimiento del objeto, o puede referir a su funcionalidad?, ¿hemos de regresar a un debate actualizado sobre forma y contenido?. Volver a estos y otros cuestionamientos clásicos, pero desde una óptica que habite los bordes de la Estética tradicional, nos permitirá ensayar estrategias que amplíen sus aportes desde su raíz filosófica.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARTE Y LA ESCISIÓN DEL DISEÑO

Gabriela Paula Butler Tau
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: arte, diseño, estética, escisión, útil

Resumen

Partiendo de las concepciones antiguas como la de Aristóteles, encontramos una proposición interesante sobre lo artístico, que sería saber hacer algo bien hecho (Jiménez J. 1986). Aún no se había separado la teoría como prioritaria ante la práctica, las bellas artes de las artesanías, ni el arte del diseño.

En nuestros tiempos, nadie se opone a que casi cualquier cosa sea llamada *arte*. Según Larri Shinner, la razón principal es la tendencia contemporánea a reconciliar una brecha histórica que escindió profundamente el arte del ámbito de la vida cotidiana, donde nos aclara el proceso histórico por el cual se da este rompimiento caracterizando el origen de las ideas modernas, la institucionalización de la dimensión estética en nuestra cultura Occidental.

El arte, en sentido general, es una invención europea que surge en la modernidad y mantiene estereotipos esencialistas. Por eso según Mónica Caballero, (2016) es importante tener un conocimiento histórico que dé cuenta sobre el lugar que ha tenido y tiene hoy tanto el arte como el diseño; en el mundo, en Argentina y en Latinoamérica.

La validación social de un estatus superior del diseño con respecto a la realización mantiene residuos de la concepción moderna sobre el artista que crea ex nihilo de la nada. Esa unión indisociable aún hoy entre artista y genio creador deriva en dos puntos claves del tema que nos compete, las discusiones sobre: lo útil y la importancia de la técnica.

Referencias

Caballero, M. (2016). El arte como proceso histórico. En *Teoría de la Práctica Artística. Fundamentos para una mirada situada del campo estético y cultural*, La Plata, Edulp.
Shiner, L. (2004). *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós. [2001]
Jiménez, J. (1986). La experiencia artística como proceso. En *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, Madrid, Tecnos.

DESBORDAMIENTOS E INTERSECCIONES ENTRE EL ARTE Y EL DISEÑO

María Nazarena Mazzarini
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: arte, Diseño, intersecciones

Resumen

Esta contribución propone abordar un debate dialéctico que plantea la relación entre el arte y el diseño en las prácticas proyectuales tomando como punto de partida la cita utilizada en el Proyecto de Investigación *La dimensión estética en el diseño. Aportes para la concepción de una poética proyectual 2023-2026*.

«Dicho con otras palabras, pensar el tipo de relación por la cual el diseño nunca ha podido romper su vínculo con el arte supone plantear una pregunta de carácter estético en el sentido más filosófico del término» (Calvera A. 2003, p 15).

Si bien, y en principio, pareciera que el diseño y el arte tuvieran características y antecedentes diferentes es posible acercar estas dos disciplinas desde la pregunta: ¿qué hace el arte?

Reconocemos que las estrategias y modos de hacer en el arte contemporáneo han redefinido, desplazado y desbordado los límites del arte moderno, generando nuevos espacios de relaciones situadas y contextuales entre el arte y el diseño.

Simultáneamente se propone otro punto de análisis, centrado en las múltiples mediaciones que intervienen tanto en el arte como en el diseño en referencia al espectador.

Dice García Canclini (2010) «La expansión del arte fuera de su campo, la democratización de las relaciones sociales y la reutilización económica, política o mediática de los trabajos artísticos han llevado a artistas y a espectadores a vivir en zonas de intersección».

Referencias

Calvera, A. (2003) *Arte¿?Diseño. Barcelona*. Gustavo Gili, S.A

García Canclini, N. (2010) *Cómo hace sociedad el arte*. En: *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz.

García, S. & Valesini, S. (2023-2026) *La dimensión estética en el diseño. Aportes para la concepción de una poética proyectual*. Proyecto de Investigación tetra anual I+D. Secretaría de Ciencia y Técnica Universidad Nacional de La Plata.

SIMPOSIO 2

ACTIVAR LOS MÁRGENES: TERRITORIOS NARRATIVOS Y POÉTICOS INTERDISCIPLINARES EXPANDIDOS

Coordinador: Dr. Gustavo Radice (IHAAA, FDA, UNLP)

El presente simposio propone reflexionar sobre los procedimientos de construcción y análisis de los territorios poéticos y narrativos que circulan en los márgenes de las disciplinas artísticas hegemónicas. Entendiendo como margen a los territorios en los que se producen y circulan las producciones simbólicas que se apartan de los discursos que dominan el deber ser de dichas producciones. Se propone activar y expandir dichos espacios para producir un diálogo interdisciplinar que dé cuenta de la expansión de los territorios liminales para producir una relocalización y así, a su vez, permita visibilizar las políticas y poéticas del disenso. Es desde este lugar que se convoca a participar desde diferentes espacios y perspectivas que abarquen desde las aéreas de la producción, la pedagogía y hasta las diferentes perspectivas teóricas vinculadas al arte. Se considera que es a partir del estudio de los desplazamientos de sentido que los márgenes activan y expanden simulacros que problematizan el efecto de lo real de los relatos artísticos hegemónicos.

REPRODUCCIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS EN FORMATO AUDIOVISUAL, PRÁCTICA INTEGRADA DE LAS CÁTEDRAS DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Y ESCENOGRAFÍA 3

Virginia Medley, Karina Sacco y J. Hernán Arrese Igor
(UNLP, FDA, IHAAA, GEAE)
Argentina

Palabras clave: interdisciplinario, cuadros barrocos, realización escénica, dirección de fotografía, audiovisual

Resumen

En el presente trabajo, se aborda el análisis de una actividad interdisciplinaria entre la cátedra de Dirección de Fotografía de la carrera de Artes Audiovisuales y las cursadas de Escenografía de Artes Plásticas.

El propósito de la actividad es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de trasladar sus conocimientos teóricos a una creación tangible y colectiva. Los estudiantes se enfrentan al desafío de recrear cuadros barrocos, en formato audiovisual, lo que implica la comprensión de contenidos canónicos tradicionales en un entorno contemporáneo. Además, se fomenta el trabajo en equipo, contribuyendo al fortalecimiento de las habilidades de colaboración y comunicación entre estudiantes de diversas especialidades.

Aunque la actividad se centra en la ejecución práctica, no se descuida la fase de diseño y planificación esencial en cualquier proyecto escénico. Los estudiantes deben concebir una propuesta integral que abarque la disposición de elementos escenográficos, la dirección artística, la iluminación y la selección adecuada de ángulos para la fotografía y el video. Esta fase de planificación agrega un valor significativo a la experiencia, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades de gestión y organización.

Valoramos este proyecto porque entendemos que enriquece el proceso educativo y prepara a los estudiantes para afrontar los retos futuros en los campos de las artes escénicas y audiovisuales.

PROMESAS OPTIMISTAS DE FEMINEIDAD EN EL «FESTIVAL DE LA MUJER» DE LA COMEDIA MUNICIPAL DE LA PLATA

María Guimarey
(UNLP, FDA, IHAAA, GEAE, CONICET)
Argentina

Palabras clave: teatro platense, Festival de la Mujer, mujer, femineidades, promesas optimistas

Resumen

Entre 2014 y 2020, la Comedia Municipal de La Plata organizó el «Festival de la Mujer», dedicando un evento de la agenda cultural de la ciudad para celebrar a las mujeres. Pero producir un recorte del teatro platense a partir de una categoría como la de mujer abre los siguientes interrogantes: ¿Qué supuestos sustentan lo que allí se incluye y lo que no, operando también como justificantes? ¿Es posible sostener esas delimitaciones si desocultamos su carácter contingente y situado? En este trabajo sugiero que las obras programadas se presentan como un cúmulo de *promesas optimistas* de femineidad. Estas *promesas* (Ahmed, 2019) serían la garantía de concreción de las expectativas de lo que se entiende por mujer, lo cual se logra a través del efecto regulador de ciertas figuras cristalizadas por la tradición. Aquello que en apariencia reivindicaría a las mujeres de forma *optimista* (Berlan, 2020), otorgándoles voz propia y ofreciendo un horizonte afectivo seguro sería solamente una ilusión de fuga, ya que dichas cristalizaciones contribuyen a su vez a controlar y constreñir el significante mismo. En conclusión, las figuras que las obras (re)producen activan la dimensión performativa del festival obrando para construir aquello que su nombre enuncia y reificando, consecuentemente, lo que es ser mujer en una serie de atributos que se naturalizan como constitutivos y excluyentes de las femineidades.

Referencias

Ahmed, S. (2019) *La promesa de la felicidad: Una crítica cultural al imperativo de la alegría*. Buenos Aires; Caja Negra.
Berlant, L. (2020) *El optimismo cruel*. Buenos Aires; Caja negra.

LA CIUDAD INVISIBLE: IMAGINARIOS URBANOS, TERRITORIO Y VISUALIDAD EN DOS PRODUCCIONES DE LA CÁTEDRA TALLER BÁSICO ESCENOGRAFÍA I-II (FDA- UNLP)

Natalia Di Sarli
(UNLP, FDA, IHAAA, GEAE)
Argentina

Palabras clave: imaginario urbano, visualidad, territorio, cultura visual, videoperformance.

Resumen

Una mujer vestida de blanco deambula en la antigua Usina de Berisso. Una niña explora los viejos Talleres Ferroviarios de Tolosa. *Deshabitada e Instante eterno*, son dos producciones audiovisuales generadas por estudiantes de la Cátedra Taller Básico Escenografía I-II, que construyen cartografías de territorios *otros*, espacios de lo invisible a la vez que ruinas de una ciudad del pasado. Si «La ciudad es un territorio que se transita, se habita, se padece, se disfruta y se interpreta» (Guzmán Ramírez, 2016, s/p) dicha trama desdobra una pluralidad de significaciones que trascienden su dimensión física, transitable y concreta. Insertándose en una dimensión simbólica e intangible manifiesta en los imaginarios urbanos, dichos imaginarios influyen en la forma en que los individuos perciben y operan en el entramado urbano como soporte artístico. A partir de los procedimientos de la videoperformance, los estudiantes poetizan visualmente estos espacios abandonados que han perdido su función original, hábitats en derrumbe que adquieren una visibilidad alterna. Dichas producciones, a través del ojo de la cámara, buscan habitar lo deshabitado al mismo tiempo que subrayan la tensión de los imaginarios de centro y periferia. Contraimágenes donde la memoria materializa los imaginarios urbanos sobre los territorios que se encuentran al margen del ojo público.

Referencias

Guzmán-Ramírez, A. (2016). Los imaginarios urbanos y su utilización como herramienta de análisis de los elementos del paisaje. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*, (20). s/p.
<https://www.redalyc.org/journal/4779/477950133011/477950133011.pdf>

DIRECCIÓN DE ARTE PARA EL CICLO MIRÁ! EN EL PROYECTO INTERCÁTEDRAS DE LAS BÁSICAS ESCENOGRAFÍA I-II, ESCENOGRAFÍA III Y TALLER DE PRODUCCIÓN

Verónica Gómez Toresani, Karen Carballo y J. Hernán Arrese Igor
(UNLP, FDA, IHAAA, GEAE)
Argentina

Palabras clave: equipo de arte, producción musical, transdisciplinario, escenografía, vestuario

Resumen

El ciclo MIRÁ! es un proyecto de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Artes de la UNLP que tiene como propósito desarrollar un producto audiovisual para promover las producciones musicales de estudiantes y graduados de la facultad. Implica la participación de diversos campos disciplinares como Sonido, Artes Audiovisuales, Artes Plásticas y Música. Cada episodio presenta grabaciones en vivo de temas musicales, acompañados de entrevistas. La emisión se lleva a cabo en el canal de Youtube de la Secretaría

<https://youtube.com/@relacionesInstitucionalesFBA?si=ZnflCKtiFGkeeggk>

El equipo de arte (EA) se conforma para cada programa con estudiantes voluntarios de las cátedras de Escenografía. La propuesta del EA se presenta durante la reunión de producción, donde se discuten y debaten las ideas. La presentación incluye detalles sobre la banda, temas

a grabar, formación en el set, idea estética, diseño de escenografía, iluminación, vestuario y caracterización. Posteriormente, en el set, los directores del EA coordinan las tareas operativas antes y durante la grabación, en conjunto con los docentes.

El enfoque colectivo del EA ha sido esencial para el éxito del proyecto, a pesar de las limitaciones de tiempo y recursos. Se resalta la importancia de seguir fortaleciendo y expandiendo el Ciclo, fomentando la colaboración interdisciplinaria y compartiendo los resultados obtenidos con la comunidad artística y educativa.

SOY HITO, SOY MONSTRUO. INTERPELACIONES POÉTICO-CRÍTICAS A LAS NARRATIVAS ARTÍSTICAS FEMINISTAS EN LAS PERFORMANCES DE LAS ARTISTAS TRANS EFFY BETH Y CRISTINA COLL

Matias Eduardo Quintana
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras Clave: género, teoría queer/cuir, estudios trans, artes performáticas, disidencias

Resumen

En el contexto actual, los estudios de desobediencias sexuales y de género, junto con la teoría queer/cuir y los estudios trans han emprendido una contundente crítica a las lógicas de poder cissexistas y heterocentradas que inciden dentro de las prácticas artísticas. En particular, el análisis de dos obras: «Nunca serás mujer» de Effy Beth y «Homenaje a Juana Azurduy» de Cristina Coll, se erigen como un llamado a cuestionar el régimen de inteligibilidad hegemónico. Las artistas proponen abordar sus obras desde un enfoque relacional, tejiendo la interconexión entre el cuestionamiento del *statu quo* y el establecimiento de poéticas transgresoras. Mediante estrategias de audacia crítica, logran trazar nuevos territorios de posibilidad para dismantelar las mecánicas de poder cis-centradas que subyacen en las prácticas artísticas tradicionales. Al sumergirse en el ejercicio de deconstrucción y resignificación reconfiguran lo abyecto en una reterritorialización, trascendiendo las limitaciones impuestas. Las estrategias para disputar sentidos y cuestionar las estructuras heterocentradas de poder, mediante la relocalización de posibilidades liminales, desafían la noción imperante de inteligibilidad, dando voz y poder a aquellos marginados por la norma social. En última instancia, sus obras son un valioso testimonio del potencial liberador del arte y su capacidad para agitar conciencias, impulsar el cambio y transformar las realidades opresivas. Al construir este nuevo territorio, Effy Beth y Cristina Coll no solo expanden el horizonte artístico de posibilidades, sino también promueven la diversidad, inclusión y emancipación de las expresiones sexuales y de género en un mundo que demanda con urgencia una mayor equidad y apertura.

RED TRAMANDO, DISRUPCIONES POÉTICAS

Bibi Angio (UNLP, FDA, UNA, DAVPP), Mariana Mussetta (UNVM, IAPCH); Argentina y Máximo Daniel Lamela Adó (Universidade Federal de Rio Grande do Sul – FAGED/PPGEDU POÏEIN. Microscopias. Educação. Imanência CNPq/UFRGS); Brasil

Palabras claves: multimodalidad, transcultural, disruptivo, rizomático, docencia académica

Resumen

La Red TRAMANDO (Trama de Estudios e Investigación Creadora) se constituye como una zona de investigación independiente que está activa desde marzo de 2020. Está formada por la Profesora Magister Mariana Mussetta (UNVM), el Profesor Doctor Máximo Daniel Lamela Adó (UFRGS) Brasil y la Profesora Doctora Bibi Anguio (UNLP y UNA). Se trata de una Red que, inicialmente, se constituye por una métrica encantatoria, o sea, una medida que se da por el encanto que nos llega desde las cosas que hacemos y amamos hacer juntxs. En tríos, que se amplían y se agrandan en pequeñas multitudes, tramamos ideas que, antes de que figuren

en planes, son los motores para que haya futuro por hacer. Por eso TRAMANDO es estudio, producción artística e investigación en proceso. Transemiosis de un habitar otra academia desde la academia. Trama con las artes, la ciencia y la filosofía tomadas como objetos para pensar modos de inventar nuevos territorios imaginativos y docentes. En esta ponencia, nos proponemos compartir nuestras experiencias más significativas hasta el momento, y nuestros ejes de trabajo.

VIBRACIONES PÓSTUMAS. LAS SUPERVIVENCIAS DEL CUERPO EN EL ARCHIVO

M. Eugenia Bifaretti (UNLP, FDA, IHAAA, GEAE, CONICET) y Catalina Poggio
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: archivo, cuerpo, afectos, muerte, sobrevividas

Resumen

¿De qué maneras sobreviven los rastros del cuerpo en los restos de archivo?, ¿de qué modo desafían su condición funeraria? ¿Cómo es que el cuerpo en el archivo configura un exceso, un más allá capaz de destituir/debilitar las fronteras entre la vida y la muerte?. En este trabajo indagamos acerca de las presencias fantasmales del cuerpo en el archivo a partir de nuestros primeros contactos con dos conjuntos materiales: el archivo del hospital Melchor Romero y las colecciones de la artista escénica Laura Valencia. Para esto pondremos en relación ciertas categorías que creemos se vinculan a ambos casos y nos posibilitan el diálogo entre éstos.

Si bien dichos archivos son evidentemente diferentes, -en principio uno es un archivo institucional, el otro un archivo personal- nos interesa tensar preguntas comunes en relación a cómo operan allí las dimensiones materiales (Bennett, 2022), la potencia de los afectos (Macón y Solana, 2015; Ahmed, 2015) y sentimientos (Cvetkovich, 2018) que emergen de los contactos con los restos, aspectos que dan lugar a posibles supervivencias y sobrevividas (Didi-Huberman, 2011; Guerrero, 2022) del cuerpo.

Desde un enfoque afectivo, nuestra intención es pensar los modos en que la presencia del cuerpo en el archivo desbarata las fronteras entre la vida y la muerte, haciendo vibrar nuestros cuerpos en un presente que se conecta con vidas pasadas en un ahora temporalmente heterogéneo, asincrónico y habitado por monstruos y fantasmas (Macón y Solana, 2015).

DETENER(SE). SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES CORPORALES EN ACONTECIMIENTOS ESCÉNICOS

Natalia Carod
(UNLP, FDA, IHAAA, GEAE)
Argentina

Palabras Clave: acontecimiento escénico, potencial político, temporalidad, corporalidad

Resumen

Las imágenes aparecen unas junto a otras, se concatenan en una seguidilla, un derroche, casi atrevido, de visuales. ¿Qué pasa cuando una denuncia aparece ante nosotros, en forma de imagen, sin parar, sin darnos un segundo de respiro? Se presenta como si la insistencia exigiera un detenimiento punitivo: debes mirar la imagen; pero no un detenimiento curioso, reflexivo, crítico frente a aquello que se nos muestra.

En relación con esto me pregunto ¿Cómo detenernos frente a estas imágenes? Alejandra Castillo (2020) plantea que nos encontramos en una época de hipervisibilidad dónde siempre hay imágenes al acecho esperando a ser vistas. Por otro lado el teatro como acontecimiento exige un contrato temporal donde nos detenemos frente a aquello que observamos, más allá del análisis que podamos hacer o no de la propuesta en ese tiempo pactado, en ese encuentro consensuado, nuestra mirada se mantiene ahí fija, ante la sucesión de imágenes que la obra nos propone. A partir de esta reflexión, el presente trabajo se centra en analizar el potencial político de las artes escénicas en la contemporaneidad. Para ello, se toma como caso de estudio

la obra de Natalia Lopez Godoy, *Helena. Yo de chiquita era muy feliz* (2021).

Referencias

Castillo, A. (2020). *Adicta Imagen*. Argentina: La Cebra Editora
Dubatti, J. (2014). *Introducción a los estudios teatrales*. México: Paidós
Fischer Lichte, E. (2007). *Estética de lo performativo*. ABADA EDITORES.

EL ESPACIO ESCÉNICO ENTRE NOSOTRAS: TEATRO PERFORMÁTICO PLATENSE Y DIMENSIONES DE GÉNERO

Natalia Carod (UNLP, FDA, IHAAA, GEAE) y Germán Casella (UNLP, FDA, IHAAA, GEAE, CONICET) Argentina

Palabras clave: narrativa, teatro performático, procedimientos, corporalidades, género

Resumen

Nos proponemos generar una trama de reflexiones posibles alrededor de la obra de teatro performático «El espacio entre nosotras», de Gustavo Radice (La Plata, Argentina). La misma se presentó en el marco del festival «Teatro x la Identidad» en el año 2022 y contó con la participación de varias actrices reconocidas locales. Teniendo en cuenta el dispositivo escénico y sus procedimientos plásticos, nos interesa preguntar por las narrativas sobre la última dictadura cívico-militar argentina. La obra presenta dos focos de tensión sobre los que profundizaremos y problematizaremos en relación a su inserción en tal evento teatral. Así, por un lado, nos centraremos en el uso de la cita directa a la obra «Granada» (2005) de Graciela Taquini, para poner en tensión el recurso de la repetición como estrategia de construcción performática. Al mismo tiempo, y por otro lado, pensaremos tales operaciones estéticas y sus diálogos con las corporalidades que componen el acontecimiento escénico. Es decir, cómo la dimensión performática determina otros espacios de reflexión sobre lo selectivo de la memoria y sus implicancias en lo genérico-sexual.

CLASE-ESPECTÁCULO: UN ACUERDO DISCORDANTE ENTRE ARTE Y EDUCACIÓN

Diego Winck Esteves
(UFRGS)
Brasil

Palabras clave: arte, educación, clase, espectáculo, experimentación

Resumen

Este texto propone la idea de una clase-espectáculo: una presentación que tiene lugar a través de un acuerdo discordante entre arte y educación. Replicando lo que Gilles Deleuze (1988) elabora sobre las facultades de la sensibilidad, imaginación, memoria y pensamiento operan en una síntesis disyuntiva; es decir, se trata de tensar cierta suposición de que una clase tendría lugar sobre contenidos que serían aprendidos, con énfasis en el pensamiento y la memoria, y un espectáculo sobre la expresividad que, a su vez, convocaría la sensibilidad y la imaginación. De este modo, una clase-espectáculo asume el engendramiento activo entre contenido y expresión, que concierne a los efectos estéticos producidos sobre una materialidad heterogénea, procesada en operaciones técnicas de carácter experimental, en la transversalidad entre saberes y haceres propia de este montaje. Por lo tanto, al operar en esta transitoriedad, prestando atención a los márgenes y a las encrucijadas, requerimos a la producción de otros modos de existencia relativos a las articulaciones entre educación y arte, con el objetivo de especular lo que pasa entre los modos de expresión de una clase y de un espectáculo, en una especie de performatividad del saber. De este modo, se aleja del régimen de la información y la comunicación - recurrente en una sociedad tecnológicamente especializada - para operar a través de la experimentación y la composición: se trata más de actuar que de informar.

Referencias

DELEUZE, G. (1988). *Diferença e Repetição*. Tradução Luiz Orlandi e Roberto Machado. Graal.

SIMPOSIO 3

LIMINALES. DISCUSIONES EN TORNO AL GIRO PERFORMATIVO EN LAS ARTES VISUALES

Coordinadoras: Mag. Silvina Valesini y Lic. Guillermina Valent. (IPEAL, FDA-UNLP)

Este simposio propone problematizar dos aspectos fundamentales que confluyen en torno a la idea del giro performativo aplicado al terreno de las artes visuales.

Por un lado, el que recupera la noción de lo performativo como un modelo de construcción que mira a este campo de manera ampliada, sumando a la realización de artefactos sus instancias de producción, recepción y circulación. Una serie de dimensiones que enfatizan la lógica de los procesos, en virtud de la performatividad como «una perspectiva teórica que ha permitido entender de otro modo el fenómeno cultural y el funcionamiento de la Historia» (Cornago, 2004: p. 14), afianzándose en categorías tales como las de acción, presencia, experiencia y acontecimiento.

Por otro lado, el que advierte la necesidad de revisar este campo en un panorama que desdibuja los límites de la visualidad como elemento preponderante e instala la primacía de los cuerpos y las prácticas de registro.

En este marco, se abre la discusión en torno a un horizonte diverso de prácticas que hacen pie en la visualidad pero que no se agotan en ella, permeando y complejizando el universo de las artes visuales.

REGISTROS LATENTES, VISUALIDADES POSIBLES. TESTIMONIOS Y BIOGRAFÍAS COMO RECURSOS POÉTICO-POLÍTICOS

Clara Carlón
(UNLP-FDA-IPEAL)
Argentina

Palabras clave: práctica artística, giro performativo, testimonio, biografía, registro

Resumen

En el marco del giro performativo del arte, es posible identificar prácticas artísticas que involucran la recuperación de las memorias personales a través de instancias previas de encuentro, registro y documentación de los relatos que luego son visibilizados mediante diversas herramientas, soportes y/o dispositivos. Este es el caso de *Bocas de ceniza* (2003-2004) del colombiano Juan Manuel Echevarría y *Dibujos Textuales II* (2018) de la artista argentina Ana Gallardo. Se trata de proyectos que acontecen al filo de la vulnerabilidad, donde se lleva a cabo una puesta en escena de las subjetividades a partir del uso de la palabra –en su dimensión escrita u oral– privilegiando su valor testimonial y biográfico, pero también apelando a sus capacidades ficcionales. En efecto, estas prácticas operan en la reconfiguración de los espacios de lo público y lo privado, posibilitando «la expresión de los sujetos marginados por la modernidad, donde las identidades excluidas y negadas encuentran una zona de libertad para pronunciarse» (Alcázar, 2014: p. 8). En estos términos, al articular las condiciones para que este tipo de narrativas puedan enunciarse, las palabras adquieren otras características ya que la historia es situada en tiempo real en el momento en el que se actualiza, se cuestiona o se niega; y es precisamente allí donde reside su sentido, su carga estética y política (Cornago, 2015).

Referencias

Alcazar, J. (2014). *Performance: un arte del yo*. Autobiografía, cuerpo e identidad. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Cornago, O. (2015). *Ensayos de teoría escénica*. Sobre teatralidad, público y democracia. Madrid, España: Abada editores S.L.

CANCIONES DE HINCHADAS DEL FUTBOL ARGENTINO. MÚSICA Y PERFORMATIVIDAD EN LA DRAMATIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO

Héctor Docters
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: futbol, canciones de hinchadas, ocasión musical, performatividad, convivio

Resumen

Históricamente, la participación de las hinchadas de fútbol en partidos de primera división ha mostrado la organización de un grupo social colectivo que participa activamente en el evento deportivo, con roles concretos y dinámicos. Ese colectivo se conforma con hinchas que alientan al equipo, señalan pareceres en base a reglas deportivas (formas de interpretar una jugada) y de convivencia social identitaria (acciones propias o impropias al compromiso con lo que la camiseta representa). La ocasión musical (Camacho Díaz, 2011) de este colectivo involucra momentos creativos (composición), de fijación de rasgos (ensayos) y de performatividad, en la que conviven espontáneamente, y a la vez con predeterminación, músicos profesionales, hinchas de diferentes edades, condiciones socio culturales y de género.

Este trabajo se propone analizar la dinámica relacional y la resultante sonora y performativa del convivio musical que se produce en las canchas del fútbol argentino. A su vez, reflexiona acerca del estatuto artístico de estas producciones sonoras, así como también sobre la vinculación organizacional entre la ocasión musical y el evento deportivo.

Referencias

Camacho Díaz, G. (2011). Del oratorio al fandango: La subversión del orden social. En *Las músicas que nos dieron patria. Músicas regionales en las luchas de independencia y revolución (43-62)*. Programa de desarrollo cultural de Tierra Caliente.

CAROZO. EL ENCIERRO A TRAVÉS DEL AUDIOVISUAL, LO INSTALATIVO Y EL LUGAR PERFORMATIVO DEL ESPECTADOR

Iara Naomi Delaloye Stancato
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: espacio, audiovisual, instalación, habitante, encierro

Resumen

Esta ponencia propone la presentación del Trabajo de Graduación, perteneciente a la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes – UNLP, denominado *Carozo*. Un documental poético, que desde la interacción entre distintas disciplinas, que confluyen en una instalación, convoca a los habitantes de un pequeño galpón a través de su ausencia. Esta pieza indaga sobre las formas en que el encierro conserva su vida a través del tiempo en un mismo espacio. Materializada en una estrecha habitación con su estructura develada, es habitada por imágenes en movimiento encerradas en jaulas. En simultáneo, la dimensión sonora articula la construcción de un personaje atrapado en un fuera de campo eterno.

Carozo investiga el encierro partiendo del vínculo entre elementos escénicos, audiovisuales e instalativos, pero también a través del lugar de quien habita la obra. Personas que no solo la circulan como espectadores encontrándose con ella por primera vez, sino que también la habitan performativamente. Sin un contrato explícito ni instrucciones previas, los sonidos multidireccionales, la iluminación, el recorrido de las distintas pantallas, van guiando los

movimientos de quienes ocupan este espacio.

El habitante se vuelve una parte significativa y significativa dentro de la obra, se convierte en un realizador. Circula el espacio, lo transforma, lo vuelve efímero. Es un hacedor de su propia experiencia y de la experiencia de sus cohabitantes en ese momento.

CUERPOS, GRÁFICA Y PUESTA EN ESCENA: INTERVENCIONES URBANAS DE TUKK&Pelus.A. Y EL COLECTIVO SIEMPRE

Alicia Karina Valente
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: gráfica, cuerpos, politicidad, performatividad, espacio público

Resumen

Este trabajo se desprende de mi tesis doctoral denominada *Politicidad y performatividad en las prácticas gráficas. Dinámicas colaborativas e inscripciones en lo público en la ciudad de La Plata (1993-2017)*. En ese marco, a partir de una serie de casos locales, estudié las relaciones entre gráfica, prácticas colectivas, esfera pública, politicidad y performatividad, bajo la hipótesis de que, desde la gráfica artística, se promovieron prácticas colaborativas que contribuyeron a crear formas diversas de comunidad. Para ello se propuso el análisis, no solo de piezas gráficas en su sentido estrictamente material, técnico y/o procedimental, sino en tanto prácticas, entendiéndolas como todo el entramado –técnico y procedimental pero también, contextual, relacional, performativo y político– que ponen en escena. Con la tesis como marco, este trabajo se centra en las intervenciones en el espacio público urbano de los grupos TUKK&Pelus.A. y el Colectivo Siempre. En ambos casos, sus propuestas se inscriben en un modo de entender las prácticas artísticas cuya experimentación con la temporalidad y los cuerpos constituyen una parte esencial de las mismas.

LOS OBJETOS COMBUSTIBLES SE QUEMAN Y LOS METÁLICOS SE ENTIERRAN. REPRODUCCIONES QUE CONSTRUYEN PRESENCIA EN LA OBRA DE MARIANA PELLEJERO

Juan Pablo Simonovich Aybar
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: reproducción, presencia, copia, impreso

Resumen

Este trabajo propone analizar e interpretar el proyecto YRIGOYEN de Mariana Pellejero a la luz de las nociones de reproducción y presencia, como dos categorías que exponen una relación en apariencia contradictoria, pero que en el caso que nos convoca arrojan una perspectiva de indagación que revisa y reivindica el rol de la copia en el campo del arte contemporáneo.

Este proyecto se expuso por primera vez en Galería Grasa (2021), en lo que interpretamos su versión completa.

Trata de una serie de impresos que fueron realizados con una distancia de 20 años entre su impresión y el momento de su exhibición. Cada una de las 35 piezas impresas con frottage sobre papel, recogen la forma de las incisiones realizadas por personas no identificadas, en las paredes de la estación de tren Yrigoyen, de la línea Roca durante el 2001. La estación fue restaurada en el año 2015 por lo que reconocemos que este proyecto recupera no solamente las condiciones esperables del deterioro de aquello que se registra, sino que también queda atrapado en la imposibilidad de recuperar esas matrices manteniendo abierto un intersticio en el espesor del tiempo. YRIGOYEN nos invita a preguntarnos cuántas son las formas de la presencia.

LA SONORIDAD DE LAS COSAS. INSTALACIONES PERFORMATIVAS EN LA OBRA DE ROMINA CASILE

Verónica Lucentini
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: práctica artística, giro performativo, instalación, cotidiano, objetos

Resumen

Este trabajo propone analizar una serie de instalaciones de la artista argentina Romina Casile realizadas en los últimos diez años, como parte de proyectos que oscilan entre lo escénico y lo visual. Las obras seleccionadas operan materialmente con objetos y mobiliarios de uso cotidiano que contienen mecanismos —inventados por la propia artista— para una particular funcionalidad sonora, en una relocalización temporo-espacial singular que ocasiona la construcción de acontecimientos performativos. Esto sucede mediado por acciones que involucran en diferente grado tanto al cuerpo de lxs espectadorxs —que las transitan y las dotan de sentido— como también de distintxs invitadxs que ejecutan piezas musicales improvisadas y traman múltiples sonoridades en el encuentro con los objetos. En este sentido, los proyectos elegidos devienen en sucesos que no se contemplan sino más bien se *viven*. La intervención de distintos elementos de uso cotidiano con artilugios presentes en los instrumentos musicales, expande la propia sonoridad de las cosas, para hacer visible aquellas fuerzas que se ocultan en el universo de lo doméstico. Estas interferencias directas sobre las estructuras de la realidad, ocasionan una sensación de extrañamiento al circular por un mapa de sentido de lo disponible, configurando realidades ficcionales que brindan nuevos accesos a lo real.

CUERPO Y TEXTIL: POÉTICAS DEL ATAR EN LA OBRA DE MARIELA SCAFATI

Maité Soledad Rodríguez
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: cuerpo, materialidad, huella, acción, arte contemporáneo

Resumen

El motivo de este trabajo reside en reflexionar acerca del grado de influencia que las prácticas visuales tienen sobre el arte textil, evidenciando formas supervivientes latinoamericanas que resurgen en la producción artística contemporánea. Se propone rastrear producciones de artistas que tomaron un nuevo camino en cuanto al uso de la fibra textil como materialidad de la obra visual. Con un profundo análisis de trayectorias que persiguen una creación autónoma que toma como punto de partida la trama y la urdimbre, extendiendo sus campos de investigación hacia lo escultórico, lo cromático, lo textural, lo matérico, lo táctil y lo lúdico. De esta forma los textiles mediados por la acción, el gesto y el proceso operan como material artístico fundamental implicando la utilización de un cuerpo que actúa como eje de un discurso narrativo.

En esta línea abordaremos el análisis de la instalación *Comienza* (2022) de Mariela Scafati en tanto aplicación del tejido como huella de la acción del cuerpo -en particular del acto de atar/anudar-, operación habitual del arte textil y la *performance*. Se reconoce en las mismas la resignificación de prácticas textiles que recuperan el pasado ancestral de la América Antigua a través de recursos formales y procedimentales, y que, excediendo la intención reivindicatoria, se presentan como supervivencias que emergen y se corren de los estereotipos, al reeditar características específicas del Arte Latinoamericano Contemporáneo.

REPETIR, DESAPARECER, APARECER. CRUCES ENTRE PRECARIEDAD, FOTOGRAFÍA Y ACCIONES PERFORMATIVAS EN TORNO A INSTRUMENTO PARA ESTRELLAR

Zaira Sabrina Allaltuni
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: precariedad, fotografía, acciones performativas, *Instrumento para estrellar*

Resumen

Las artes performativas suponen la construcción de conocimientos específicos a través de las corporalidades y, a su vez, vinculan tiempo, espacio y acto para crear experiencias que se caracterizan por su efimeridad. Eleonora Fabião (2019) reflexiona sobre dicha condición efímera advirtiendo que no se trata necesariamente de una carencia y, por el contrario, resignifica dicho carácter precario desde la potencia política que implica la posibilidad de generar prácticas laterales a las formas que predominan en el mundo actual. En la misma línea, Hang & Muñoz (2019) entienden que estos acontecimientos implican dos acciones relevantes: repetirse y desaparecer. Si bien muchas de las experiencias escénicas suelen ser creadas para ser repetidas en teatros u otros espacios, resulta imposible que estas reapariciones reproduzcan miméticamente acciones previas derivadas de cuerpos situados en un tiempo y espacio específico. En este marco, nos interesa pensar sobre el rol de la fotografía en la construcción performativa de fotografías que surgen del registro de acciones performativas. Para lo que se plantea un análisis sobre la performance denominada *Instrumento para estrellar* (2020), de la artista argentina Diana Szeinblum.

Referencias

FABIÃO, E. (2019). Performance y precariedad. En B. Hang. y A. Muñoz (Comps.), *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas* (pp. 25-49). Caja Negra Editora.
HANG, B. y MUÑOZ, A. (2019). Prólogo. En B. Hang. y A. Muñoz (Comps.), *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas* (pp. 11-24). Caja Negra Editora.

LA METODOLOGÍA EN CLAVE PERFORMATIVA

Lucía Wood
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras Clave: metodología, investigación, arte, performativo, estrategias

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación *El giro performativo en las artes visuales. A propósito de cuerpos, espacios y objetos puestos en acto* (I+D 2020-2024, IPEAL, FDA-UNLP). La intención es poder compartir algunas reflexiones metodológicas surgidas en este tiempo de trabajo. Tanto relativas a los desafíos de operacionalización de la categoría de *lo performativo*, como también las estrategias de abordaje que se han ido experimentando, revisando y analizando en este tiempo.

El giro performativo y el arte contemporáneo, visibilizan los aspectos ligados a la acción, la experiencia y el cuerpo convocando a pensar en la complejidad de las problemáticas, en relación a lo efímero, lo indecible. Paralelamente, también nos desafían -desde lo metodológico- a pensar cómo poder abordar en la práctica estos fenómenos que se escurren, interpretando lo que va más allá de lo simbólico. Convocan así a reflexionar desde lo metodológico para proponer otros modos de abordaje, de interpretación, y de divulgación. En este sentido -y propiciado por el proyecto- interesa pensar la metodología en la práctica investigativa en general de modo performativo. Como puesta en acto de estrategias y herramientas.

MI CUERPO Y SU DOBLE

Indira Bogado
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: doble, cuerpo, instalación, registro, performativo

el cuerpo de yeso que se descompone con la humedad, una piel de barro gris
descascarándose
el cuerpo frágil, una copia barata de lo que fui, un nuevo deseo: la inminente destrucción
la muerte de lo que nace.

Resumen

En esta presentación abordaré el análisis de la obra *Lo que hay de mi que sos vos* (Bogado, 2022), una instalación performativa presentada en la sala C del Centro de Arte de la UNLP. Esta obra formó parte de la exhibición colectiva *Todo lo que siento está en otro lado*, una reflexión conjunta en relación al *fin de fiesta*² entendido como momento de silencio y quietud que acontece luego del fervor.

En esta instalación conviven la copia material a escala real de mi cuerpo y una serie de piezas de cerámica que reproducen la figura de aves muertas, desplomadas en el suelo. Este primer trabajo intenta recuperar la experiencia en primera persona, tomando como ejes de análisis las relaciones que se tejen entre la instalación y el proceso de trabajo en relación a la categoría de copia.

Por un lado, esta pieza se devela performativa en la producción de breves acontecimientos constituidos por el encuentro, en los que la participación de los espectadores constituye parte del sentido de la obra. Por el otro, en su propia constitución material, ya que fue realizada en yeso y cubierta de barro por lo que está condenada al deterioro material del cual somos testigos pasivos.

Este proyecto tiene sus antecedentes en la videoperformance *Que mi cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones*³, una performance en la que se establece un diálogo dissociado con mi mano izquierda extrañada, ajena, cubierta con barbotina, haciendo un juego entre los tonos y la rigidez del movimiento que genera la arcilla seca sobre el cuerpo.

DIÁLOGO DE MIRADAS

Bibi Anguio, Jimena Pezzuchi y Silvia Januarío
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: artes visuales, operatorias contemporáneas, diálogo Argentina-España, docencia académica

Resumen

Este trabajo propone la presentación del proyecto *Diálogo de miradas*, una propuesta caracterizada como praxis artística colaborativa realizada por veinticuatro artistas argentinos en diálogo con otros tantos artistas españoles, que generamos obras a partir de la vinculación e intercambio, tanto en aspectos poéticos como discursivos e icónicos.

El interés principal de este trabajo es investigar las operatorias contemporáneas en la producción simbólica a partir de la experimentación de las posibilidades y dificultades que surgen de la producción mancomunada entre artistas de diferentes latitudes.

El resultado se presentó con cuarenta y ocho obras visuales en diversas técnicas que fueron digitalizadas para su exhibición en ambos países, fue exhibido durante septiembre de 2023 en el Museo de Arte Contemporáneo de La Plata – MACLA, en cuyo catálogo se recogen los textos que surgieron de las interacciones junto con reflexiones de los artistas en torno a la experiencia, que intentó ser una puesta en práctica de lo que Roland Barthes describió en su seminario *Cómo vivir juntos*.

2 Una exhibición conjunta con Ixs artistas Juan Simonovich y Melina Rímola

3 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SZcESe-C8Js&t=17s&ab_channel=coordinaci%C3%B3nsalones

La producción visual da cuenta de una amplísima variedad de estilos, géneros y temáticas, que entendemos retratan con justeza el panorama visual contemporáneo.

El proyecto es resultado de un trabajo postdoctoral de la Dra. Anguio en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, coordinado junto con el Dr. Manuel Fernando Mancera Martínez, y el Prof. Dr. Ramón Blanco Barrera.

Referencias

Barthes, R (2023) *Cómo vivir juntos*. Siglo XXI editores.

Anguio, B (2023) *Catálogo de la Muestra Diálogo de Miradas*, MACLA, La Plata 2023. ISBN: 978-987-46781-5-7

AUTO-POIESIS AUTORAL COMO CONCEPTO TRANSVERSAL EN UN ABORDAJE DE LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE ARTE PICTÓRICO CONTEMPORÁNEO

Facundo Bermudez Taboada

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: artes visuales, pintura, imagen digital, prosumidor, *poiesis*.

Resumen

En el campo de las artes visuales contemporáneas, existen un sinnúmero de productos que responden a las formas tradicionales de producción artística, tal es el caso de la pintura de caballete. Es en éste contexto donde la noción de *auto-poiesis* autoral como eje primario en el abordaje del fenómeno de composición de un simulacro del “yo público” por parte del artista visual, propone una inversión en la relación histórica de los valores entre la obra en sí como artefacto artístico aurático, y la acción performativa del productor al desenvolverse por medio de diversos dispositivos tecnológicos comunicacionales como actor social que opera a partir de un determinado campo cultural de producción de saberes vinculados a las poéticas visuales. Este desplazamiento epistemológico en los estudios académicos sobre el impacto simbólico de una determinada producción artística dentro del contexto cultural del cual emerge, provee algunas herramientas para abordar los profundos cambios en los estatutos ontológicos tanto de la figura biográfica del artista y del desarrollo de un estilo propio, como de las imágenes pictóricas (*e-images*) que circulan diariamente como capital simbólico inmaterial por diversas interfaces digitales. De esta forma se pueden promover abordajes en un contexto transmediático tecno-digital, que atienden a las diversas y complejas retroalimentaciones entre la producción *poiética* del productor prosumidor (*prosumer*) y el acto performativo de *auto-poiesis*, al producir y reeditar el mismo artista un artefacto autobiográfico digital en permanente actualización, tal vez próximo al núcleo ontológico contemporáneo de su *ser artista*.

MEMORIAS PERFORMATIVAS, IMÁGENES Y ARCHIVOS CORPORALES PARA ARTICULAR RECUERDOS

Cecilia Cappannini y Valentina Valli

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: giro performativo, corporalidades, gestos, archivo, tiempo

Resumen

Pasar del qué *son* al qué *hacen* las imágenes, implica pensar no tanto lo que ellas representan, en tanto aquello que nos muestran, sino trasladar la pregunta a sus modos de funcionamiento, a las formas en que nos afectan, a los dispositivos y materialidades que ponen en juego. En este sentido, “las imágenes no son sólo lo visible, sino el dispositivo en que lo visible es captado” (Soto Calderón, 2020: *s/n*) con lo cual no producimos y percibimos imágenes por fuera de los

dispositivos de significación sino que *obramos* en ellos.

Para empaparnos en estas cuestiones, seleccionamos la obra *Instrumento para estrellar de Diana Szeinblum* (2018-2020), que nos permitirá reflexionar sobre los vínculos que se tejen entre las corporalidades, la performatividad y las distintas visualidades que allí se generan.

A través de estos complejos entrecruzamientos, es que la obra consigue ensayar estrategias que performatizan recuerdos, que logran encontrarnos en este presente e interpelarnos. Es que «generalmente son esos gestos los que se inscriben en la memoria colectiva» (Szeinblum, 2019, p.148).

En esta propuesta artística, los gestos activan un archivo corporal y visual que reúne temporalidades heterogéneas, al mismo tiempo que entran todo aquello que un cuerpo «no hizo/dijo/expresó/movió en el momento del suceso significativo» (Szeinblum, 2019, p.146). Para esto, intentaremos explorar cómo estas corporalidades en acto, logran impregnar las imágenes, tornándolas inestables en sus significados o sentidos.

Referencias

Soto Calderón, A. (2020). *La performatividad de las imágenes*. Ediciones/metales pesados.

Szeinblum, D. (2019). Un escondite posible. En B. Hang y A. Muñoz (comps.), *El tiempo es lo único que tenemos* (pp.145-150). Caja Negra Editora.

ENSAYOS Y CONTINGENCIAS: RECONFIGURACIONES POSIBLES DE HUELLAS LUMINOSAS

Micaela Luberriaga

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: práctica artística, giro performativo, registro, luz, huella luminosa

Resumen

El presente trabajo retoma como objeto de análisis el proyecto titulado *Territorio inexplorado*, perteneciente al Trabajo de Graduación de la Licenciatura en Artes Plásticas, en la orientación de Grabado y arte impreso (UNLP [2022]). Dicho proyecto consiste en proponer un procedimiento de carácter experimental que se adecue al registro, reproducción y conservación de los rastros de luz del sol; Entre ensayos y observaciones, pude operar abordando posibles estrategias que permitan materializar un fenómeno que por naturaleza es intangible y efímero; esto supone una etapa artístico-investigativa previa a la materialización de la obra que configura un sustrato performativo en clave de prácticas artísticas. La luz y el tiempo atraviesan el proceso de búsqueda dando como resultado una obra efímera, recreación de huellas luminosas: hojas impresas en serigrafía con vaselina. En este sentido, estas prácticas se enmarcan en el giro performativo de las artes visuales, entendiendo por performativo a un modo de hacer del arte en el cual se enfatiza la visibilización de las contingencias de producción y recepción. El siguiente trabajo indaga en aquellos aspectos característicos de la producción, develando especialmente los diferentes procedimientos de registro que en ella se experimentan.

LA DIMENSIÓN PERFORMATIVA DE LAS PANTALLAS EN TIEMPO REAL DENTRO DE LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS

Lucía G. Suárez Stanganelli

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: estética, convivio, espacio liminal, prácticas de pantalla, giro performativo

Resumen

Este trabajo reflexiona en torno a las prácticas artísticas escénicas que involucran la creación audiovisual en tiempo real, indagando en el modo en que interviene en ellas una dimensión performativa que emana del mismo acontecimiento convivial en el que se inscriben. Se parte

de una concepción del arte contemporáneo en la que se enfatizan el carácter procesual, la puesta en acto de los objetos, los espacios y los cuerpos, otorgando preponderancia a la cuestión temporal y desafiando a la teoría estética a revisarse.

Se propone interrogar al campo del arte desde una actualidad compleja en la que las pantallas no solo forman parte de la instancia de producción de las experiencias estéticas, comunicacionales y/o publicitarias, sino que también median la recepción del hecho artístico por parte de los espectadores y consumidores, planteando un escenario en el que el punto de vista del público queda registrado como testimonio de una vivencia, de la percepción de un evento que ocupa un momento y lugar específicos. Desde este marco se propone el análisis de un corpus de prácticas que serán abordadas inicialmente desde un análisis del acontecimiento convivial performativo, procesual y efímero, recuperando las categorías de teatralidad y presencia.

INDIVIDUALIDADES DESPLAZADAS. DEL TALLER EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITA A UN POGO IMPRESO

Julieta Marra
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: gráfica, entramado, colectividad, circulación

Resumen

El arte gráfico, a lo largo de su historia, ha caminado a la par de los avances tecnológicos. Lejos de sucumbir a reemplazos técnicos y estructurales, se presenta como una plataforma donde conviven prácticas centenarias con aquellas que se actualizan constantemente. Es por ello que desde los espacios de enseñanza se ha ampliado la denominación de este campo disciplinar que ya no se reduce únicamente al Grabado sino que también se amplía hacia el Arte Impreso. La indagación de este trabajo es parte de un proyecto de adscripción que se encuentra en su tercer año de elaboración. Comienza por la condición atípica de abordar las posibilidades de clases virtuales de grabado y arte impreso en un entramado de producción que es desplazado del espacio de taller.

Tomando como caso de análisis la revista Pogo (2020-2021-2022-2023), publicación de Tranza encuentro federal de gráfica, se desplegará una concatenación de acciones que, iniciando en el taller Básico de Grabado y Arte Impreso de la Facultad de Artes (UNLP) han devenido en la conformación de una serie de alianzas gráficas en el circuito gráfico regional que dicha publicación repone.

Tratándose de una revista impresa que registra y hace circular observaciones y testimonios sobre la producción gráfica contemporánea, Pogo revela un accionar performativo sujeto a procesos colectivos que condensa y expresa.

SIMPOSIO 4

HISTORIA DEL ARTE, CULTURA VISUAL Y ESTÉTICA DE LOS MEDIOS: TRES CAMPOS DE ESTUDIO PARA EL ABORDAJE DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ARGENTINA DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Coordinadoras: Mg. Natalia Matewecki (UNLP, FDA, IHAAA) y Dra. María de las Mercedes Reitano (UNLP, FDA, IHAAA).

Tomamos de William J. T. Mitchell (2019) su perspectiva de entender a la Historia del arte como una disciplina expandida en la que convergen tres campos de estudio diferentes: la iconología, la cultura visual y la estética de los medios.

Los estudios iconológicos son un método creado para el análisis de obras de la Historia del

Arte pero que, en la actualidad, no se restringe únicamente a las imágenes artísticas, sino que incluye a las imágenes no artísticas, científicas y tecnológicas. Mediante la iconología es posible desarrollar un estudio crítico y reflexivo acerca de las imágenes. En cuanto a la cultura visual, es posible señalar que se refiere a un área interdisciplinar que estudia la percepción y la representación visual que permite describir la construcción social del campo de la visibilidad y la construcción visual del contexto social. En tanto que la estética de los medios (McLuhan) posibilita desarrollar un pensamiento que atraviesa las fronteras entre los medios de comunicación de masas, la práctica artística y las formas de mediación técnica, socioeconómica y política.

IMAGINARIOS INCLUSIVOS DE LO NO-HUMANO. UNA MIRADA SOBRE CASOS DE ARTE Y AMBIENTALISMO EN LA CUENCA DEL PLATA

Albo, Diego Nicolás
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: arte y ambientalismo, posthumanismo, no-humanidad, Cuenca del Plata

Resumen

Esta ponencia se enmarca en una investigación doctoral en curso (IHAAA/FDA/UNLP). Tiene como objetivo analizar cómo algunos grupos de arte y ambientalismo en la Cuenca del Plata desafían las nociones antropocéntricas de dominación de la naturaleza. A la vez, estos grupos promueven la construcción de *visiones inclusivas de la no humanidad*, puesto que abarcan desde animales no humanos hasta bacterias y plantas nativas.

Los casos en estudio se componen de experiencias de grupos diversos, entre los que se encuentran *Proyecto Orillas*, de Fabiana di Luca y Juan Bautista Duizeide (2013 a la actualidad); *Casa Río Lab* (Alejandro Meitin et al., 2017 a la actualidad); *Proyecto Totoral* (Hebe Argentieri et al., 2021 a la actualidad); y *Arquitectura Rioplatense* (Franco Palacios Beltran, 2017 a la actualidad).

La ponencia se apoya en variados referentes conceptuales, pero los principales aportes se toman de la teoría ecológica y de la teoría posthumanista, Félix Guattari (2001) y Rosi Braidotti (2015).

Referencias

Braidotti, R. (2015). *Lo posthumano*. Gedisa.
Deleuze, G. y Guattari, F. (2001). *¿Qué es la filosofía?* Anagrama.

LA VISUALIDAD DE LO INVISIBLE: LA IMAGEN RADIOGRÁFICA EN LA OBRA DE XUL SOLAR Y JUAN BATLLE PLANAS A PARTIR DE PRÁCTICAS DE MONTAJE Y ARCHIVO DE IMÁGENES TÉCNICAS

Agustín Bucari
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: Xul Solar, Batlle Planas, imagen técnica, montaje, rayos X

Resumen

La ponencia tiene como objetivo presentar desde una iconología crítica (Mitchell, 2019) las relaciones entre la producción de Xul Solar y Battle Planas (1930-1940) teniendo en cuenta los recursos y procedimientos vinculados a la imagen técnica, que integran tanto sus obras como sus archivos personales.

La importancia de la *visualización de lo invisible* en las imágenes de la cultura tiene un asidero cada vez más importante en la tríada arte, ciencia y religión que se reconfiguran a principios del siglo xx (Quereilhac, 2010) y posteriormente en las iconografías modernas alemanas como

en las experiencias surrealistas (Bucari, 2021). Aquí, la imagen técnica y las nuevas maneras de visualización proponen puentes entre las imágenes que la cultura impresa distribuye y las imágenes que los propios artistas realizan.

El caso de Xul Solar será el que tendrá mayor desarrollo retomando algunas nociones mencionadas en la tesis doctoral (Bucari, 2023) y para el caso de Batlle Planas la descripción se focalizará en el lugar de la imagen técnica y radiográfica en su obra del período, marcando líneas comparativas y derivas propias del surrealismo al cual adscribe al momento (Álvarez, L. & J. C. Pedroni, 2017).

Referencias

Álvarez, L. y Pedroni, J. C. (2017). Derivas iconográficas. En F. Suárez Guerrini et al. *Colección Juan Batlle Planas: patrimonio de la Universidad Nacional de La Plata* (pp. 23-30). Papel Cosido.

Bucari, A. (2021). Xul Solar: perspectivas historiográficas e imagen técnica. *Armiliar*, (5), e035. <https://doi.org/10.24215/25457888e035>.

Bucari, A. (2023). *Xul Solar: convergencia entre arte y ciencia. Uso de la imagen técnica y científica. (1912-1924)*. [Tesis doctoral, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata]. Inédito.

Mitchell. W. J. T. (2019). *La Ciencia de la Imagen*. Akal.

Quereilhac, S. (2010). La imaginación científica: Ciencias ocultas y literatura fantástica en el Buenos Aires de entre-siglos (1875-1910) [Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires]. <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1604>

UNA ACCIÓN SOBRE LA HISTORIA (DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL): EL CASO DE MUÑEQUITA PORTEÑA

Pablo Ceccarelli
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: historia del cine, Argentina, audiovisual, teatro, archivo

Resumen

Este trabajo presenta algunos avances del proyecto de investigación perteneciente a la Beca Doctoral UNLP 2022. El mismo se propone estudiar la intervención del dispositivo audiovisual en un corpus de producciones del grupo Galpón Momo Teatro de La Plata entre 2018 y 2021. Esta ponencia se concentrará en el caso de *Muñequita porteña* (Ferreyra, 1931, 49m04s), primer largometraje enteramente hablado del cine argentino que, debido a que su sonido se encuentra perdido, se proyectó con música y doblaje en vivo en los años 2017 y 2019.

De esta forma, se examinará el contexto histórico del estreno original del film en el marco de la transición del cine silente al sonoro entre la década del 20 y el 30 y luego se analizará las condiciones técnicas y formales de su reposición con música y doblaje en vivo, tanto en el BAFICI de 2017 como en el Festival REC de 2019 (está segunda a cargo de Galpón Momo Teatro). A partir de esto, la ponencia reflexionará, por un lado, sobre una serie de problemáticas alrededor del estudio y la enseñanza de la historia del cine argentino, y por el otro, sobre las tensiones presentes en el cruce entre las disciplinas audiovisual (cinematográfica) y escénica (teatral) vinculadas a la documentación y el archivo desde la órbita de la performance.

Referencias

Ferreyra, J. A. (1931). *Muñequita porteña*. [Película]. s/p. <https://youtu.be/v56kFyeJ-z4>

TINTA, ENGRUDO Y PÍXELES. LA PEGATINA COLECTIVA COMO PRÁCTICA DE MONTAJE

Macarena Del Curto
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: gráfica, La Plata, redes sociales, espacio urbano, montaje

Resumen

En esta ponencia propongo dar cuenta de algunas interpretaciones elaboradas en el marco de la Beca EVC-CIN que me fue otorgada durante el período 2022-2023. En ella propuse analizar el caso de una pegatina colectiva convocada hacia noviembre de 2021 en la ciudad de La Plata por el usuario de Instagram @terrorgrafico. Respecto de esta experiencia, identifiqué varias líneas de investigación, siendo una de ellas la articulación entre los dispositivos de circulación que confluyen en este evento: el espacio urbano y las redes sociales. Entra en juego así mismo el circuito propio de la gráfica platense y su ampliación hacia/desde otras localidades, que conduce a su vez a la pregunta por una especificidad local. Pretendo en esta ocasión dar cuenta del estudio hecho sobre esta experiencia particular, tomando la inserción de las imágenes que la componen en la cultura visual en tanto intervención del espacio público y su circulación virtual; como también presentar la reflexión sobre esta convocatoria en tanto práctica de *montaje*, que pone en diálogo producciones disímiles y abre la posibilidad de pensarlas en conjunto. La composición creada en el evento agrupa entonces imágenes gráficas al mismo tiempo que inaugura un universo simbólico compartido, poniendo a cada producción y a cada artista en relación entre sí, dando lugar a la fusión entre sus subjetividades, estilos y poéticas.

ARTIVISMO DIGITAL 2.0 EN ARGENTINA. PRESENTACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO

Marina Félix
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: artivismo, web 2.0, movimientos sociales, Argentina, acontecimiento visual

Resumen

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de tesis doctoral en Arte (FDA/UNLP) denominado *Piquetear la web. Artivismos digitales 2.0 en Argentina*. La investigación propone abordar las relaciones entre los nuevos medios (TIC) y el activismo artístico en Argentina a partir del relevamiento, descripción y análisis de distintas acciones estético-políticas, visuales y performáticas de tres movimientos sociales locales, paradigmáticos e identitarios: el movimiento Piquetero en Avellaneda, las Madres de Plaza de Mayo y el movimiento feminista NI UNA MENOS. Las jornadas culturales y las intervenciones en la estación Darío y Maxi tras la «Masacre de Avellaneda», los pañuelazos o «Marea blanca» de las Madres, las acciones visuales y performáticas del NI UNA MENOS como el «Paro de mujeres» son algunos de los casos que se proponen analizar. Para realizar, participar y difundir estas acciones los colectivos se apropian y resignifican desde el arte la web, en particular la 2.0, con el fin de visibilizar sus reclamos y luchar por el cambio social.

DEVENIR CON O NO DEVENIR NADA. UN ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DE BIOARTE ARGENTINO CON ENFOQUE POSTHUMANISTA

Natalia Matewecki
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: bioarte, posthumanismo, postnaturaleza, devenir con, Argentina

Resumen

En esta ponencia se propone partir de un corpus de obras de bioarte argentino para desarrollar algunos conceptos que se han vuelto marcas de nuestra época: postnaturaleza, postantropoceno, devenir con, diálogos interespecies y ensamblaje colectivo son nociones abordadas por Daniel López del Rincón (2018), Rosi Braidotti (2015), Donna Haraway (2019), Jane Bennett (2022) y Flavia Costa (2021), entre otros autores.

El objetivo será analizar la situación del planeta y los problemas medioambientales dados por el impacto del ser humano en la naturaleza, con un enfoque teórico posthumanista y a través de la producción artística. La posible salida a esta problemática que proponen tanto teóricos como artistas es la construcción de una alianza multiespecie entre sujetos, objetos, materias, culturas y naturalezas que colaboren de manera relacional para conseguir una nueva configuración planetaria.

Referencias

Bennett, J. (2022). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*. Caja Negra.
Braidotti, R. (2015). *Lo posthumano*. Barcelona: Gedisa.
Costa, F. (2021). *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Taurus.
Haraway, D. (2019). *Seguir con el problema*. Bilbao: Consonni.
López del Rincón, D. (2018). *Postnaturaleza*. Sans Soleil.

UNA HISTORIA DEL ARTE EXPANDIDA: ICONOLOGÍA, CULTURA VISUAL Y ESTÉTICA DE LOS MEDIOS PARA EL ESTUDIO DE LA VISUALIDAD EN ARGENTINA

Natalia Matewecki y Mercedes Reitano
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: Historia del arte, cultura visual, estética de los medios, iconología, Argentina

Resumen

William J. T. Mitchell (2019) entiende a la Historia del Arte como una disciplina expandida en la que convergen tres campos de estudios diferentes: la iconología, la cultura visual y la estética de los medios. Estos tres campos que se encuentran fuera de los límites disciplinares de la Historia del Arte son un complemento, a la vez que constituyen su horizonte o frontera. Esta *Historia del Arte al límite o Historia del Arte expandida* posibilita indagar casos dados por la convergencia de medios y disciplinas.

En esta línea, presentaremos una serie de casos artísticos y culturales argentinos de los siglos xx y xxi desde un marco epistemológico amplio que incluye principalmente a las teorías y métodos de la Historia del Arte, la Cultura Visual y la Estética de los medios.

El punto en común será el análisis de imágenes que circulan por diferentes lugares como redes sociales, espacios públicos y urbanos, espacios oficiales y circuitos alternativos desde una perspectiva iconológica que permita desarrollar un estudio crítico y reflexivo.

Referencias

Mitchell, W.J.T. (2019). *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*. Akal.

LA CONSTRUCCIÓN VISUAL EXTRA-ACADÉMICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ARGENTINA DE ENTRESIGLOS. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS DE ESTUDIO

Agustina Ollier
(UNLP, FCNYM, División Arqueología del Museo de La Plata)
Argentina

Palabras clave: Pueblos indígenas, espacio fronterizo, Centenario argentino, dispositivos visuales, prensa escrita

Resumen

Los pueblos indígenas de la actual Argentina son foco de estereotipos que cristalizan diferentes formas de prejuicios que los excluyen de la cultura y del mapa social y jurídico, y niegan su preexistencia al Estado. Las imágenes con las que se han representado a los indígenas y su

pasado en los medios de comunicación, fueron elaboradas a partir del encuentro con lo lejano y lo exótico y aportaron a la creación y reelaboración de la mirada popular. Este trabajo busca evaluar la relevancia de los dispositivos visuales publicados en medios gráficos no académicos (prensa escrita y revistas culturales) en la generación y circulación de narrativas visuales acerca de los indígenas de Pampa y Patagonia. A fines de reconocer los cambios y continuidades en los modos de construcción de la subjetividad indígena, serán considerados casos de estudio correspondientes a dos momentos históricos: las imágenes publicadas en el periódico «El Mosquito» en el curso de la desintegración del espacio fronterizo al sur del Estado argentino (1850-1900), y las ilustraciones presentes en la revista «Caras y Caretas» durante el Centenario. Dichas imágenes habrían funcionado como lugar de creación de diversos estereotipos –sobre los indígenas, su cultura material, la frontera y la identidad nacional– que aún resuenan en los medios de comunicación y nutren a las representaciones sobre los pueblos indígenas en la actualidad.

EL SÍNTOMA DE SER MUJER. ESTUDIO SOBRE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA DE LA HISTERIA EN LA SOCIEDAD ARGENTINA DE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Aylén Petruzzi
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: fotografía, imágenes médicas, Montes de Oca, diagnóstico, cultura visual

Resumen

La ponencia abordará una investigación en curso que responde a la concesión de Beca EVC-CIN durante el período 2022-2023 sobre las fotografías de pacientes psiquiátricos de la Colonia Montes de Oca entre 1910 y 1930. El análisis se enfoca en los desafíos y preguntas clave que emergieron antes y después del acceso al archivo fotográfico. Se espera describir la relación entre la producción de imágenes médicas, los móviles estéticos del dispositivo fotográfico y las dinámicas sociales en el contexto argentino. La convergencia de perspectivas teóricas y metodológicas como la iconología, la cultura visual y la estética de los medios ofrece un enfoque holístico para abordar el objeto de estudio y su contexto. El enfoque desde la historia del arte aporta una dimensión crucial. Anteriores investigaciones han tendido a tratar las imágenes como material de archivo, pasando por alto su potencial como objetos primarios de análisis. Este estudio busca develar las decisiones estilísticas y estéticas detrás de las imágenes médicas y revelan su función en el campo visual y social.

WOSSI. APORTES A LOS ESTUDIOS SOBRE HIBRIDACIÓN CULTURAL

Noelia Zussa
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras claves: Estudios culturales, hibridación, industria mediática

Resumen

En esta ponencia se analiza el spot que lanzó TyC Sports en el entretiempo del partido entre Argentina y Emiratos Árabes durante el Mundial de Qatar 2022, en el que se ve a Wos -con la cara de Lionel Messi- cantar su canción *Arrancármelo*. Los aportes parten del desarrollo teórico sobre la hibridación cultural, como un conjunto complejo multidimensional, de articulaciones y fusiones nacionales e internacionales, que se dan a través de procesos de imitación, apropiación, reutilización, préstamo, aculturación, transculturación, acomodación y negociación desplegados por el antropólogo Néstor García Canclini (1990).

Se propone la reflexión sobre las nuevas posibilidades comunicacionales que utiliza la marca, TyC Sports, para gestionar su imagen, partiendo de entender esta nueva cultura desde tres

dimensiones: la cultura participativa, la convergencia mediática y la inteligencia colectiva. En el caso del spot publicitario, si bien, el artista, la letra y la música se funden con las imágenes construidas por la industria mediática entorno a Lionel Messi (expuesto siempre como un símbolo nacional, una deidad, un guerrero sublimado o épico); en este caso termina urbanizado con las inseguridades, confusiones, expectativas y contradicciones que podríamos tener todos.

Referencias

GarcíaCanclini, N. (1990). *Culturashíbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo.

LA MEMORIA COLECTIVA. ACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL TESTIMONIO FOTOGRÁFICO Y ORAL EN LOS PROYECTOS DE LA FOTÓGRAFA ELEONORA GHIOLDI

Noelia Zussa
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: decolonialidad, activismo, plataforma relacional, mediación

Resumen

El artículo analiza el papel de la fotografía como un ejercicio de pensamiento decolonial y emancipatorio, especialmente desde las lógicas contemporáneas de la fotografía artística. Sus formulaciones críticas, heredadas de las trayectorias documentales, se complementan con las experimentaciones estéticas y conceptuales del arte contemporáneo para construir discursos que revelan las zonas de marginalidad, exclusiones y desigualdades sociales y culturales. En paralelo, el presente artículo se propone analizar la fotografía como discurso artístico y de las ciencias sociales, que se nutren de lo popular y las prácticas culturales reivindicatorias, participativas, colaborativas y activistas.

Las tres propuestas expositivas estudiadas: Guerreras. Historias de resiliencia; Atravesadxs. Familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio; y Lideresas de barrios populares, se analizan bajo la concepción de la fotografía como plataforma relacional y espacio público que recupera el potencial social y civil.

Estas exposiciones hilan un relato a modo de documento abierto, con un enfoque territorial específico. Conforman un trinomio entre arte, mediación y comunidad, problematizado por la visibilización de subjetividades que reclaman, desde distintas perspectivas, disputas de territorios que se vuelven también tensiones de representación, creación, mediación y experiencia sensible.

SIMPOSIO 5

DESOBEDIENCIAS SEXUALES Y CONTRATECNOLOGÍAS QUEER/QUIR EN EL ARTE

Coordinador: Lic. Fernando Davis. (UNLP, FDA, IPEAL)

La denominación de desobediencias sexuales designa un cuerpo múltiple de estrategias de contraescritura e interpelación crítica de los presupuestos teóricos y epistemológicos -heterocentros, cissexistas y coloniales- de las narrativas historiográficas hegemónicas. Se trata de un conjunto de contratecnologías políticas y de prácticas poéticas *queer/quir* que, desplegadas desde el arte contemporáneo y los activismos artísticos, contribuye a problematizar los regímenes de inteligibilidad sexual de la historia del arte. Las imágenes son complejas tecnologías de poder que participan en la producción y administración de representaciones, regímenes sensibles, hegemonías visuales, subjetividades, cuerpos y formas de existencia. Pero al mismo tiempo potencian la invención de estrategias de contraproduktivización y movilizan

formas de imaginación política disidente que desafían los trazados de sentido que la razón historiográfica dominante hace posibles y pensables.

EL PINTOR INFORMALISTA MÁS IMPORTANTE DE AMÉRICA. ARTE VIVO, PINTURA-ESPECTÁCULO Y ESCRITURAS QUEER EN ALBERTO GRECO

Fernando Davis
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Alberto Greco, informalismo, arte vivo, pintura-espectáculo. escrituras queer

Resumen

En noviembre de 1961 Alberto Greco cubrió los muros del centro de Buenos Aires con afiches impresos con su nombre y las consignas «¡¡Qué grande sos!!» y «El pintor informalista más importante de América». Caracterizado por entonces como «pintor espectáculo», Greco inauguraba una ruptura con el formato del cuadro y sus condiciones de circulación y recepción institucionales al ubicarse fuera de los espacios artísticos, apropiándose de las estrategias de la publicidad gráfica urbana. Anticipando la secuencia de estrategias artístico-críticas que diagramarán la escena de la vanguardia argentina durante la década -el pop, el arte de los medios y los conceptualismos- la intervención callejera de Greco se desplazaba a la acción sobre la realidad. Personas, vehículos, objetos, mercados y conversaciones, trayectorias y consumos urbanos, constituirán desde entonces la materia viva y en movimiento que Greco nombrará como arte. Los muros y calles de la ciudad (no solo de Buenos Aires, sino también de París, Roma, Madrid y Piedralaves) constituyeron los soportes extendidos de un «arte vivo», al que caracterizó en 1962 como «una especie de pintura teatro literatura que no es ni pintura, ni teatro, ni literatura». En estos mismos años, Greco escribió en cuadernos, dibujos y collages, haciendo coexistir en sus textos registros de la palabra, géneros y modulaciones afectivas que pasan de la narración ficcional a la conversación, de la poesía al manifiesto, del melodrama y el camp a la anécdota escatológica y al diario autobiográfico. Flujo de la escritura que obedece a las intenciones del cuerpo, a la experiencia del callejeo queer, al tiempo “perdido” o “improductivo” del deambular en la ciudad.

EL BORDE MARRÓN DE LA HISTORIA. UNA APROXIMACIÓN DESCOLONIAL A LOS LENGUAJES EXPRESIVOS DE LA NEGATIVIDAD QUEER/QUIR DURANTE LA POSTDICTADURA ARGENTINA (1983-1989)

Nicolás Cuello
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: desobediencias sexuales, descolonialidad, posdictadura, activismo artístico, afecto

Resumen

En este trabajo me interesa problematizar las tecnologías de historización que nos permiten recuperar aquellas experiencias de organización político sexual que tuvieron lugar en los circuitos de la cultura alternativa en la Ciudad de Buenos Aires durante la posdictadura (1983-1989). Considerando los estilos emocionales negativos que caracterizan los lenguajes expresivos de estas formas específicas de protesta, me pregunto qué desplazamientos epistémicos suponen, a su vez, la incómoda aparición de mareos, vacilaciones y olvidos que han complicado hasta el momento la posibilidad de dar cuenta de su diferencia en las gramáticas de la imaginación político sexual del sur global.

La capacidad productiva que ha protagonizado la incorporación de la memoria oral en la recuperación histórica de este tipo de experiencias ha facilitado la creación de relatos genealógicos que incorporando las marcas producidas por la confusión de la violencia represiva, los mareos inducidos por el abuso de sustancias químicas y el vacío de sentido que produce

el olvido o la confusión, se resiste a la deslegitimación que produce la demanda colonial de transparencia, a través de un principio imperativo de coherencia narrativa y reproducibilidad histórica que organiza la legitimidad de los acontecimientos políticos. En ese sentido, el aporte de la oralidad como una metodología impura, *embarrada*, crea una economía decolonial de la escucha que hace del reconocimiento de estas experiencias manchadas de negatividad, la posibilidad de una memoria otra sobre el cuerpo y sus emociones, tanto como de una historia extraña del sexo y la democracia en el sur global.

DEL TELOS AL TELO. AFECTACIONES EGIPTOFLÍCAS DE LA HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL EN EL BANQUETE TELEMÁTICO

Lucía Álvarez
(UNSAM, CIAP, EAYP-CONICET)
Argentina

Palabras clave: Egiptofilia, Historia del arte, temporalidad queer, rezago camp, desajuste sexual

Resumen

Si el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en el año 1922, provocó la multiplicación de imaginarios asociados al Antiguo Egipto que se volcaron en objetos e imágenes de circulación masiva, los muebles y ambientaciones post-egipcios que Federico Klemm diseñó entre 1981 y 1985 y que formaron parte de la ambientación de su programa de televisión *El banquete telemático* (1994-2002), elaboraron un artefacto temporalmente sinuoso. El derrotero de esas imágenes oscila entre el ajuste a la historia universal del arte, y su cauce teleológico, y la posibilidad de torcer dicha rectitud mediante las *imaginaciones egiptofílicas* que impregnaron al programa, y extensivamente desbordaron esa matriz histórica, haciendo pulsar imágenes procedentes de la cultura visual de hoteles alojamiento temáticos –*del telos al telo*– y formas de deseo homoeróticamente coordinadas, que desajustaron la inscripción de faraones, sarcófagos y pirámides en la cronología heterolínica de la historia del arte universal. Me interesa interrogar algunas imágenes procedentes del programa, de la prensa y del archivo fotográfico de la Fundación Federico J. Klemm a partir de la pregunta por las formas en que dichas visualidades funcionaron como formas de *rezago camp* operaciones que, lejos de inscribirse en la generalidad de la egiptomanía, provocaron formas de desajuste temporal y sexual en la marcha heterolínica de la historia del arte.

OBSERVACIÓN, TRADUCCIÓN Y DIBUJO EN EL ESTUDIO DE LA OBRA DE ELIZABETH MÍA CHORUBCZYK

Lázaro Olier
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: metodología, investigación, observación, traducción, dibujo

Resumen

Esta ponencia presenta avances del plan de trabajo de Tesis Doctoral «Sobreescrituras trans. Interpelaciones críticas a las narrativas cissexistas de la historia del arte en la obra de la artista trans Elizabeth Mía Chorubczyk (Effy Beth)». Plantea interrogantes en torno a la construcción de una metodología de la investigación crítica y queer/cuir, interesándose por el rol de la observación, la traducción y el dibujo como instrumentos de producción de datos. Se centra en el estudio realizado sobre la obra *36 escritos antes de decir adiós* (Chorubczyk, 2007).

La observación, como un instrumento del quehacer científico, desde una perspectiva crítica, implica la conformación de una mirada que esté atenta a su situacionalidad y los regímenes escópicos que reproducen mandatos marginalizantes. La traducción como estrategia de interpretación de los artificios del arte a través de la reescritura, es un gesto que deja un resto irrepresentable en el objeto de estudio y lo vuelve más opaco. El dibujo, como herramienta de investigación, hace de la producción artística un medio para analizar las imágenes con la

lentitud de la carne, un puente entre la supuesta separación del saber y el hacer en la producción de conocimiento científico.

Referencias

Chorubczyk, E. (2007). *36 escritos antes de decir adiós* [blog archivo]
<http://36escritos.blogspot.com/>

PROTOS COLOS CARNAVALIZADOS Y DISIDENCIAS INSTITUCIONALIZADAS. LOS ACTIVISMOS NEOBARROSOS DE COMPARSA DRAG

Hernán Alberto Díaz
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: neobarroso, carnavalismo, pose, integracionismo, imaginación política

Resumen

En esta ponencia se plantean avances del proyecto de Tesis Doctoral «Sumergir la mirada en cienos de oropel. Poéticas neobarrosas en la imaginación queer de Mauro Guzmán, Ópera Periférica y Comparsa Drag». Se indagan, principalmente, reflexiones acerca de las apariciones del neobarroso en la escena performático / activista del arte contemporáneo.

Néstor Perlongher acuñó el neologismo neobarroso para referirse a una serie de recurrencias estilísticas presentes en la literatura rioplatense del último tercio del siglo XX. Su idea de un neobarroco embarrado en las orillas del Río de La Plata, reúne de manera paradójica, la poética de lo sublime con las lenguas lúmpenes (Wasem, 2008), el exceso metonímico con el lunfardo, la melancolía histórica con el carnaval.

A partir de las irrupciones en el espacio público de Comparsa Drag, donde se invoca al neobarroso como una sensibilidad estética para el disenso crítico, surge el interrogante: a través de qué recursos se reelaboran, expanden y actualizan las poéticas perlonghernianas más allá del campo literario. Se trazan, así, activismos artísticos que en lugar de proyectarse periféricamente hacia el museo y del museo hacia el espacio urbano, rechazan las trampas del integracionismo para operar desde una posición intersticial; utilizan la parodia y la pose como horizonte epistemológico desde el cual proponer una nueva imaginación política.

Referencias

Wasem, M. (2008). *Barroso y sublime: poética para Perlongher*. Ediciones Godot

DESEOS, FANTASÍAS Y ENSOÑACIONES. UN ESTUDIO DE LA REVISTA VAMOS A ANDAR Y SU IMPLICANCIA EN EL CUERPO QUEER / CUIR

Agustín Poletti
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: potencialidad, cuerpo, identidad, revista, queer / cuir

Resumen

En el contexto de la posdictadura en Argentina, el cuerpo se encontraba en una posición crítica. Los miembros de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) establecieron un campo de fuerza y de defensa frente a una normativa que los marginalizaba.

En esta ponencia se profundiza en el rol que cumplió la revista *Vamos a Andar* como principal medio de difusión de la CHA. Publicada entre los años 1986 y 1992, sus portadas funcionaban como un disparador visual que tensiona la manera en la que dicho colectivo era representado en los medios masivos. A través del análisis de estas portadas, se indaga en la potencialidad que se sitúa en los cuerpos que llevaron adelante esta revista y la relevancia que tuvieron en la conformación de una identidad colectiva.

Sacarla de las sombras ayuda a la reconstrucción de un relato perdido, pero además brinda una posibilidad para nuevas imaginaciones. Se trata de indagar en una potencialidad capaz de fabricar nuevas fantasías, de imaginar un presente alternativo.

TECNOPOÉTICAS QUEER Y SUBJETIVIDADES GLITCH. DERIVAS E INTERFERENCIAS EN FICCIÓN MONUMENTAL DE VICTORIA PAPAGNI

Eva F. Costello Noriega
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: tecnopoéticas queer, vidas infotecnológicas, performatividad, glitch, selfie

Resumen

Esta ponencia presenta avances del plan de trabajo de la investigación doctoral «Tecnopoéticas queer, estrategias contra-sexuales y subjetividades glitch en la obra de Victoria Papagni y Luis Enrique Zela-Koort». Se propone, como caso de estudio, *Ficción Monumental*, performance y videoinstalación de Victoria Papagni presentada en 2019. Se trata de una obra en la que la artista, utilizando tecnologías de escaneo e impresión 3D, construyó un monumento portable a partir su propia imagen, un busto de plástico color magenta montado sobre un pedestal con ruedas que fue desplazado por locaciones cercanas a la Costanera Sur, en la ciudad de Buenos Aires.

Con el objetivo de realizar contrapuntos, se analizarán los usos críticos de las tecnologías de construcción y visualización de las imágenes desde una perspectiva queer. Teniendo en cuenta esta perspectiva y a partir de la obra, se cuestionará el formato de la *selfie* como una imagen que representa a un sujeto de forma transparente sin mediaciones o como un documento fidedigno por sí mismo. En este marco se tendrá en cuenta la dimensión performática de la *selfie* puesta en diálogo con el concepto de *glitch*, para reflexionar, por un lado, sobre la cuestión del autodiseño de sí, evidenciando una serie de acciones y movimientos; y, por otro, con el objetivo de abrir interrogantes sobre la construcción de un archivo-otro de los cuerpos y las subjetividades mediado por interferencias y errores, donde la *selfie* puede ser pensada como una tecnología contra-sexual.

SIMPOSIO 6

ARTE Y ARCHIVOS: APORTES TEÓRICOS, METODOLÓGICOS, ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO

Coordinadoras: Dra. Natalia Giglietti (UNLP,FDA,IPEAL); Prof. Elena Sedán (UNLP,FDA,IPEAL)

El papel que desempeña el archivo en la contemporaneidad es ampliamente explorado en encuentros, exposiciones y publicaciones. Sin embargo, las discusiones predominantes sobre la noción de archivo se concentran en las ciencias sociales y las humanidades. Entre los asuntos recurrentes a la hora de confrontar con los archivos de arte, de artistas y de colectivos artísticos se distinguen: la relación, frecuentemente indeterminada, entre lo personal y lo colectivo; la revisión de los debates entre archivo y colección; la diferenciación entre la obra como documento y el documento como obra; y las preocupaciones estéticas, políticas y de conocimiento que reviste el trabajo con imágenes y documentos en la conformación y visibilización de archivos. El proyecto que impulsa este Simposio pretende profundizar estas perspectivas de investigación a partir del análisis de diferentes archivos de arte y de artistas, y atender a las diversas relaciones que se tejen entre los acervos. Con el objetivo de que pueda configurarse como una herramienta esencial para, por un lado, la activación de líneas de investigación que se presenten como alternativas de relectura y reescritura de la historia y, por el otro, para la discusión y el diseño de

políticas de archivo que preserven y den visibilidad a los materiales sobre los que intervienen.

DEL DETALLE AL INFINITO A TRAVÉS DE UN RAYO. DESTELLOS DE INMENSIDAD EN ARCHIVOS PEQUEÑOS

Mnemo
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: arte, archivo, historia, clínica, terapia

Resumen

El último gran proyecto de Aby Warburg (1927-1929), elaborado tras su salida de una clínica psiquiátrica, el *Atlas Mnemosyne*, es un archivo de imágenes que traza un mapa de la *pervivencia* (Nachleben) de lo mágico-pagano en las imágenes fundantes de Occidente: las obras de arte del Renacimiento florentino (Warburg, 2023 [1929]). Algo que nos permite esta empresa es encontrar, en la figuración de ciertos motivos, la supervivencia de una oscilación entre dos polos de la existencia humana: lo apolíneo (moderado) y lo dionisiaco (desatado). Abordando esa obsesión que también era su enfermedad —el síndrome maniaco-depresivo—, Warburg se *curaba*. No sólo por afinidad temática, sino porque, a diferencia de la *salvación* (Heil), que propone una transformación del paciente para hacerle llegar a un modo de vida antes desconocido, el trabajo de la *curación* (Heilen) consiste en remontarse a un estado anterior al malestar (Binswanger y Warburg, 2007). La cura es volver hacia atrás, y eso era lo que él, como historiador, hacía de manera *infinita*.

La pregunta que plantea el caso de Warburg es: ¿cómo es posible habilitar una ventana clínica —en sentido pedagógico y terapéutico— a partir de las investigaciones artísticas en archivos?

Referencias

Binswanger, L. y Warburg, A. (2007). *La curación infinita. Historia clínica de Aby Warburg*. Adriana Hidalgo.
Warburg, A (2023) [1929]. Introducción. *Atlas Mnemosyne*. Buchwald.

PARA NO SER OTROS, ANTICIPARSE A NOMBRAR NUESTRO PRESENTE. LA OPORTUNIDAD DE LA COLECCIÓN DE PUBLICACIONES DE ARTE IMPRESO DEL ARCHIVO DE ARTE DEL CENTRO DE ARTE DE LA UNLP

Mariana Veneziano
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: archivo, colección, publicación, arte impreso

Resumen

La Colección de Publicaciones de Arte Impreso del Archivo de Arte del Centro de Arte de la UNLP, reúne producciones de proyectos artístico-editoriales y, a diferencia de los fondos que la acompañan, busca registrar una escena artística actual, una parte del arte más contemporáneo del país y de Latinoamérica.

Su ubicación en un archivo, su proceso de catalogación y clasificación, así como su disposición para contribuir a la producción de conocimiento, marcan una distancia con respecto a una visión incapaz de entender su propio presente. Al mismo tiempo, sobrevuela a la pregunta ¿Cómo organizar un repositorio para escribir otras historias? Una cuestión a la que se le agregan inquietudes más puntuales, cuando consideramos que «la categoría en la que el catalogador archiva una pieza, aun pretendiendo ser aséptica, puede llegar a condicionar a quien la estudie posteriormente» (Maderuelo, p.12).

Frente a una colección que abarca publicaciones contemporáneas, que se sitúan en la intersección entre el libro, la revista, el fanzine y el grabado, nos preguntamos ¿cómo incorporar nuevas tipologías para nombrar piezas que no encajan en categorías convencionales? ¿Con

quién/es y cómo construimos esas nuevas categorías? En esta ponencia se piensan respuestas, mientras que se revisan relaciones entre un conjunto de piezas de la Colección de Publicaciones de Arte Impreso y sus modos de ser clasificadas.

Referencias

Maderuelo, J. (2018). *Arte impreso*. Ediciones La Bahía.

GEOPOÉTICAS: UNA APROXIMACIÓN AL ARCHIVO DE POESÍA VISUAL EN EL CAEV

Ornella Fasanelli
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: poesía visual, archivo, CAEV, Alemania, publicaciones

Resumen

La ponencia a postular parte de una investigación en curso sobre las redes de intercambio establecidas entre artistas y publicaciones de Argentina y Alemania en los años setenta en el marco del Archivo de Poesía Visual Internacional presente en el Centro de Arte Experimental Vigo (CAEV). Haciendo énfasis en la figura de Edgardo Antonio Vigo como editor de la revista *Diagonal Cero* (1962-1969) y, a la vez, pionero en la práctica del Arte Correo en Argentina, se pretende abordar los lazos de interacción y comunicación que mantuvo con otros artistas, tanto a nivel nacional como internacional.

Frente al material presente en el Archivo de Poesía Visual surgen las preguntas acerca de: ¿Qué paralelismo puede establecerse entre Argentina y Alemania de 1960 y 1970 en relación con la poesía visual? ¿Qué artistas pueden reconocerse dentro del Archivo de poesía visual Internacional que pertenezcan a la escena de poesía experimental alemana de entre 1960 y 1970? ¿Alguno/a tuvo presencia en *Diagonal Cero*? De esta manera, se busca a partir de la ponencia mencionar ciertos cruces transatlánticos entre Argentina, especialmente a través de la figura de Edgardo Antonio Vigo, y Alemania en relación con la producción de publicaciones de poesía visual.

ENTRE LA OBRA Y EL ARCHIVO: EXCURSIÓN (1970)

Carola Berenguer, Daniela Belén Leoni y Pilar Marchiano
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: arte, archivo, documento, Grupo de La Plata, *Excursión*

Resumen

La serie *Excursión*-Grupo de La Plata pertenece al Fondo Grupo Escombros, alojado en el Archivo de Arte del Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, que compila documentación de diversos formatos en torno a las experiencias y proyectos del reconocido colectivo platense. En esta serie se resguardan fotografías, artículos de investigación y recursos gráficos vinculados a la acción artística homónima, desarrollada por Héctor Puppo, Jorge de Luján Gutiérrez y Luis Pazos, reunidos bajo el nombre de Grupo de La Plata. Algunas de estas piezas plantean interrogantes que tensionan la práctica de una metodología archivística tradicional, ya que se presentan con una doble inscripción: obra de arte y documento de archivo (Giglietti, 2022). Estos poseen una naturaleza mixta por su singular contexto de producción, un «arte de situación» o acción artística que dio lugar a la creación de los elementos conservados. Se torna necesario reflexionar sobre las categorías y definiciones utilizadas dentro del archivo y hacer visible esta convivencia tanto en el interior como al exterior del acervo (Dávila Freire, 2012), para que, quienes se acerquen a indagar sobre la serie, puedan colaborar con la problematización de las divisiones que se proyectan sobre los materiales. Esta ambigüedad latente, de doble pertenencia, nos lleva, desde la historia del arte y el presente, a revisitar cómo pensamos el archivo.

Referencias

Dávila Freire, M. (2012). El Centro de Estudios y Documentación del MACBA. Hacia un nuevo modelo de biblioteca de museo. En *Actas de las Primeras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: nuevos medios y nuevos públicos* (pp. 7-19). Ministerio de Educación Cultura y Deporte. https://museodata.com/docs/Primeras_Jornadas_BIMUS.pdf
Giglietti, N. (2022). El proyecto que devino en Archivo. En N. Giglietti y E. Sedán (Coords.), *Escrituras de trastienda. Teoría, historia, arte y archivos* (pp. 36-49). Edulp. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/139994>

RAFAEL SANTOS UN DIÁLOGO ENTRE ARTIVISMO Y ARCHIVO

Julia Higa, Martina Méndez y Victoria Mutinelli
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina.

Palabras clave: archivo, arte, documento, medioambiente, Rafael Santos

«El archivo es el lugar donde el pasado y el futuro se vuelven intercambiables.»
Boris Groys (2014)

Resumen

El presente trabajo propone ahondar sobre el archivo personal de Rafael Santos (1961-2021), un destacado artista argentino que ha dedicado gran parte de su trayectoria a la temática medioambiental. Para ello, se considera como caso de estudio la exposición *Abuso de sustancias*, llevada a cabo en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata entre los meses de mayo y junio de 2017. El objetivo es analizar las tensiones que surgen al intentar definir el archivo, fundamentalmente en relación con su práctica artística. Se ponen en cuestión las categorías de obra y documento, así como las preocupaciones estéticas, políticas y de conocimiento que suponen su exhibición. De esta manera, se busca complejizar y enriquecer la concepción del término, a la vez que se construyen nuevas lecturas sobre la producción de Rafael Santos. Recuperar su obra mantiene vivo su trabajo y da cuenta de la vigencia de su mirada.

Referencias

Groys, B. (2014). *Volverse público*. Caja Negra editora.

HACIENDO MEMORIA. LA MEDIATECA/VIDEOTECA DE LA FDA UNLP: DIFICULTADES Y OBJETIVOS EN POS DE UN ARCHIVO 1999-2023

Rayelen Lorena Baridón y Francisco Fayos
(UNLP, FDA, Centro de Investigación, Producción y Memoria Audiovisual)
Argentina

Palabras clave: archivo, memoria, audiovisual, mediateca, videoteca

Resumen

Este año se cumplen 24 años de la creación de la Mediateca/Videoteca del Departamento de Artes Audiovisuales (FDA UNLP), que es parte de la nueva etapa de la carrera de Cinematografía (reabierto en 1993). En este lapso han pasado siete encargados del espacio, varios formatos de video y sistemas de catálogo. Desde lo analógico a lo digital. Hoy son 3695 los materiales que componen nuestro acervo audiovisual.

A través de entrevistas y de nuestra propia experiencia trabajando en la videoteca, realizamos una cronología de este espacio institucional, en un momento en que se busca su crecimiento como archivo. La investigación analiza las problemáticas que se tuvieron que atravesar en torno a la creación y puesta en valor de los materiales. La Mediateca y posterior Videoteca fue y es un espacio creado bajo un lineamiento específico: proteger y promulgar la *memoria*

audiovisual de la carrera. A lo largo de los años las problemáticas que se tuvieron que afrontar fueron diversas y complejas. Los objetivos del espacio fueron transformándose y adquiriendo un valor sumamente importante, poner en valor lo que un archivo audiovisual implica: no sólo resguardar los materiales sino buscar y encontrar nuevos canales de difusión para los mismos, evitar que queden olvidados por el paso del tiempo.

PRIMEROS PASOS Y ACCIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y MEMORIA AUDIOVISUAL

Gabriela Fernández , Francisca Pecelis y Marcos Tabarrozzi
(UNLP, FDA, Centro de Investigación, Producción y Memoria Audiovisual)
Argentina.

Palabras clave: historia, memoria, archivo fílmico, patrimonio, soportes digitales

Resumen

El patrimonio fílmico de las décadas del cincuenta al setenta de la Escuela de Cinematografía (UNLP) ha sido objeto de distintos proyectos de investigación y puesta en valor (1994, 2005, 2016); todos estos, antecedentes de la creación del Centro de Investigación, Producción y Memoria Audiovisual, que proyecta un área específica de Archivo Audiovisual.

El Centro se propone como marco para el desarrollo de proyectos de investigación que profundicen las perspectivas actuales sobre los archivos, y aporten insumos para el diagnóstico, acondicionamiento e identificación de materiales correspondientes a la Filmoteca del Departamento, así como ideas, modos y técnicas para la digitalización, transferencia y difusión de las tareas realizadas sobre el material referenciado.

El CIPMA tiene por propósito central historizar, amparar y difundir la producción audiovisual de la carrera desarrollada a lo largo de casi siete décadas, en contextos sumamente distintos; con objetivos diversos y con recursos y herramientas tecnológicas, conceptuales y políticas que han ido cambiando junto con las épocas.

La compleja articulación entre los diversos acervos y los caminos hacia la constitución de un archivo institucional presentan interrogantes que son disparadores de esta presentación.

ARCHIVO SONORO DEL MUSEO DE INSTRUMENTOS EMILIO AZZARINI. PERSPECTIVA GRÁFICA DE LA COLECCIÓN DE ROLLOS DE PIANOLA

Luis Disalvo
(UNLP, FDA, IHAAA y Museo de Instrumentos Musicales Emilio Azzarini)
Argentina.

Palabras clave: archivos sonoros, rollos de pianola, arte gráfico, museo de instrumentos

Resumen

El Museo de Instrumentos Emilio Azzarini de la Universidad Nacional de La Plata posee un importante archivo sonoro con diversos soportes como discos de pasta y vinilo, cilindros de fonógrafos, discos y cilindros metálicos para cajas musicales.

En 2022 se inició un proyecto de diagnóstico e inventario de una parte de este valioso patrimonio: la colección de rollos de papel perforado para pianola. Este peculiar dispositivo permitía la reproducción musical de modo automático, con la particularidad de que en ocasiones quien ejecuta la pianola puede hacer cambios en su interpretación.

Al avanzar en el trabajo y al obtener una mejor comprensión de la colección, se ha derivado en identificar una amplitud de futuras líneas de trabajo sobre este universo. La mayoría de ellas están referidas, claramente, a la investigación sobre aspectos musicales: tipo de composiciones para este formato; autores, intérpretes y arregladores; sellos y casas comerciales, evolución de los sistemas de grabación y reproducción.

Sin embargo, también es posible ahondar en el aspecto estético. En las solapas -puntera triangular donde inicia el rollo de papel- además de encontrarse la etiqueta con información

escrita, algunos sellos han desarrollado allí una importante gráfica artística. Es posible –sino necesario– avanzar también un relevamiento, descripción y análisis de estos ricos elementos visuales de este acervo.

SIMPOSIO 7

IMAGINACIÓN DE FUTURO Y VISIÓN PROSPECTIVA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Coordinadora: Lic. Florencia Suarez Guerrini (UNLP,FDA,IHAAA)

Las imágenes y los relatos futuristas constituyen un tópico clásico de la literatura, el cine y las artes visuales, asociado con frecuencia al género fantástico, la ciencia ficción y la imaginación técnica y científicista que animó a buena parte de la producción poética durante la modernidad. La reflexión sobre el presente por medio de proyecciones, visiones prospectivas o mundos posibles, también está presente en el arte contemporáneo, como un efecto de las diversas crisis que desde los últimos treinta años vienen transformando las subjetividades, la vida social y las relaciones humanas con el entorno. Asistimos a un cambio de paradigma sociocultural y biopolítico, a partir de la confluencia de fenómenos diversos como el ingreso al capitalismo globalizado, la tecnodigitalización del mundo y la hiperconectividad de la vida social; la crisis ambiental y, el más reciente, la pandemia de la Covid-19 (Latour, Svampa, Berardi, Sadin, Haraway, Speranza).

En esta sesión invitamos a profundizar sobre los modos en que la producción artística contemporánea reflexiona sobre el presente por medio de imágenes futuristas. Algunos temas que podrían considerarse son:

- Temporalidades: heterocronías, utopías, distopías, ucronías, volver al futuro, retrofuturismo.
- Crisis ambiental y mundos posibles
- Agenda social del arte contemporáneo e imágenes del porvenir
- Imágenes de la tecnologización de la vida cotidiana

IMÁGENES DE FUTURO Y FICCIONES TEMPORALES

Florencia Suárez Guerrini
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: futuro, temporalidad, crisis, ambiente, distopía

«Antes del fin de la tierra»

Resumen

Las innovaciones tecnológicas y las crisis sociales han estimulado la imaginación futurista en las poéticas artísticas, en distintos momentos de la historia. Los avances técnicos y científicos que trajeron las revoluciones industriales en el campo de la óptica, los medios de transportes y de comunicación, por citar algunos de los hitos más transitados, inauguraron nuevas maneras de experimentar el mundo y visiones del porvenir. Los momentos de incertidumbre, dados por epidemias o por los cambios de siglo, entre otros muchos motivos, también han generado una diversidad de imágenes utópicas y distópicas acerca del futuro. Exposiciones como «Pensar todo de nuevo» (Buenos Aires, 2020); «La gran imaginación. Historias del futuro» (Madrid, 2021); «El arte del futuro» (Moscú, 2021-2022); «El futuro es hoy» (Barcelona, 2020-2021); los ejes curatoriales de BienalSur: Conciencia ecológica, Imaginación de futuro, Futuros posibles; «Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia» (Buenos Aires, 2021) y «Antes del

fin de la tierra» (Buenos Aires, 2022), por nombrar algunas, es una señal de que, en los últimos 5 años, el interés sobre el tema se ha reactivado con intensidad.

Ante esta evidencia, y asumiendo que una de las marcas del arte contemporáneo es la indagación en la temporalidad, surge la pregunta: ¿de qué manera las obras componen un imaginario futurista en la actualidad? ¿Cómo es posible distinguir la evocación del futuro de la de otros tiempos?

A partir de un conjunto de obras de distinta naturaleza (pintura, intervención, recorrido, instalación de sitio específico y videoinstalación), nos preguntamos, entonces, por los modos de configuración de imágenes anticipatorias y visiones prospectivas en el arte reciente.

Referencias

de Rueda, M. (Coord.). (2003). *Arte y utopía. La ciudad desde las artes visuales*. Buenos Aires: Asunto impreso.

Hernández Navarro, M. A. "Contratiempos del arte contemporáneo". *Contra-Narrativas*. Revista de artes visuales. CENDEAC, Universidad de Murcia.

Speranza, G. (comp.). (2019). *Futuro Presente. Perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital*. Siglo XXI Editores.

Speranza, G. (2022). *Lo que no vemos, lo que el arte ve*. Anagrama.

ARTE PARA CAMBIAR EL MUNDO: LA ILUSIÓN DE LA EFICACIA EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

Mag. Sergio Moyinedo
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: contemporaneidad, arte, eficacia, sociedad, curaduría

Resumen

Una parte de la producción artística contemporánea, la que Carole Talon-Hugon (2019) llama agenda social del arte contemporáneo, se funda sobre la idea de que las obras de arte pueden ejercer influencias benéficas -y también malélicas- sobre las personas. Dentro de esta lógica, los artefactos artísticos tienen por función operar de alguna manera sobre la realidad circundante con el objetivo moral de reparar los malestares de la vida social. La figura de artista que corresponde a esta creencia es la del artista virtuoso -moralmente virtuoso- militante de las diversas causas de la agenda política contemporánea.

Desde un punto de vista analítico ¿podemos afirmar que la práctica artística tiene efectos beneficiosos -o maliciosos- sobre la sociedad de la cual emerge? ¿Podemos probar que hay obras de arte contemporáneo que cumplen efectivamente con la función de sanar las heridas de la vida en común? Probablemente no. Pero podemos observar la manera en que una parte de la práctica artística contemporánea pone en juego estrategias de eficacia que sostienen ese tipo de obras. Para ello, debemos ir a buscar a los artefactos artísticos allí en donde se activan enunciativamente, es decir, en su emplazamiento público en relación con narrativas curatoriales específicas.

Referencias

Talon-Hugon, C. (2019). *L'art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et censures militantes*. Puf.

TEJER EL FUTURO DESDE LA TRADICIÓN TEXTIL PARAGUAYA

Malena Tanevitch Braziunas
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: arte contemporáneo, futuro, tradición textil, antropoceno, agenda social

Resumen

La exposición «Aó. Episodios textiles de las artes visuales en el Paraguay» del 2022 en MALBA reúne las obras de Félix Cardozo, Marcos Benítez y Joaquín Sánchez, tres artistas contemporáneos cuyos trabajos convergen en el uso de tejidos tradicionales y técnicas innovadoras de estampado. Estos artistas reflexionan sobre problemáticas locales y tejen nuevos relatos (Allen et al., 2022), centrándose en el vínculo de los humanos con otros seres vivos y el medio ambiente.

Cardozo, a través de su serie *Pire* (2018), explora la religiosidad popular mediante mantas bordadas con oraciones dedicadas a santos como protección frente a la crisis climática. Benítez, en *Ao. Proyecto Herbolario* (2021), aborda la historia de Puerto Casado y la explotación del quebracho, plasmando restos vegetales en tela como vestigios melancólicos de especies endémicas perdidas por la deforestación. Sánchez, en *Sí, quería* (2021-2022), se enfoca en el ñandutí y el papel de las mujeres, cuestionando la coexistencia ética con otras formas de vida a través de arañas vivas en la instalación.

El análisis de las obras de estos tres artistas paraguayos se enriquece con las perspectivas de autores clave como Terry Smith (2012), que arrojan luz sobre la temporalidad en el arte contemporáneo y su relación con el presente. Asimismo, Carole Talon-Hugon (2019) aporta la noción de una nueva agenda social en el arte, donde los aspectos éticos y sociales son fundamentales. Además, Graciela Speranza (2019; 2022) proporciona aspectos esenciales sobre cómo el arte se convierte en una caja de resonancia que amplifica y repercute las problemáticas relacionadas con el Antropoceno.

Referencias

Allen, F., Colombino, L., García, M. A., Rivarola, M., y Soler, L. (2022). *Aó. Episodios textiles de las artes visuales en el Paraguay* [Catálogo de exposición]. MALBA.

Smith, T. (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Siglo XXI Editores.

Speranza, G. (comp.). (2019). *Futuro Presente. Perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital*. Siglo XXI Editores.

Speranza, G. (2022). *Lo que no vemos, lo que el arte ve*. Anagrama

Talon-Hugon, C. (2019). *L'art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et censures militantes* [Arte bajo control. Nueva agenda social y censura militante] (Sergio Moyinedo, Trad.). PUF.

LA PLATA, CIUDAD REIMAGINADA. VISIONES DE FUTURO Y FORMAS DE LO COMÚN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

Marina Panfili y Lucía Savloff

(UNLP, FDA, IHAAA)

Argentina

Palabras clave: imaginación, futuro, territorio, ciudad, prácticas artísticas contemporáneas

Resumen

En este trabajo nos proponemos hacer foco en un conjunto de proyectos situados en la ciudad de La Plata que se ubican a medio camino entre el arte, el urbanismo, la militancia política y la educación o producción de conocimiento en sentido amplio, iniciativas que desarrollan acciones y procesos colaborativos de duración sostenida en el tiempo. En un contexto de crisis económica, política, ambiental y social, estas propuestas generan instancias de encuentro, de pensamiento acerca de lo común, de articulación de lazos y redes no virtuales para pensar otros mundos posibles.

En particular, los proyectos que integran el corpus piensan e intervienen el espacio urbano, a la vez que revisitan y ponen en tensión el imaginario racionalista e higienista fundacional de la ciudad: *Proyecto arbórea* de Andrea Suárez Córlica, una serie de caminatas colectivas que abren una mirada crítica respecto del vínculo con el arbolado público y *La ciudad que resiste*, proyecto colectivo de urbanismo feminista.

¿Qué concepciones acerca del futuro podemos encontrar implícitas en estas prácticas? ¿Qué ideas acerca del tiempo vehiculizan? ¿De qué forma crean oportunidades para la imaginación colectiva de mundos posibles? Para indagar sobre estas ideas nos proponemos recuperar las voces de sus protagonistas, a través de conversaciones y entrevistas con las integrantes de los

proyectos seleccionados.

SIMPOSIO 8

PERSPECTIVAS POSTCOGNITIVISTAS EN EL ESTUDIO DE LA COGNICIÓN MUSICAL

Coordinadoras: Dra. Isabel Cecilia Martínez y Prof. Mónica Valles (UNLP, FDA, LEEM)

El enfoque postcognitivista plantea que el conocimiento se construye, por un lado, durante la interacción mente-cuerpo-mundo (oponiéndose al escepticismo epistémico fundado en los dualismos sujeto/mundo y mente/cuerpo) y, por otro lado, durante la interacción social en prácticas culturales normadas (rechazando al solipsismo epistémico). En línea con esta propuesta, el estudio postcognitivista de la música indaga sobre dos fenómenos cognitivos: el conocimiento corporeizado de la música y la comunicación con las personas con las que se comparte una práctica musical. En este simposio se discutirán estas dos dimensiones de la cognición en diversos contextos de práctica musical (como el tango, la música electrónica, la producción musical en situaciones educativas, entre otros), bajo las perspectivas corporeizada, enactiva, y de segunda persona del poscognitvismo.

LA INTERACCIÓN CON LA MÚSICA Y CON LOS OTROS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SEGUNDA PERSONA

Isabel Cecilia Martínez y María Marchiano
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras clave: música, interacción, segunda persona, poscognitvismo, mente

Resumen

Los enfoques poscognitivistas conciben a la interacción como el núcleo de la cognición, lo que incluye modos de interacción con el entorno material y social. Desde esta perspectiva, la psicología de la música ha descrito la interacción del individuo con la música y con otras personas con las que se comparte la experiencia musical apelando exclusivamente a dinámicas corporales, en línea con las perspectivas corporeizadas de la experiencia musical (por ejemplo, modos de sincronización con la métrica musical durante la audición, o influencias mutuas en el balanceo corporal durante una performance musical grupal). En este trabajo proponemos incorporar la dimensión mental al análisis de las interacciones musicales incorporando la perspectiva de la segunda persona, una teoría de la atribución mental proveniente del área de la filosofía de la mente. Esta teoría describe los modos más básicos de cognición social basados en la atribución implícita de intenciones, emociones y sensaciones, lo que nos permite analizar tanto las atribuciones mentales entre las personas en diversos contextos de práctica musical, así como también conceptualizar algunos estados mentales emergentes de la interacción individual con la música.

REVISTANGO. IMPLICANCIAS Y PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DEL ESTILO DE EJECUCIÓN EN EL TANGO DE ÉPOCA Y ACTUAL

Demian Alimenti Bel e Isabel Cecilia Martínez
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras clave: estilo de ejecución, performance, psicología de música, postcognitivismo; tango

Resumen

En los estudios alrededor del tango generalmente se describe al estilo musical a partir del análisis del texto (partitura), de sus características virtuosísticas (lo técnico), del lenguaje (abstracción de los elementos de la práctica) y de su consolidación histórica como género (proceso evolutivo). Sin embargo, estudiar al estilo musical del tango en términos más holísticos de la experiencia que nos envuelve en el hacer musical, encuentra su correlato con el estado de arte actual de la psicología de la música y la cognición social corporeizada. Así podemos redescubrir a la performance tanguera a partir de los atributos multimodales del hacer musical; estos involucran tanto al movimiento, al gesto y a la interacción performática con la música y los otros, como a la intencionalidad temporal y expresiva con la que se despliegan los patrones sonoros-expresivos de acuerdo a cada estilo. Este camino nos conduce a re pensar *la ontología del estilo en el tango* desde una perspectiva multidisciplinar que incluye la composición, la interpretación, el sonido y la gestualidad en prácticas estilísticas históricas, y su contribución para entender la comunicación entre los músicos en contextos de prácticas musicales actuales. En el presente trabajo repasamos las principales perspectivas analíticas alcanzadas para el estudio y el abordaje multidimensional integrado del estilo de ejecución en el tango.

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES INGRESANTES DE CARRERAS UNIVERSITARIAS DE MÚSICA EN SITUACIONES DE ELABORACIÓN MUSICAL GRUPAL

Juan Félix Pissinis, Matías Tanco e Isabel Cecilia Martínez
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras clave: educación musical, educación virtual, ingreso universitario, interacción musical, elaboración musical grupal

Resumen

Durante la pandemia de Covid-19 las clases del sistema universitario (al igual que las de todo el sistema educativo) se vieron obligadas a pasar de la modalidad presencial habitual a la modalidad virtual a través de plataformas de videoconferencia. La latencia temporal inherente a estas plataformas constituye un obstáculo particularmente importante para las clases de música, sobre todo al momento de hacer música juntxs. En este trabajo analizaremos las interacciones entre estudiantes en situaciones de elaboración musical grupal a través de dichas plataformas, y los usos particulares que de éstas hacen.

El estudio se realizó con estudiantes ingresantes a las carreras de Música de la Facultad de Artes, quienes se encontraban cursando el Ciclo de Formación Musical Básica al momento de su realización, y la tarea consistió en la realización, en grupos de tres integrantes, de un arreglo de la canción «Lágrimas Negras» de Miguel Matamoros, ensayando a través de la plataforma Zoom. Se contemplaron para el análisis tanto los videos de los ensayos (registrados a través de la propia plataforma) como también las devoluciones individuales brindadas por cada unx de lxs participantes a través de cuestionarios digitales, luego de la finalización de cada ensayo.

BAILAR EN FIESTAS DE MÚSICA ELECTRÓNICA. UNA PROPUESTA ENACTIVISTA

María Marchiano
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras clave: música electrónica, baile, enactivismo, interacción social, cultura

Resumen

Las fiestas de música electrónica suelen considerarse espacios en los que las personas pueden expresarse libremente mediante el baile. Sin embargo, una serie de análisis realizados en

estos contextos ha mostrado que las personas comparten un conjunto limitado de patrones espaciales de movimiento de brazos y piernas, aunque otras dimensiones del baile presentan mayor variabilidad (Marchiano y Martínez, 2023). En este trabajo propongo una interpretación enactivista de esta forma de baile compartida entre las personas de la pista. El enactivismo sociocultural propone que la interacción social supone una coordinación mutua y usualmente inconsciente de los movimientos que establece el modo de estar temporal y espacialmente con otras personas (De Jaegher y Di Paolo, 2007). Desde esta perspectiva, los patrones motores compartidos característicos de las fiestas electrónicas son una emergencia de las coordinaciones interpersonales entre los miembros del público sostenidas a lo largo del tiempo.

Referencias

Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2023). El efecto de la música y de los otros sobre el baile en fiestas de música electrónica. *Interdisciplinaria*, 40(3).
De Jaegher, H. y Di Paolo, E. (2007). Participatory sense-making. *Phenomenology and the cognitive sciences*, 6, 485-507.

PERSPECTIVAS INTEGRADORAS DEL CUERPO Y LA EXPRESIÓN DEL CANTANTE

Hernán Barrionuevo, Ayelén Carballido, Alejandro Ordás y María Marchiano
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras clave: conciencia corporal, expresión, teorías postcognitivist, propiocepción, enseñanza musical

Resumen

Las perspectivas tradicionales sobre la enseñanza de la performance musical centran su atención en aquellos movimientos corporales directamente responsables de producir el sonido musical. Sin embargo, los cantantes profesionales requieren de un alto nivel de consciencia y de uso integral del cuerpo, dimensiones necesarias para el abordaje expresivo de la interpretación musical. Desde un enfoque postcognitivist, en este trabajo proponemos que la toma de consciencia del cuerpo en su integridad fortalece el vínculo mente-cuerpo, lo que permite un mejor estado y control de la multiplicidad de variables corporales y mentales que intervienen en la performance musical. El problema se abordó a partir de la planificación, registro audiovisual y posterior análisis de una clase de canto llevada adelante por el primer autor, desde el paradigma de la investigación-acción en contextos de enseñanza. En la clase se realizaron 3 actividades orientadas a que el alumno concientice e integre sus sensaciones corporales: (i) *preparación corporal* (ejercicios que estimulan la propiocepción); (ii) *vocalización* (donde se buscó aplicar el trabajo previo de propiocepción durante la emisión vocal, específicamente del sistema laríngeo y resonancial); y (iii) *repertorio* (destinado a la integración del trabajo previo vocal y corporal con búsquedas expresivas y estilísticas de la obra).

SIMPOSIO 9

PANORAMA Y PERSPECTIVAS ACTUALES EN EL DISEÑO ARGENTINO. EXPERIENCIAS ACADÉMICAS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN: ECO DISEÑO Y CO-DISEÑO

Coordinadores: Mag. Pablo Ungaro y Dr. Federico Del Giorgio Solfa (UNLP, FDA, LIDDI)

En las últimas décadas, el Diseño Industrial en la Argentina ha ampliado y enriquecido su

campo de intervención de modo tal que trasciende un ejercicio profesional ligado a la industria tradicional. Esto es debido a cuestionamientos, en principio vinculados a sectores de militancia popular, respecto al cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible, el respeto a los «recursos naturales», el ahorro energético y a una minimización en la generación de pasivos ambientales derivados de la producción industrial masiva. Estos reclamos populares encontraron eco dentro de las universidades desde donde se ha investigado y desarrollado marcos teóricos, análisis de casos y propuestas en pos de alcanzar un desarrollo sustentable. Posteriormente es el Estado quien toma parte de estas banderas generando algunos marcos regulatorios, de control y financiación de proyectos que en parte son resistidos por el sector industrial hegemónico. Finalmente, algunas empresas ven una oportunidad de negocios en tanto ya existe un sector de la población sensibilizado con el tema «ecológico», entonces desarrollan un «marketing verde». En este simposio, al que convocamos, planteamos algunos interrogantes: ¿cómo, con qué materiales y uso energético se producen estos bienes?, ¿quiénes los producen y cómo son las relaciones laborales y la seguridad en torno a la producción?, ¿cuál es el discurso simbólico que promueven los productos y a que imaginario se vinculan?, ¿cómo se expresa la identidad desde el punto de vista estético formal?, ¿dan cuenta del territorio desde donde se producen y de quienes los producen?, ¿se puede considerar la «identidad regional» como un valor intrínseco?, ¿cómo aporta el diseño a la innovación, al Desarrollo Local y al emprendedorismo?, ¿por qué debemos analizar las herramientas de gestión de diseño, tendencias, marketing e innovación centrándose en el desarrollo local y el emprendedorismo?, ¿por qué nos resulta útil la detección de tendencias y la gestión estratégica e integrada de diseño?

LA EXPERIENCIA DE LOS TALLERES FINANCIADOS POR EL MINCYT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOKASHERAS CON LAS PRODUCTORAS DE LA FEDERACIÓN RURAL

Pablo Ungaro, Mariano Aguyaro, Betina Galarza, Laura Garro y Daniela Perini
(CIC; UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras clave: co-diseño, agroecología, Bokashi, auto-construcción

Resumen

Con el objetivo de aportar al desarrollo de la producción hortícola agroecológica a nivel regional, se diseñó y desarrolló de manera comunitaria, un dispositivo para facilitar la producción de bioinsumos tipo «bokashi». (Galarza et al, 2023) El diseño de este dispositivo está pensado para que pueda ser replicado por productoras/es locales, esto se debe a que el mismo se encuentra constituido a partir de elementos estandarizados accesibles en comercios de la zona y el uso de herramientas manuales de baja complejidad. De esta manera el prototipo fue acompañado por el diseño de un manual de autoconstrucción donde se brinda toda la información necesaria para que cualquier persona sin conocimientos previos lo pueda fabricar para su utilización en la preparación de este bioinsumo. Con este manual, se convocó a la primera jornada «Taller de Construcción de Bokashieras», donde productoras y productores trabajaron mancomunadamente en la construcción de cuatro de artefactos, los cuales quedaron en manos de grupos de productoras para su uso intensivo. A partir de esta experiencia, el presente trabajo propone una reflexión sobre una manera de entender nuestro rol disciplinar en el territorio (Ungaro et al, 2018), donde no solo se trata del diseño de un artefacto sino de brindar herramientas para empoderar a lxs productoxs mediante la información y capacitación.

Referencias

Galarza, B., González, Ver., Tello, A., Cruz, S., Andacoba, M., Ungaro, P., Aguyaro, M. & Perini, D. (2023). Diseño y desarrollo del compostaje Bokashi con perspectiva de género para productoras del MTE rural en transición agroecológica. En: *I Jornadas de Economía Popular, Social y Solidaria. I Encuentro Regional de Emprendimientos Sociolaborales (La Plata, 26 al 28 de octubre de 2022)*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/153007>
Ungaro, P., Aguyaro, M. (2018). *El rol del diseño en las cadenas de valor del cuero y la cerámica. Detección de problemáticas asociadas a la producción y oportunidades de diseño en el sur*

del Río de La Plata. Libro. Artículo Completo. Congreso. 5º Congreso Latinoamericano disur. La enseñanza del diseño en debate. La mirada Latinoamericana en el centenario de la Reforma Universitaria. Universidad Nacional de Córdoba.

CADENA DE VALOR DEL CUERO OVINO EN LA ARGENTINA: PRIMER ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA DE DISEÑO

Pablo Miguel Ungaro, Milagros Gallinal Cassaroti, Juan Ignacio Pórfido,
Mariano Aguyaro y German Mazzilli.
(CIC; UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras claves: diseño; cadena de valor, cuero ovino, desarrollo local, territorio

Resumen

En el presente escrito se realizará una primera aproximación a la cadena de valor del cuero ovino como material identitario de Argentina en sus distintas escalas. Esto nos permite trazar mapas de los principales actores y relacionar los factores social, ambiental, productivo e identitario. Asimismo, se produjo una cartografía digital comprendiendo las lógicas territoriales inherentes, complementada con un sociograma para identificar el entramado social y geográfico.

Este trabajo está enmarcado en el proyecto denominado «Intermaterialidades 2, Diseño, Identidad y Desarrollo local. Cuero, Cerámica y Madera en la cultura productiva rioplatense», por medio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). Partiendo de la idea de que el territorio constituye un espacio de conflicto y tensión, en donde confluyen diversas lógicas y relaciones de poder que se disputan aspectos simbólicos, materiales y culturales, complejizando las estrategias en torno al desarrollo local.

En este sentido, la propuesta que se desarrollará tiene el objetivo de precisar las dinámicas de distribución de poder que subyacen en la cadena de valor local identificando los eslabones más débiles para incidir desde el diseño (Ungaro 2010), planificando estrategias de agregado de valor del cuero ovino, potenciando los saberes y conocimientos locales a fin de realizar un mayor aporte en el territorio (Ungaro et al, 2018).

Referencias

Ungaro, P. (2010). La innovación en la cadena de valor del cuero vacuno en la Argentina y su relación con la distribución de poder. II Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y Projectual y V Jornada de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales. Universidad Nacional de La Plata.

Ungaro, P. Aguyaro, M. (2018). *El rol del diseño en las cadenas de valor del cuero y la cerámica. Detección de problemáticas asociadas a la producción y oportunidades de diseño en el sur del Río de La Plata*. Libro. Artículo Completo. Congreso. 5º Congreso Latinoamericano disur. La enseñanza del diseño en debate. La mirada Latinoamericana en el centenario de la Reforma Universitaria. Universidad Nacional de Córdoba.

CHANGO, MICROTRACTOR PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR: UNA EXPERIENCIA DE DISEÑO DESDE EL INTA

Sergio Justianovich y Eburne Batista
(INTA; CIPAF; UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras claves: gestión pública de diseño, Diseño y Estado; agricultura familiar campesina e indígena

Resumen

El artículo propone un recorrido por los principales hitos en la gestión de diseño de un microtractor multipropósito *Chango* para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, en el

marco de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en curso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina (Justianovich et al. 2022). El objetivo es mapear y relacionar los mecanismos que una organización pública despliega, de forma planificada, para desarrollar en simultáneo una tecnología y su mercado asociado, allí donde el sector privado no visualiza un negocio rentable. A partir de un enfoque multinivel, se identifica un entramado complejo de actores y escalas de problema que tienen al *Chango* como punto conector (Battista et. al, 2019) El análisis aborda el interrogante sobre las formas en que el Estado puede guiar procesos de cambio tecnológico para resolver problemas estructurales como la producción sustentable de alimentos, sostenida por la agricultura familiar, campesina e indígena. En la misma línea, indaga sobre estrategias que pueden apuntalar una industria local para acompañar esta transición con miras a un horizonte de desarrollo más deseable, con beneficios mejor distribuidos en las cadenas de valor agropecuarias e industriales.

Referencias

Battista, E., Justianovich, S., & Ocampo, F. (2019). La sustentabilidad de las producciones invisibles. Gestión de diseño en el Sistema-Producto-Servicio de la leche fluida. Cartografías Del Sur. Revista De Ciencias, Artes Y Tecnología, (10), 83-121. <https://doi.org/10.35428/cds.v0i10.159>
Justianovich, S., Battista, E., Ariza, R., & Ocampo, F. (2022). La Franquicia Social como estrategia de diseño en la expansión de tecnologías en los territorios. Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación, (158). <https://doi.org/10.18682/cdc.vi158.6958>

DISEÑO DE CALZADO EN ARGENTINA. TENSIONES ENTRE PRODUCCIÓN Y TENDENCIAS

Clara Tapia
(UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras clave: diseño, calzado, tendencias, industria, gestión

Resumen

El presente trabajo propone un recorrido sobre la industria argentina del calzado, que nos permite analizar desde la perspectiva de Diseño, el diálogo entre las tendencias de consumo (Bernatene, 2015). Con el objetivo de comprender cómo intervienen estos dos campos de saber en este sector. Desde estas inquietudes, partimos de entender a las tendencias de consumo como un sistema que interactúa con diferentes variables, que van desde la construcción social del gusto, los sistemas de producción, la economía y los discursos de mercado (Bourdieu, 1991; Leiro, 2008). En este cruce tomamos como referencias teóricas los enfoques de Gestión de Diseño y los de Análisis de Cadenas Globales de Valor (Galán et al., 2011; Kaplinsky & Morris, 2009). Los resultados relevamiento de empresas fabricantes de calzado nos muestran que el Diseño de calzado deportivo articula dos industrias que tienen dinámicas diferentes: por un lado, el sistema de la moda internacional, que tiende a la aceleración de los recambios de modelos por temporada y por otro, un sector industrial/productivo local que tiende a la optimización de la producción y que necesita amortizar las inversiones en matricería ante la renovación de modelos (Saltzman, 2004; Saulquin, 1990, 2011 y 2014. Ante este conflicto nos preguntamos si es posible pensar un modo de diseñar en la industria del calzado que integre a las tendencias con el campo de saber del Diseño (Tapia, 2012).

Referencias

Bernate, M. D. R. (2015). *La Historia del Diseño Industrial Reconsiderada*. EDULP.
Bourdieu, P. (1991). *La Distinción: criterios y bases sociales del gusto*. Taurus.
Galán, B; Ledesma, M; Pujol, M; Rodriguez Barros, D, Garbarini, R. (2011). *Diseño, proyecto y desarrollo. Miradas del período 2007-2010 en argentina y latinoamérica* (B. Galán (Ed.). Wolkowicz Editores.
Kaplinsky, R., & Morris, M. (2009). *Un manual para investigación de cadenas de valor*. 1-103.
Leiro, R. (2008). *Diseño: estrategia y gestión*. Infinito.
Saltzman, A. (2004). *El cuerpo diseñado*. Paidós.
Saulquin, S. (1990). *La moda en la Argentina*. Emecé.

Saulquin, S. (2011). *La muerte de la moda, el día después*. Paidós.
Saulquin, S. (2014). *Política de las apariencias*. Paidós.
Tapia, C. (2012). Alpargatas. La gloria de un clásico. *Revista IF CMD*, 7, 44–48.

ANÁLISIS DE ACTORES EN ARTEFACTOS INTELIGENTES DE REALIDAD AUMENTADA PORTÁTILES

Jéssica A. Roude y Federico Del Giorgio Solfa
(UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras clave: actores, artefactos inteligentes portátiles, realidad aumentada (RA), Diseño Industrial, productos

Resumen

La realidad aumentada ha emergido como una tecnología que combina elementos del mundo real con información digital, enriqueciendo así las experiencias de los usuarios (Flusser, 2011). En particular, los artefactos inteligentes de realidad aumentada portátiles como gafas y similares, han ganado espacio desde el entretenimiento hasta la educación y la industria (Agamben, 2011; Azuma, 2015). El objetivo central de esta investigación es examinar los diversos actores que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y adopción de estos artefactos. Los actores clave comprenden a los individuos y a las entidades colectivas que intervienen en este ecosistema tecnológico (Latour, 1996; Almenara et al., 2022). Esto abarca desde los fabricantes y diseñadores de hardware y software, hasta los usuarios finales que interactúan con estos dispositivos en su vida cotidiana. Para lograr una comprensión integral, se emplea un enfoque multidisciplinario que combina elementos de la tecnología, la sociología, la psicología y la economía. Se analizan las relaciones entre los principales actores involucrados, entre los que se encuentran diseñadores, programadores, fabricantes, usuarios y proveedores de servicios, permitiendo revelar así cuáles son los desafíos y las oportunidades clave para mejorar la tecnología y la integración en la sociedad (Pinch & Bijsterveld, 2015; Velasco & Obrist, 2020).

Referencias

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo?. *Sociológica (México)*, 26(73), 249-264.
Almenara, J. C., Ortiz, R. V. & Cejudo, M. D. C. L. (2022). Ecosistema de tecnologías emergentes: realidad aumentada, virtual y mixta. *Tecnología, Ciencia y Educación*, (23), 7-22.
Azuma, R. (2015). Location-based mixed and augmented reality storytelling. In W. Barfield (Ed.), *Fundamentals of wearable computers and augmented reality* (2nd Ed., pp. 259– 276). Boca Raton: CRC Press.
Flusser, V. (2011). *Into the Universe of technical images*. University of Minnesota Press.
Latour, B. (1996). On actor-network theory: a few clarifications. *Soziale Welt*, 47(4), 369–381
Pinch, T., & Bijsterveld, K. (2015). Instruments and innovation. In J. Shepherd & K. Devine (Eds.), *The Routledge Reader on the Sociology of Music* (pp. 301-308). Routledge.
Velasco, C., & Obrist, M. (2020). *Multisensory experiences: Where the senses meet technology*. Oxford University Press.

LA ESTÉTICA DE LOS BIOFABRICADOS

Rodrigo Ezequiel Mené
(UPSO, FDLR)
Argentina

Palabras claves: biofabricación, estética; Diseño, desarrollo local, Iterable

Resumen

Comprender la biofabricación de artefactos a través de organismos vivos como son los hongos comestibles permite no solo repensar la estética fuera del esteticismo vigente, sino replantear

la disciplina del diseño y el rol del diseñador en la fase productiva en su totalidad (Mené et al., 2021; Colombres, 2022). Desde una visión decolonial, la necesidad de América Latina en relación con la producción de objetos de uso cotidiano a partir de biofabricados no debe leerse como un reemplazo a los objetos de consumo masivo desarrollados a partir de plásticos (Colombres, 1993). Esta visión de sustitución surge de las inquietudes de los países conocidos como centrales. Considerar la biofabricación desde una perspectiva universal, dando por sentado que las problemáticas son iguales en todos los puntos geográficos, es desarticular su verdadero objetivo de pensar una nueva forma de producción y consumo a partir de la tecnología local (De Souza Santos, 2010; Mené, 2021). A diferencia de la transición que formula la propuesta universal, este cambio afecta el rol del diseñador y la categoría estética de los materiales biofabricados. permitiéndole salir de la concepción eurocentrista de tecnólogo o hábil artista (Dussel, 2011 y 2013; Escobar, 2021). Su función en esta realidad con problemas específicos de cada región se plantea dentro de necesidades con impacto social y local que interpretan e interpelan el contexto más allá de lo meramente técnico y artístico.

Referencias

- Colombres, A. (2022). *Los bajos fondos del arte: sobre la forma, la sombra y la ausencia*. Colihue.
- Colombres, A. (Comp.). (1993). *América Latina: el desafío del tercer milenio*. Del Sol.
- De Souza Santos, B. (2010). Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal. CLACSO-Prometeo.
- Dussel, E. (2013). *Hacia una estética de la Liberación - Obras Selectas X*. Docencia
- Dussel, E. (2011). *Filosofía de la Liberación*. Fondo de Cultura Económica.
- Escobar, T. (2021). *Contestaciones: arte y política en América Latina: textos reunidos de Ticio Escobar, 1982-2021*. CLACSO.
- Mené, R. E. (2021). Biomaterialidad como alternativa al esteticismo productivista. *A&P Continuidad*, 8(15). doi: <https://doi.org/10.35305/23626097v8i15.330>
- Mené, R. E.; Volpe, M. A.; Ungaro, P. M. (2021). Diseño de materiales: Productos a base de micelio con residuos nativos. En: *XIV Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

IMPACTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA

Silvia Alejandra Predassi
(UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras clave: ecodiseño, economía circular, remanufactura, sostenibilidad, industria

Resumen

La economía circular está transformando aceleradamente el panorama industrial, desplazando el modelo lineal. Centrada en el diseño, y la sostenibilidad, esta tendencia impulsa el desarrollo regional. Mediante el análisis de la cadena de valor, el ecodiseño busca minimizar los impactos negativos desde la etapa inicial, previniendo hasta el 80% de los actuales efectos perjudiciales de productos mal diseñados.

La industria reconoce que las «nuevas R» de la economía circular van más allá de la mera reducción y reciclaje. Se enfoca en la Re-manufactura y Re-diseño de productos, aplicando un enfoque de pensamiento de ciclo de vida en la cadena de valor. Materiales, energía, procesos y logística inversa, participan en ciclos cerrados, y la producción industrial se redefine, migrando de procesos sustractivos a aditivos y aprovechando tecnologías avanzadas para una mayor trazabilidad, desarrollo e innovación.

Esta perspectiva fusiona valores ambientales, sociales y económicos, en un ciclo virtuoso. El diseñador industrial juega un papel fundamental al diseñar y gestionar productos sostenibles, promoviendo un uso respetuoso con el ambiente. Esta visión equilibrada promete un porvenir más armonioso y refleja la huella del diseñador. En resumen, la economía circular impulsa el diseño industrial consciente como catalizador del cambio hacia un futuro sostenible y equitativo.

ENFOQUE DE MARKETING BASADO EN DISEÑO ESTRATÉGICO Y DESIGN THINKING PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS MILLENNIALS

Ticiania A. Alvarado Wall y Federico Del Giorgio Solfa
(CIC; UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras clave: Design Thinking, Diseño, emprendimientos, marketing, millennials

Resumen

Este enfoque se basa en una mirada del marketing, concebida desde las metodologías proyectuales del Diseño Estratégico y el Design Thinking, con el fin de aplicarlo a las redes de trabajo colaborativas que se dan entre jóvenes que emprenden (Adler et al., 2016; Moote, 2014). Permite el análisis de una generación de consumidores Millennials que, con sus características singulares, han generado nuevas formas de consumo y evidencian otras necesidades a atender (Paz, 2004). Esta perspectiva asume las particularidades del contexto socio-económico generacional, caracterizando a los actores involucrados para entender la complejidad y realizar propuestas productivas desde el marketing incluyendo dimensiones del diseño (Del Giorgio Solfa & Sierra, 2016). El aporte de este modelo, permitirá analizar casos de emprendimientos jóvenes para realizar propuestas superadoras (Del Giorgio Solfa et al., 2021; Del Giorgio Solfa & Alvarado Wall, 2021). El pensamiento del diseño aparece como un nuevo paradigma de innovación y de administración que aporta flexibilidad cognitiva y capacidad de adaptación a cada contexto. Todo ello, permite explotar el potencial de los proyectos –tanto en el mercado nacional como internacional– a partir del desarrollo de ideas que conjuguen las herramientas de diseño y del marketing en las redes de emprendimientos Millennials (Heckhausen & Shane, 2015; Ehlenz, et al., 2020).

Referencias

- Adler, I. Lucena, B. Russo, B. Vianna, M. Vianna, Y. K. Russo, B. (2016). *Design Thinking Innovación en los Negocios*. MJV Press.
- Del Giorgio Solfa, F., & Sierra, M. S. (2016). Contributions to Inclusive Economic Growth in Argentina: Integrating Design, Marketing and Entrepreneurship for Local Development in Buenos Aires Province. In R. Sengupta (Ed.), *Pursuing Competition and Regulatory Reforms for Achieving Sustainable Development Goals* (pp. 122- 144). CUTS Internacional.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2102.6808>.
- Del Giorgio Solfa, F., Alvarado Wall, T. A., Amendolaggine, G. (2021). Changes in product design and development processes: design thinking, service design and user experience. *Cuban Journal of Public and Business Administration*, 5(3), 1-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5643064>
- Del Giorgio Solfa, F., y Alvarado Wall, T. A. (2021). Diseño estratégico y participativo en emprendimientos integrados. Caso fitness La Plata, Argentina. *Designia*, 9(1), 17-37.
<https://doi.org/10.24267/22564004.544>
- Ehlenz, M. M., Pfeiffer, D., & Pearthree, G. (2020). Downtown revitalization in the era of millennials: how developer perceptions of millennial market demands are shaping urban landscapes. *Urban Geography*, 41(1), 79-102. <https://doi.org/10.1080/02723638.2019.1647062>
- Heckhausen, J., & Shane, J. (2015). How individuals navigate social mobility: Changing capacities and opportunities in careers across adulthood. In *Facing the Challenges of a Multi-Age Workforce* (pp. 313-320). Routledge.
- Moote, I. (2014). *Design Thinking para la Innovación Estratégica*. Urano.
- Paz, S. D. (2004). Los jóvenes y la redefinición local del consumo. *Última Década*, 12(21), 105-117.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362004000200005>

PROYECTO I+D 2023: GESTIÓN INTEGRADA DE DISEÑO E INNOVACIÓN 2. ACTUALIZACIÓN TEÓRICA Y PRAXIS

Federico Del Giorgio Solfa
(CIC; UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras clave: gestión de diseño, Diseño Industrial, innovación; gestión integrada de diseño e innovación, investigación en diseño

Resumen

Este segundo proyecto de investigación, responde a la necesidad de actualizar la base de nuevas teorías, conceptos, categorías y definiciones relacionadas con la gestión del diseño y la innovación, centrando la atención en tres ejes principales: marketing, desarrollo local y emprendedorismo; los cuales serán transversalmente analizados por los enfoques: educación, profesión, e investigación. Se capitalizan diversas reuniones académicas, científicas y profesionales, que consolidaron grupos de interés y redes de las universidades más prestigiosas en materia de diseño. Este conjunto de eventos y redes científicas, evolucionados y consolidados, son el principal motor de difusión del conocimiento global sobre diseño industrial. Entre las conferencias, destacamos: Design Management Institute (DMI), Design Research Society (DRS), Design for Business: Research Conference (AGIdeas) y Academy for Design Innovation Management: Research Conference (ADIM) (Bohemia et al., 2012 y 2014). En lo que respecta a redes científicas, enfatizamos a la Academy for Design Innovation Management (ADIM), organización independiente que sostiene a investigadores sobre la gestión de la innovación en el diseño y se centra en: diseño estratégico, gestión de la innovación, design thinking, política de diseño, diseño de servicios y diseño para el cambio social (Del Giorgio Solfa, 2012 y 2015; Del Giorgio Solfa & Alvarado Wall, 2021; Del Giorgio Solfa & Sierra, 2016).

Referencias

- Bohemia, E., Liedtka, J., & Rieple, A. (Eds.) (2012), *Leading Innovation through Design: Proceedings of the DMI 2012 International Research Conference*. Boston: Design Management Institute. <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.1055.9043>
- Bohemia, E., Liedtka, J., Rieple, A., & Cooper, R. (Eds.) (2014). *19th International Design Management Research Conference: Design Management in an Era of Disruption*. Boston: Design Management Institute. <https://www.dmi.org/page/ADMC2014>
- Del Giorgio Solfa, F. (2012). Benchmarking design: Multiplying the Impact of technical Assistance to MSMEs in Design and product development. En: *International Design Management Research Conference* (Boston, Estados Unidos).
- Del Giorgio Solfa, F. (2015). Juventud, cohesión social e innovación para el desarrollo local argentino: un análisis oportuno de la experiencia italiana en la Región Emilia-Romagna. *Estudios Políticos y Estratégicos*, 3(2), pp. 36-49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7559029>
- Del Giorgio Solfa, F., & Alvarado Wall, T. A. (2021). Diseño estratégico y participativo en emprendimientos integrados. Caso fitness La Plata, Argentina. *Designia*, 9(1), 17-37. <https://doi.org/10.24267/22564004.544>
- Del Giorgio Solfa, F., & Sierra, M. S. (2016). Contributions to Inclusive Economic Growth in Argentina: Integrating Design, Marketing and Entrepreneurship for Local Development in Buenos Aires Province. In R. Sengupta (Ed.), *Pursuing Competition and Regulatory Reforms for Achieving Sustainable Development Goals* (pp. 122- 144). Jaipur: CUTS Internacional. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2102.6808>

SENTIPENSAR EL DISEÑO Y SU DESCOLONIZACIÓN

Romina Belén Guerrero
(UNMdP, FAUD, CIPADI)
Argentina

Palabras clave: Diseño Industrial, desarrollo sustentable, ética planetaria, globalización

Resumen

La globalización y la homogeneización de los patrones de fabricación, logística, uso y descarte han convertido al diseño en un insumo más. Así mismo, detrás de la ambigüedad, el mal uso y abuso del concepto desarrollo sustentable, se esconde la esencia misma de los discursos y las prácticas neoextractivistas (Wagensberg, 2002). Es decir, el modelo consumista dominante ha encontrado la forma de seguir explotando más de lo que los sistemas ecológicos toleran,

especialmente en el Sur Global (Gutiérrez Borrero, 2022). La problemática trasciende los límites académicos y disciplinarios porque lo que está en peligro es la habitabilidad presente y futura. De todos modos, dado que todo proceso de diseño además de creativo y resolutivo, es político, urge reconocer que existen diseños que no sólo promueven el consumismo y aumentan la contaminación, sino que también estigmatizan, reproducen estereotipos y replican las lógicas de un sistema destructivo y opresor (Morin, 1993; Escobar, 2016). Desde una mirada crítica, reflexiva y sensible, ¿es posible proponer al diseño como agente de cambio hacia una ética planetaria de coexistencia?, ¿cómo sería diseñar desde un enfoque sistémico y relacional? Ya no basta con diseñar «mejor», es preciso diseñar con otros sentidos (García, 1986; Capra, 2006; Escobar, 2016; Giraldo & Toro, 2020).

Referencias

- Capra, F. (2006). *Trama de la vida*. Anagrama.
- Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño. La realización de lo comunal*. Popayán, Universidad del Cauca.
- García, R. (1986). Interdisciplinariedad y Sistemas Complejos. En E. Leff (Ed.), *Ciencias Sociales y Formación Ambiental* (pp. 85–124). Barcelona, España: Ed. Gedisa.
- Giraldo, F., & Toro, I. (2020). *Afectividad ambiental. Sensibilidad, empatía, estéticas del habitar*. Chetumal, Quintana Roo, México: Comité Editorial de El Colegio de la Frontera Sur.
- Gutiérrez Borrero, A. (2022). *DISSOCONS Diseños del sur, de los sures, otros, con otros nombres (Tesis doctoral)* (Universidad de Caldas Manizales). <https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17409>
- Morin, E. (1993). *Tierra patria*. Nueva Visión.
- Wagensberg, J. (2002). *Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?*. Tusquets.

CADENA DE VALOR DEL *LIGUSTRUM LUCIDUM* W. T. AITON: ARTICULACIÓN DE ACTORES LOCALES EN LA REGIÓN DEL GRAN LA PLATA. UNA APROXIMACIÓN

Pablo Ungaro, Gabriel Keil, Juan Ignacio Pórfido, Mariano Aguyaro y Milagros Gallinal Cassarotti (CIC; UNLP, FCAYF, CTM; UNLP, FDA, LIDDI) Argentina.

Palabras clave: diseño, cadena de valor, madera, desarrollo local

Resumen

El *Ligustrum Lucidum* es una especie invasora nativa del sur de China que ha proliferado hasta convertirse en un problema, desplazando la flora autóctona de nuestra región (monteoliva, Silvia, 2013). Sin embargo esta especie constituye un interesante recurso maderable cuyo aprovechamiento puede llegar a moderar el problema ambiental derivado de su proliferación. Para ello, desde una perspectiva de diseño industrial, nos propusimos estudiar su madera para detectar sus potencialidades para la generación de una cadena de valor y su cartografía asociada en calidad de hipótesis (Ungaro et al 2022).

Estos estudios permiten detectar las problemáticas emergentes de dicha cadena de valor y poder plantear las hipótesis logísticas, proyectuales y productivas que contribuyan al aprovechamiento de este recurso maderable. En esta ponencia se muestran los avances derivados de esta investigación y su análisis. Paralelamente pensamos cual sería el entramado institucional que le daría, hipotéticamente, sustentabilidad.

Referencias

- Ungaro, P., Grimozzi, E., Aguyaro, M., Pórfido, J. y Gallinal Cassarotti, M. (2022). Intermaterialidades 2, cuero, cerámica y madera en la cultura productiva rioplatense. *Colaboraciones en el territorio: el caso Parque Pereyra Iraola. X Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JIDAP)*. Universidad Nacional de La Plata.
- Monteoliva, Silvia; Refort, Maria; Keil, Gabriel; Schuaman, Santiago (2013). Usos potenciales de la madera de una especie invasora: *Ligustrum lucidum*. IV Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. Puerto Iguazú. Misiones. Argentina.

SIMPOSIO 10

LA INVESTIGACIÓN EN ARTE. PIBA 2019-2023

Coordinadoras: Dra. Manuela Belinche Montequín y Prof. Valentina Valli (UNLP, FDA, IPEAL)

El Programa de Investigación Bianual en Arte (PIBA) fue creado en 2019 con el objetivo de incentivar la producción académica de las y los docentes de la Facultad de Artes en líneas de investigación consideradas prioritarias.

En sus distintas ediciones (2019-2020 y 2022-2023) el programa ha financiado proyectos vinculados a la enseñanza, el aprendizaje y/o la evaluación en las disciplinas artísticas, trabajos de producción y de realización, propuestas de reformulación referidas a los planes de estudio vigentes en las distintas carreras de la FdA, indagaciones sobre categorías comunes a las distintas disciplinas del arte, análisis sobre los rasgos singulares del arte en América Latina, producciones artísticas y/o educativas dirigidas a públicos específicos y estudios referidos a los campos de la curaduría, la museología y el archivo.

En el marco del CIEPAAL, este simposio propone dar a conocer las experiencias, los avances y los resultados de esas investigaciones a partir de la conformación de mesas de diálogo entre distintos equipos PIBA.

LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE DOCENTES DE ARTE – MÚSICA Y LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LAS INFANCIAS

Andrea Cataffo y Verónica Barcena
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras Clave: formación docente, enseñanza, arte/música, infancias, educación como derecho

Resumen

Esta investigación estudia la formación de docentes de arte - música y la enseñanza de la música en las infancias en diversos contextos educativos. Son marco las definiciones políticas y curriculares nacionales de educación artística como derecho y arte como conocimiento; supuestos de enseñanza de la música como práctica situada en relación a los contextos educativos y a quienes aprenden y de infancias como representación histórica, social y cultural, sujetos de derecho (Ley 26206, 2006; Resolución CFE 111/10; Ley 26.061, 2005; Carli, 1999; Frigerio & Diker, 2008; Pineau, 2008). El estudio busca promover en la formación docente una ruptura con la tradición basada en un modelo selectivo y reproductivo que aún subyace en la trama educativa (Mardones & Cataffo y otros, 2014). Indaga la construcción del conocimiento profesional de docentes de arte - música: biografía escolar - formación docente de grado - socialización laboral; la relación docente con el objeto de saber disciplinar; las representaciones de infancia y sus implicancias en la enseñanza; la enseñanza de la música, su conceptualización y reflexión en y sobre la práctica; la selección y definición de los contenidos, la planeación como hipótesis y su formalización. En síntesis, el proyecto particulariza en la formación de grado como plataforma de anclaje que orienta la búsqueda de nuevos enfoques de enseñanza de la música en las infancias.

Referencias

- Carli, S. (1999). La infancia como construcción social. En S. Carli (comp.) *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad*. Santillana.
- Frigerio, G. & Diker, G. (2008). *Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad; aportes para un porvenir*. Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.
- Ley 26206 de 2006. Ley de Educación Nacional. 28 de diciembre de 2006.
- Ley 26061 de 2005. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 28 de septiembre de 2005.

Mardones, M., & Cataffo, A. (2014). La Secundaria de Arte en el Sistema Educativo Argentino. Educación Artística y obligatoriedad en el marco de la ley de Educación Nacional 26.206. *Arte e Investigación*, (10), 123–128. <https://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei/article/view/249>
Pineau, P. (2008). *La educación como derecho. Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social “Fe y Alegría”*.

http://www.incasup.edu.ar/anexos/ei_anexoeje3_la_educacion_como_derecho.pdf

Resolución CFE N.º 111/10 - Anexo de 2010. “La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional”. Consejo Federal de Educación (Argentina). Ministerio de Educación de la Nación. 25 de agosto de 2010.

PRODUCCIÓN DE CANCIONES. INDAGACIÓN EN LAS MÉTRICAS Y LOS RASGOS TONO-MODALES

David Gómez y Manuel González Ponisio
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: composición, producción, canción, tonalidad, métrica

Resumen

El proyecto se enmarca dentro de la materia Introducción al Lenguaje Musical de la Facultad de Artes de la UNLP y toma como eje central a la producción de canciones inmersas en las estéticas populares latinoamericanas, con el objetivo de problematizar los contenidos curriculares de la asignatura.

El proceso compositivo que se lleva adelante se vincula estrechamente con el trabajo que se realiza dentro del aula en donde la canción es abordada como marco contextual con el que se vinculan los saberes específicos de la asignatura. De esta manera, nuestras producciones tienen como objetivo compartir con las/os estudiantes no solo los materiales resultantes sino también los procesos a partir de los cuales estos se constituyen. Las canciones realizadas son entendidas como entidades abiertas y posibles de ser resignificadas en nuevas producciones. Por lo tanto, se trabaja con dichas canciones para hacer variaciones, componer introducciones, interludios o tomar secciones que den pie a nuevas producciones.

Como parte del proyecto se ha buscado dejar un registro grabado, no solo de nuestras producciones, sino también de los procesos y resultados que las/os estudiantes fueron construyendo a partir de las mismas. Cabe mencionar que año tras año nuestras/os estudiantes presentan canciones propias compuestas en el marco de la materia, en un evento público realizado en el Auditorio de la Facultad a modo de cierre de cursada.

HIBRIDACIÓN DE MEDIOS Y CONVERGENCIA EN EL MONTAJE. PRODUCCIÓN DE UNA PIEZA TRANSMEDIAL INTERACTIVA

Carlos Merdek y Betiana Burgardt
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: montaje, transmedialidad, transdisciplinariedad, educación, arte

Resumen

Montaje y Edición 1 y 2 B es una cátedra interdisciplinaria donde cursan estudiantes de Artes Audiovisuales, de la Tecnicatura Universitaria de Sonido y Grabación y es optativa para quienes cursan Diseño Multimedial en la FDA- UNLP.

En este contexto, lo transmedial implica poder construir un universo artístico, narrativo, simbólico, educativo y/o comunicacional que se expanda en diversos formatos y posibilidades. Pensar el montaje como una instancia creativa, en la que se pueda empalmar, articular, vincular, unir y/o fragmentar, requiere -para que esto sea posible-, indefectiblemente, del cruce de disciplinas.

Por esto la transdisciplinariedad, es decir, el conocimiento que surge a partir de ese encuentro, es fundamental para poder generar puentes que posibiliten instancias educativas con estas características.

A partir de esta premisa se vincularon las cátedras de Grabado y Arte Impreso. Básica III y Taller de Producción plástica y Montaje y Edición 1 y 2 B para llevar adelante indagaciones comunes en relación con los proyectos PIBA. Ambos proyectos: *Nodo gráfico. Una plataforma virtual de contenidos de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso* (PP43) e *Hibridación de medios y convergencia en el Montaje. Producción de una pieza transmedial interactiva* (PP29) tienen líneas de investigación que se vinculan, entrelazan e incluso permiten repensarnos en nuestras disciplinas, saberes y producciones artísticas.

NODO GRÁFICO. UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE CONTENIDOS DE LA CÁTEDRA DE GRABADO Y ARTE IMPRESO

Guillermina Valent, Alicia Karina Valente y Agustina Girardi
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: gráfica, investigación, práctica artística, plataforma virtual, contenidos

Resumen

La propuesta pedagógica de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso (B3 y TPP) propone facilitar herramientas que les permitan a lxs estudiantes sistematizar las dimensiones prácticas y teóricas adquiridas a lo largo de la carrera, garantizando la coherencia de sus trayectos de formación y articulando los núcleos centrales de la disciplina. De esta forma, se contempla la dimensión académica, la dimensión profesional, la dimensión disciplinar y la dimensión proyectual. A tal fin se instrumentaron una serie de estrategias que pretenden acompañar estos procesos no-lineales, tangenciales y dinámicos, que se han ido desplegando de manera fragmentaria. A esto se agrega el trabajo de producción académica que revisa los marcos teóricos que proponemos y que se encuentran también publicadas en diferentes plataformas de revistas, congresos y repositorios académicos; y el de producción artística alojado en espacios web personales u otras plataformas diversas.

Por todo lo anterior, este proyecto se propuso diseñar y realizar una plataforma virtual que aloje, difunda y ponga en relación los diversos contenidos que se generan desde y para la cátedra. Para establecer nuevas vinculaciones entre contenidos definimos una serie de categorías transversales que generen nuevas conexiones: performativo, colaborativo, autobiográfico, instalación, montaje, piezas textiles, publicaciones, circulaciones, memoria, ficción, cartografías, archivo, fotografía. En ese sentido, el proyecto ofrece el marco para la articulación con otros proyectos PIBA de nuestra Facultad. Se pudo reconocer un universo de indagación común con el proyecto *Hibridación de medios y convergencia en el Montaje. Producción de una pieza transmedial interactiva* (PP29). En lo que consideramos una primera etapa de la colaboración se configuró el trabajo VIDEOMINUTO. Una realización audiovisual para redes que realizan habitualmente lxs estudiantes del TPP, coordinado por docentes de ambas cátedras.

LA NUEVA DIMENSIÓN EPISTÉMICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE LA HISTORIA DEL ARTE PARA LAS CARRERAS DE ARTES VISUALES EN EL MARCO DE LAS TIC Y LAS PLATAFORMAS AULASWEB. EL CASO DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES I DE LA FDA - UNLP

Daniel Sánchez, Nicolás Bang, Laura Molina y Mercedes Zubiaurre
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: Historia del Arte, TIC, educación digital, aprendizaje autorregulado, plataformas virtuales

Resumen

El advenimiento de la pandemia de COVID 19 catalizó el desarrollo de las plataformas virtuales en el campo de la educación superior y el de la enseñanza mediada por dispositivos. Si bien es una práctica que se viene desarrollando desde hace varios años (Di Croce, Lasarte y Molina, 2015), la obligatoriedad de su práctica de modo masivo generó una crisis en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la revisión de sus prácticas habituales, ya que emergieron nuevas problemáticas -como la reconstrucción de las estrategias metacognitivas y el aprendizaje autorregulado en la virtualidad (Imaz, 2014; López Ruiz, 2011).

En el caso de la asignatura desde la cual trabajamos, esas estrategias son: destacar desde qué concepto de arte e historia partimos, la especificidad de la asignatura en el correspondiente plan de estudios, la estrategia elegida para abordar los contenidos específicos y los objetivos de aprendizaje que nos proponemos, para que estos se constituyan aprendizajes significativos (Sánchez, 2016). Y en lo que respecta al aprendizaje autorregulado, nos referimos al desarrollo de las plataformas virtuales, la propuesta didáctica y pedagógica integral (que incluye los modelos de evaluación) y el desarrollo de materiales específicos para la enseñanza virtual y asincrónica como videos documentales y presentaciones multimediales (Sánchez y Molina, 2018).

Referencias

Di Croce, E.; Lasarte, J. y Molina, L. H. (2015). Las TIC en el aula: una introducción a las tecnologías digitales de la información y de la comunicación [Curso de capacitación]. Instituto Nacional de Formación Docente (InFoD) y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), UNLP. <https://seminarioticdigital.files.wordpress.com/2015/04/tics-infod-2015.pdf>

Imaz, J. (2014). Aprendizaje basado en proyectos en los grados de pedagogía y educación social: ¿cómo ha cambiado tu ciudad?. *Revista Complutense de Educación*, 26(3), 679-696. <https://core.ac.uk/download/pdf/38821527.pdf>

López Ruiz, J. I. (2011). Un giro copernicano en la enseñanza universitaria: formación por competencias. *Revista de Educación*, (356), 279-301.

https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/1019/2011_L%c3%b3pez_Un%20giro%20copernicano%20en%20la%20ense%c3%blanza%20universitaria%20%20formaci%c3%b3n%20por%20competencias.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sánchez, D. y Molina, L. H. (agosto de 2018). Hacia una Historia del Arte reflexiva y no descriptiva. Modalidad semi-presencial en carreras de Artes visuales, FBA - UNLP [Ponencia]. VIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía (CIP 2018), Buenos Aires, Argentina.

Sánchez, D. (2016). El ámbito ontológico relacional como marco para la construcción epistemológica del proceso artístico. En *Actas V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América*. <http://elmece.fahce.unlp.edu.ar/v-elmecs/actas-2016/Sanchez2.pdf>

EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN EL MUSEO. PUESTA EN VALOR DE LA COLECCIÓN ALEJANDRO KORN

Celia Alejandra Silva y Florencia Bossié
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: patrimonio cultural, colecciones especiales, conservación preventiva, Alejandro Korn, práctica profesional

Resumen

La Sala Alejandro Korn es una de las colecciones personales que aloja la Biblioteca Pública de la UNLP en su sector de Salas Museo. Está conformada por 2818 volúmenes de libros y publicaciones periódicas, mobiliario, objetos y obras de arte que pertenecieran a esta destacada personalidad de la historia platense.

En el marco del proyecto PIBA 2020-2021 titulado: *El trabajo interdisciplinario en el museo. Puesta en valor de la colección Alejandro Korn* se cumplió con el objetivo del relevamiento,

la conservación preventiva y la puesta en valor de diez piezas patrimoniales en soporte papel. Esta tarea interdisciplinaria incluyó la participación de más de veinte alumnos que participaron previamente en el Curso de Posgrado: *Introducción a las técnicas de conservación y restauración de obra gráfica en soporte papel* y que realizaron sus prácticas profesionales en esta colección. Asimismo, se pudo concluir sobre la investigación teórica artística del corpus principal de obras y en consecuencia del trabajo realizado se generaron piezas gráficas para la difusión del proyecto que actualmente se distribuyen en el marco de las actividades y visitas en la Biblioteca Pública de la UNLP.

DEL PASADO AL FUTURO: EL IMPACTO TRANSFORMADOR DEL PIBA EN LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

María Adela Cañás y Pablo Tesone
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseño, enseñanza, investigación, formación

Resumen

El Programa de Investigación Bianual en Arte (PIBA) se estableció como una plataforma que por sus características permitió aumentar la cantidad de docentes investigadores y, por ende, de las líneas de investigación. En el caso del Taller de Diseño en Comunicación 2-3 A y 4-5 A, la participación en la edición 2019 posibilitó la revisión de las prácticas docentes y los contenidos abordados desde la creación de la cátedra. Este proceso culminó con la escritura de un libro de cátedra, *Identidad de una enseñanza* (Cañás y otros, 2022), en el que se volcaron las distintas miradas sobre la formación de profesionales del diseño.

Con ese bagaje, en el año 2022 el mismo equipo comenzó un nuevo proyecto con la mirada puesta en la inserción de lxs graduadxs recientes y, más específicamente, en las áreas disciplinares, los contenidos aprehendidos y las herramientas que les brindó la formación en nuestra Facultad. De este modo, la primera edición del PIBA buscó rastrear y problematizar aquellos aspectos comunes a los distintos niveles que componen la materia, bajo una mirada retrospectiva pero que nos permita escribir el presente. Con la edición actual, nos proponemos leerlo para escribir el futuro de quienes eligen pasar por nuestras aulas.

Referencias

Cañás, M. A. y otros (Comps.) (2022). *Identidad de una enseñanza*. EDULP.
<https://doi.org/10.35537/10915/147735>

LA HISTORIA DE LAS CARRERAS DE DISEÑO DE LA UNLP. BREVIARIO DE TRABAJO

Adalberto Padrón y Valentina Perri
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Historia del Diseño, enseñanza del Diseño, Diseño en Comunicación Visual, Diseño Industrial

Resumen

Los proyectos denominados: *La creación de las carreras de Diseño en la UNLP* y *Los inicios de la enseñanza del Diseño en La Plata* desarrollados en el marco del Programa de Investigación en Arte (PIBA) tienen como objetivo, desde una perspectiva compleja, reconstruir la historia del nacimiento y evolución de las carreras de Diseño en Comunicación Visual y Diseño Industrial. Estos trabajos estudian dos períodos. El primero incluye los movimientos de gestación de finales de la década del 50 hasta la formalización definitiva de las carreras en 1963 y el segundo desde este momento hasta 1973 cuando la Escuela Superior de Bellas Artes logra jerarquía universitaria al ser designada Facultad de Artes y Medios Audiovisuales (Perri & Padrón, 2022).

En ambos casos la metodología de investigación incluye la realización de un relevamiento documental y bibliográfico en archivos públicos, el mapeo y localización de los actores significativos -alumnos, docentes y autoridades-, la realización de entrevistas en profundidad y la detección de archivos privados que acrediten los datos conseguidos.

A partir de la convergencia de estos múltiples insumos se desarrollan dispositivos no tradicionales para poner en circulación desde una perspectiva disciplinar estos eventos, documentados con material de distinta naturaleza, a fin de contar nuestra historia: el devenir de la enseñanza del Diseño en la Universidad Nacional de La Plata.

Referencias

Perri & Padrón (2022). Apuntes para un estudio historiográfico de las carreras de Diseño de la Universidad Nacional de la Plata [Ponencia]. X Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales, Facultad de Artes de la UNLP, La Plata, Argentina.

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/148800>

CONSTRUIR LA MEMORIA. ARCHIVO DE PARTITURAS DE LA MÚSICA ESCRITA EN ARGENTINA A PARTIR DEL SIGLO XX

Leandra Yulita, Carlos Mastropietro, Paula Marcus, Patricia Bantar y Luciano Kulikov
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras claves: música, partituras, archivo, compositores, argentinas/os

Resumen

Nuestra investigación se origina en la dificultad de disponer de las partituras de compositores/as argentinos/as sobre todo de quienes han fallecido. Esto se debe fundamentalmente a que no existe un organismo centralizado que se haga cargo de sistematizar el material mencionado y de la casi inexistencia de editoriales de música en nuestro país. Al relevar las partituras existentes en las bibliotecas públicas queda claro que las obras que han tenido mayor circulación son principalmente aquellas que fueron editadas. El estado descripto, deriva en el escaso material de creadoras y creadores de Argentina disponible para su uso en curadurías, estudios e interpretación en general con la consiguiente desventaja en relación con la producción de los países centrales. Tomando en cuenta este panorama, para procurar mejorar esta situación, se elaboraron algunas herramientas y medios tales como: listados de compositoras/es nacidos hasta 1950 y desde 1950; cuestionarios para solicitar catálogos y disponibilidad de las obras, dirigido a creadoras/es, albaceas, editoriales y bibliotecas; una base de datos preliminar de las obras encontradas a partir del relevamiento del material de partituras en las bibliotecas públicas. También se plantea el intercambio y colaboración con proyectos y base de datos existentes con el objetivo de no diversificar esfuerzos.

CUENCO ABIERTO. CERÁMICA BÁSICA III Y TALLER DE PRODUCCIÓN PLÁSTICA MODELANDO SU CANAL DE YOUTUBE

Florencia Thompson y Silvia de la Cuadra
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: innovar, contenido, puente, cerámica, registro

Resumen

Innovar no desde la complejidad o el manejo de medios o herramientas complejas. Innovar como estrategia para mantener la llama de la pasión por lo que hacemos y multiplicar la chispa. Así fue que en 2021 iniciamos el ciclo de charlas *Conversando Haceres*, este encuentro periódico con ceramistas en formato de *vivos de Instagram* abrió una puerta insospechada. Surgió de ese diálogo una conexión entre estudiantes, la cátedra y los productores que dejó de manifiesto la necesidad de hablar sobre nuestras prácticas, la importancia de reflejarnos en el recorrido del

otro y el caudal de temas que estas aportaban al aula enriqueciendo el contenido curricular y, por ser transmitido por este medio, al público en general. La propuesta derivó en pensar nuevas estrategias para profundizar este puente, generar estructuras que aporten en la construcción de los saberes cerámicos y aledaños a las artes del fuego. De esta manera, elaboramos un proyecto de investigación en el marco del Programa de Investigación Bianual en Arte (PIBA) y en el 2023 nace *Cuenca Abierta*, nuestro canal de YouTube. Esta plataforma popular y de acceso libre, se utiliza para registrar procesos, mostrar contenidos y experimentaciones, consolidando un archivo dinámico de nuestras prácticas, generando un manual digital y permitiendo el acceso a contenidos, garantizando una redistribución del conocimiento y la producción en el área que nos atañe.

VIDEO PERFORMANCE DE LA VIRTUALIDAD AL ESPACIO TALLER. ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN ESCENOGRÁFICA EN LA POST PANDEMIA

Inés Raimondi y J. Hernán Arrese Igor
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: experiencias escénicas, video *performance*, visuales, video mapping, interdisciplina

Resumen

El proyecto tiene como objetivo fundamental explorar procedimientos creativos, estéticos y técnicos en la realización de nuevas experiencias escénicas dentro del ámbito del arte contemporáneo.

En agosto de 2022 iniciamos el proyecto con el objetivo de complementar la producción visual habitual basada en el abordaje de lo espacial escénico a través de la *performance*, contenido que facilita la proposición de acciones y situaciones simples en el aula, con cuerpos que habitan el espacio, le dan un sentido y lo transforman. Para ello, se instrumentó a los estudiantes en tecnologías de edición de videos y *video mapping* y se propuso su incorporación a los proyectos. Se conformaron dos equipos de trabajo en conjunto con los estudiantes de la cátedra Práctica Experimental con Medios Electroacústicos. Las estudiantes de escenografía se encargaron del desarrollo espacial/performático (idea y realización escenográfica y realización de las video proyecciones). Los estudiantes de música diseñaron y crearon los sonidos para cada grupo. Para el año 2023, tenemos planeado intensificar los aspectos ya explorados y, para la última muestra, haremos hincapié en el uso de los recursos multimediales de registro y producción de video y proyecciones, no como complemento sino como medio principal del aspecto escénico de las acciones performáticas.

JÓVENES Y CONSUMOS CULTURALES RELATIVOS A LA MÚSICA EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

María del Rosario Larregui, David Celentano y Germán Lucero
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: jóvenes, consumos culturales, música, dimensión simbólica, escuela secundaria

Resumen

La investigación se desarrolló en torno a las formas y características que adquieren los consumos culturales relativos a la música, a la que acceden los jóvenes que concurren a escuelas secundarias de la zona.

Se fundamentó en los aportes referidos a la dimensión simbólica de los bienes y servicios culturales y la construcción social del sujeto, con la multiplicidad de formas que los particularizan. Se delineó una encuesta destinada a estudiantes. En sus resultados se destaca la preponderancia en la utilización de las plataformas digitales y la presencia del audiovisual como rasgo distintivo

para el consumo; las redes sociales y su potencial facilidad para el acceso y la realización musical. Se desarrollaron ensayos académicos identificando algunos rasgos comunes de los jóvenes y su relación con los consumos musicales.

Se indagó en el vínculo que establecen los docentes de música entre la utilización de las nuevas tecnologías para su producción musical y la aplicación como recurso para la enseñanza, formalizando un ensayo académico con los alcances epistemológicos en relación a la utilización de las nuevas tecnologías para la enseñanza de la música en la escuela secundaria.

ORILLAS. IDENTIDAD DELINEADA EN LA RIVERA

Yanina Hualde, Patricia Ayelen Barbalarga y Juliana Cabrera

(UNLP, FDA, IHAAA)

Argentina

Palabras clave: fotografía, experimental, territorialidad, río, arte

Resumen

ORILLAS, proyecto desarrollado en el marco del programa PIBA 2022-23, posibilitó algunas de las prácticas grupales de producción artística en territorio pospuestas por la pandemia y como continuación del proyecto *REVELAR*.

Durante este ciclo, el equipo se enfocó en explorar las potencialidades que devienen del entorno y recursos del Río de La Plata, límite natural que circunda nuestro paisaje y carga de identidad a la región.

Develar la orilla surge como propuesta de producción colectiva que trabaja a partir de la orilla del río como límite, intersección temporal donde el agua se vuelve marca detenida. La obra realizada en pliegos de gran formato con la técnica conocida como cianotipo húmedo, recupera los ritmos que generan las olas a partir del viento, imponiendo su propio ciclo en el revelado de las imágenes. Reivindicamos la identidad local rioplatense, reconociendo nuestros recursos naturales como materia prima, recuperando las texturas, los colores y los objetos que se encuentran en la costa.

Otro punto fuerte del proyecto fue la divulgación de las técnicas investigadas, logrando articular con otros espacios académicos. Se promovió el intercambio de conocimientos que nutrieron la investigación y dio lugar a numerosos talleres abiertos al público: participación en dos jornadas de la Noche de los Museos y prácticas realizadas con estudiantes de la cátedra Fotografía e Imagen Digital.

ROJO ENCARNADO. VANGUARDIA ARTÍSTICA Y VANGUARDIA POLÍTICA EN LA REVOLUCIÓN Y LA GUERRA

Celia Silva, Magdalena Pérez Balbi y Valeria Lagunas

(UNLP, FDA, IHAAA)

Argentina

Palabras clave: propaganda, vanguardia, revolución, material didáctico

Resumen

En esta ponencia presentaremos objetivos, desarrollo y productos del proyecto: *Rojo encarnado. Vanguardia artística y vanguardia política en la revolución y la guerra*, realizado en la convocatoria PIBA 2019-2021 desde la cátedra Integración Cultural 2. Dado que uno de los ejes transversales de la materia son las estrategias de arte y propaganda en procesos históricos claves del siglo XX nos propusimos indagar sobre dos corpus específicos de producciones gráficas de la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española.

En el primer caso, nos centramos en el desarrollo del Constructivismo Ruso y la utopía productivista durante el período bolchevique. Y en torno a la Guerra Civil Española, nos abocamos a la producción de ocho litografías realizadas por el pintor y dibujante Ramón Puyol Román, por encargo de la organización Socorro Rojo, que expresan los principales problemas sociales y políticos a los que se enfrentó el Frente Republicano durante la guerra.

El relevamiento sistemático de fuentes, análisis de carteles y piezas artísticas y de diseño

se materializó en recursos digitales como insumo pedagógico para el dictado de clases y a disposición de la comunidad educativa. Un repositorio online de obras y objetos de la vanguardia rusa, infografías de la producción de Ramón Puyol y del Pabellón español en la Exposición Internacional de 1937.

ENSEÑAR, ESTUDIAR Y PRODUCIR. LA CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PARA LA HISTORIA DEL DISEÑO ARGENTINO DESDE EL AULA

Fabio Massolo y Natalia Caride
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: historia, diseño, argentina, equipo, investigación

Resumen

Desde su consolidación disciplinar, el diseño en comunicación visual ha intentado escribir su propia historia. En los 70 comenzó la producción de ensayos históricos específicos realizados por profesionales de la historia del arte y de la arquitectura. Aunque estos aportes son valiosos y originales, en general, carecen de la visión de quienes se formaron en el diseño. Por lo cual estamos convencidos de la necesidad de que los diseñadores hagan oír sus voces, debatan y aporten su visión sobre nuestra historia. Es por ello que en la Cátedra de Historia del Diseño en Comunicación Visual constituimos desde el 2020 un grupo de investigación que genere un material novedoso para analizar y producir contenidos teóricos que contribuyan a enriquecer nuestro marco teórico.

El presente proyecto PIBA se elabora entendiendo que es indispensable consolidar esta propuesta de modo tal que las producciones impacten en la currícula de la materia. Por ello se propone como objetivo general establecer las bases teórico conceptuales para analizar y registrar la historia del diseño argentino; y como objetivos específicos: a) el desarrollo de un marco teórico que dará sustento a futuras investigaciones; b) establecer el dispositivo Apuntes de Cátedra como una instancia de producción de contenido original y c) contribuir con producción de material teórico sobre la disciplina.

PARA CONTAR EL MUSICAR HISTÓRICO DEL SUR GLOBAL. UNIVERSIDAD, HISTORIA DE LA MÚSICA Y PERSPECTIVA POPULAR LATINOAMERICANA

Martín Eckmeyer y Leticia Zucherino
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Historia de la música, musicar, colonialidad musicológica, historiofonía, popularización de la historia de la música

Resumen

Este trabajo presenta avances del proyecto PIBA: ¿Cómo contar la historia del musicar desde el sur global? Investigación y producción de contenidos transmedia para la popularización y enseñanza de la historia de la música con perspectiva popular y latinoamericana. Específicamente compartimos las experiencias que confirmaron nuestras hipótesis sobre las relaciones circulares de retroalimentación entre investigación y enseñanza de la historia de la música, mediadas por la crítica situada de los marcos teóricos de la disciplina y la fuerte colonialidad presente en sus relatos hegemónicos (Walker, 2020). En este sentido, construir una narrativa de la historia de la música descolonizada, popular y latinoamericana implica la búsqueda exhaustiva y permanente de objetos de estudio *otros*, de formas adecuadas de abordaje analítico y fundamentalmente de la producción de contenidos transmedia, en donde la materialidad sonora (Tagg, 2014) preponderante en el musicar histórico insurrecto (Quintero Rivera, 2020) del sur global, sea lo más relevante en el proceso de estudio y aprendizaje desplazando el grafocentrismo notacional y académico. De esta forma, el proyecto propone como parte de sus resultados desplazarse de

una historiografía de la música a una historiofonía del musicar (Small, 1999) en la que la escucha recibe una importancia equivalente a los procesos de lectura y escritura.

Referencias

- Quintero Rivera, A. (2020). *La danza de la insurrección*. CLACSO.
- Small, C. (1999). El musicar: un ritual en el espacio social. *Revista Transcultural de Música*, 4. SIBE.
- Tagg, P. (2014). Not the Sort of Thing You Could Photocopy. A Short Idea History of Notation with Suggestions for Reform in Music Education and Research [No es algo que se pueda fotocopiar. Breve historia de la notación con sugerencias para la reforma de la educación y la investigación musicales]. En Marshall, L & Lang, D. *Popular Music Matters. Essays in honour of Simon Frith* [La música popular importa. Ensayos en honor de Simon Frith]. Routledge.
- Walker, M. E. (2020). Towards a Decolonized Music History Curriculum [Hacia un plan de estudios de Historia de la Música descolonizado]. *Journal of Music History Pedagogy* [Revista de Pedagogía de la Historia de la Música], 10(1), 1-19.

LA TEXTURA MUSICAL EN LA MÚSICA POPULAR LATINOAMERICANA. AVANCES SOBRE EL ESTUDIO DE SUS PARTICULARIDADES Y SU ENSEÑANZA EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE MUSICAL

Federico Arresegor, Vilma Wagner, Karina Alvarez, Rosario Palma y Nicolás Ciocchini
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: textura musical, música popular, canción, piano, guitarra

Resumen

El estudio de la textura musical en el repertorio popular latinoamericano dentro del ámbito de la formación universitaria propone importantes desafíos. Las características particulares del objeto de estudio generan una disociación entre la bibliografía disponible y las necesidades actuales de nuestra práctica docente. Las propuestas presentes en gran parte de la bibliografía relevada plantean a la abstracción como punto de partida para el estudio del eje textural.

En la Música Popular Latinoamericana elementos clave de la construcción armónico-textural tales como los conceptos de consonancia y disonancia; los niveles de melodicidad en el entramado acórdico; las características del bajo como plano textural; las problemáticas tímbricas y registrales, etc. toman particularidades y especificidades propias.

El objetivo de esta presentación es compartir los avances del estudio de dichas singularidades y su integración al proceso pedagógico desde una propuesta que permita el acercamiento corporal y sonoro desde los primeros momentos del aprendizaje, para su posterior conceptualización y complejización.

Si bien, partimos de conocer rasgos texturales generales, proponemos que el estudio de la textura musical comience, durante las primeras etapas, con la construcción de acompañamientos para piano y guitarra teniendo en cuenta sus posibilidades y especificidades.

HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA PRODUCCIÓN MUSICAL DESDE LA GUITARRA Y ALGUNAS IDEAS PARA SU ENSEÑANZA

Julieta Davila Feinstein y Ernesto Matías Jáuregui
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: guitarra, educación musical, contenidos, auto-acompañamiento; arreglo

Resumen

El punto de partida que nos interpela desde la primera edición de PIBA es la pregunta acerca de los contenidos guitarrísticos necesarios para un educador musical así como para el futuro técnico

en sonido y grabación. Responderla nos implicó la recopilación de programas de asignaturas afines, tarea que nos permitió corroborar intuiciones y certezas ya aportadas por Silvia Carabetta (2010). La mayoría de los programas centran su contenido en el repertorio de tradición escrita y origen centro-europeo, el canon (Eckmeyer & Cannova, 2016), y la incorporación de músicas compuestas en América Latina, con rasgos rítmico-melódicos y formales latinoamericanos, y que sin embargo, se suman al canon desde una estética nacionalista y/o folclórica.

En reformas curriculares más o menos recientes, se incluyen materias como instrumento armónico haciendo foco en la enseñanza de estilos o géneros musicales que, absorbidos por la industria discográfica, se han constituido en otra forma del canon (Fischerman, 2005; Cannova, 2017).

Frente a este estado de situación, nuestra propuesta didáctica y metodológica parte de la consideración histórica del instrumento, las prácticas musicales y los métodos desarrollados desde la vihuela y el laúd hasta la actualidad, poniendo el foco en herramientas instrumentales. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, incorporar recursos didácticos abandonados por los debates y la academia y que han resultado herramientas muy útiles para las etapas de formación inicial y la introducción a la notación tradicional.

Referencias

Cannova, M. P., & Eckmeyer, M. R. (2016). "Historia de la música y morfología musical". *Clang*, (4), 47-54. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/53872>

Cannova, M. P. (2017). "El concurso como institución y proceso legitimador del capital cultural musical". En *Actas del I Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina*, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62878/Documento_completo___.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Carabetta, S. M. (2010). *Sonidos y silencios: en la formación de los docentes de música*. Editorial Maipue.

Fischerman, D. (2004). *Efecto Beethoven*. Paidós.

ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL ÁREA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTE

Lucía Wood , Verónica Ardenghi , Fernando Paduán , Lázaro Olier , Mariel Ascaso, Agustina Lima y Claudia Zafra

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: metodología, investigación, arte, recursos educativos, recursos áulicos, TICs

Resumen

La presente ponencia se enmarca en el Proyecto PIBA 2022-2024 de la Cátedra de Metodología de la Investigación en Arte de la FDA-UNLP propuso el análisis y producción de recursos pedagógicos y de divulgación científica. Nuestro posicionamiento traza vínculos con la teoría crítica, decolonial, de género, queer/cuir. La labor que llevamos adelante buscó componer formatos y recursos de construcción y transmisión del conocimiento que entre en diálogo con la producción artística y esté en mayor cercanía con la práctica investigativa y artística universitaria. Nos centramos en los siguientes ejes:

-Búsqueda y revisión de materiales de cátedra. Armado de repositorios de proyectos de investigación, trabajos de estudiantes, y temas afines.

-Elaboración y aplicación de encuestas al cierre de cursadas para conocer el proceso de trabajo y su valoración por parte de lxs estudiantes.

-Registro audiovisual de charlas de investigadorxs del campo del arte.

-Revisión, planificación y actualización de material teórico en formato audiovisual, generando su difusión por redes sociales (youtube e Instagram).

-Difusión de convocatorias de becas, jornadas y publicaciones como material pedagógico.

-Diseño de clases que presenten los contenidos de formas más dinámicas, trazando un cruce

entre la producción científica como docente, y material audiovisual.

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS

Camilo Garbín y Juan Pablo Martín
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: herramientas, catálogo, procedimientos, materiales, soportes

Resumen

El proyecto lleva adelante la publicación de catálogos impresos y digitales que reúnen las herramientas ideadas y elaboradas por los estudiantes de Procedimientos de las Artes Plásticas B en uno de los trabajos de producción de la materia. Las herramientas, basadas en procedimientos como unir, separar, superponer, cubrir y atravesar, fueron diseñadas con la intención de ser utilizadas en la práctica artística de cada estudiante.

Actualmente, se encuentra disponible el catálogo de la cohorte 2022 y está en edición el de 2023.

El proyecto se propone poner en valor, difundir y socializar lo hecho en la asignatura y continuar reflexionando sobre la interacción entre los procedimientos, las herramientas, los materiales y los soportes en las artes visuales. Al establecer un diálogo entre las distintas producciones se observan similitudes y diferencias en los procesos de realización de cada estudiante, regularidades y singularidades que de otra forma no serían reconocidas. A su vez, los catálogos permiten repensar categorías y clasificaciones que se trazan a partir de las posibilidades operativas de cada herramienta, y cómo esto incide en las decisiones procedimentales en el arte.

Así, para la cátedra, los catálogos se convierten en dispositivos de visualización accesibles y cotidianos, que colaboran en la comprensión e interrogación sobre el uso y la transformación de las herramientas en la práctica artística.

APORTES PARA UNA TEORÍA DEL ARTE. POSAUTONOMÍA Y FORMAS DE IMAGINACIÓN POLÍTICA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Fernando Davis
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: autonomía, condición posautónoma del arte, teoría del arte, imaginación política, performatividad

Resumen

Esta presentación se inscribe en el proyecto PP13: *Posautonomía, performatividad e imaginación política en el arte contemporáneo*, acreditado en el marco del Programa de Investigación Bianual en Arte (PIBA) de la FdA, UNLP (2022-2023). La investigación aborda la condición posautónoma del arte, considerando un doble movimiento. Por un lado, se pregunta por un cuerpo heterogéneo de prácticas que, mediante el desbordamiento de los límites institucionales del campo artístico y la articulación con actores sociales provenientes de diferentes ámbitos disciplinarios buscaron implicarse en otros territorios poniendo en circulación saberes y modos de hacer o contribuyendo a la producción de artefactos visuales, audiovisuales o performáticos en los que las separaciones tradicionales entre objeto de arte / objeto no artístico no constituyen una dimensión abstracta sino situada y contextual condicionada por la trama de mediaciones que las hacen legibles, por sus inscripciones múltiples y variables, por los modos de interpelación que tales artefactos y acciones diagraman al disputar sus proyecciones poéticas y críticas. Por otro lado, la investigación repara en un conjunto de obras y proyectos que apostaron a poner en conflicto las mecánicas de saber/poder y los órdenes conceptuales,

perceptivos, valorativos y espaciales de las instituciones artísticas o, apuntaron a la construcción de formas de institucionalidad alternativa. Las obras posibilitan conexiones y agenciamientos no lineales (entre objetos, cuerpos, espacios, tiempos), modulan formas de vincularidad afectiva y contribuyen a la imaginación política, movilizan el pensamiento y la teoría, hacen visibles y pensables realidades o problemas nuevos.

ESA OCULTA FORMA DE PERSUASIÓN. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LOS IMAGINARIOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA DIPLOMACIA CULTURAL EN ARTES MUSICALES Y AUDIOVISUALES

María Paula Cannova, Guillermo Julián Chambó y María Victoria Klein
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: persuasión, diplomacia cultural, popularización del conocimiento, estudiantes universitarios

Resumen

La ponencia presenta el análisis cualitativo de datos obtenidos del instrumento de análisis cuantitativo, incluidos en el proyecto *Araca el Imperio*, con el objetivo de popularizar la incidencia de la diplomacia cultural norteamericana en Latinoamérica, durante el siglo XX en el campo musical y audiovisual. En función de la selección de destinatarios (estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, excepto de la Facultad de Artes) se dispuso una serie de variables a relevar en una encuesta descriptiva (Briones, 1996) de administración controlada y se establecieron las categorías analíticas. La escasa circulación de datos que vinculan a determinados bienes culturales con el campo de las relaciones internacionales constituyó la hipótesis de trabajo. Esta situación promueve la ideación de neutralidad política en productos artísticos y artistas de amplia circulación, pero que no resultan asociados a las instituciones políticas o con el capital privado cuyos intereses defienden tales organismos. Esta forma de realización de la persuasión (Nye, 2004) propia a la diplomacia cultural favorece la disociación antes mencionada. Se compraron los datos mediante técnicas propias del método hermenéutico-dialéctico (de Souza, 2007) aplicado a las categorías producidas en el análisis. Las restricciones del estudio son su condición de aleatorio y el alcance de la población destino.

Referencias

Briones, G. (1996). *Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales*. Instituto Colombiano Para El Fomento de La Educación Superior, ICFES.
De Souza Minayo, M. C. (2007). *Investigación social. Teoría, método y creatividad*. Lugar.
Nye, J. (2004). *Soft Power. The Means to Success in World Politics* [El poder blando. El medio para triunfar en la política mundial]. Public Affairs.

PROYECTO AMÉRICA HERIDA. APORTES DE LA DESCOLONIALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Mariela Alonso y Gerardo Sánchez Olguín
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: América herida, arte, descolonialidad, producción de textos.

Resumen

El campo artístico involucra una especificidad que se proyecta sobre la textualidad, por lo que resulta necesario problematizar la producción de textos vinculada con la investigación, las prácticas artísticas y la teoría e historia del arte, en la producción y también en sus múltiples recepciones (de Rueda en: Alonso & di Croce, 2017, p. 10). En este sentido, desde la cátedra de Producción de Textos A de la FDA, UNLP ofrecemos herramientas que permiten a los alumnos explorar las particularidades que caracterizan la producción textual para las artes (Alonso & di Croce, 2017). Éstas demandan la revisión de categorías tradicionales de análisis, asociadas a una

visión eurocéntrica, colonial, patriarcal y moderna, para desnaturalizarlas de su lugar de base de la lógica cultural (Mario Rufer, 2016).

Es por ello que desarrollamos América Herida, un proyecto de investigación que procura construir una mirada crítica de la colonialidad en el campo artístico. Desde distintas corrientes se analizan, entre otros conceptos, la *colonialidad del poder* (Aníbal Quijano, 2014) y la *heterarquía colonial*, que se mantiene estable en tanto es parte de la estructura del sistema moderno (Santiago Castro Gómez, 2007, p. 171).

Por lo tanto, la mirada descolonial resulta fundamental para reinterpretar al arte y su producción textual como ejes de una discusión que atraviesa la práctica artística.

Referencias

Alonso, M. y di Croce, E. (Comps.) (2017). *Escribir para las artes*. EDULP.

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63644>

Castro-Gómez, S. (2007). Michel Foucault y la colonialidad del poder. *Tabula Rasa*, (6), Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600607>

Quijano, A. (2014). *Colonialidad del poder y clasificación social*. CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>

Rufer, M. (2016). Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado. En K. A. Bidaseca (coord.), *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente* (pp. 275-296). CLACSO.

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D11034.dir/genealogias.pdf>

SIMPOSIO 11

PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL. PROPUESTAS PARA SU ENSEÑANZA

Coordinadorxs: Dr. Daniel Belinche, Prof. Julio Schinca y Lic. Emiliano Semianara.
(UNLP, FDA, IPEAL)

La «Producción y el análisis musical» cuenta con una rica y larga experiencia de varias décadas en la Facultad de Artes-UNLP, siendo su punto de partida la cátedra anteriormente denominada Apreciación Musical —formadora de muchísimos docentes e investigadores—. Su enseñanza está presente en el ingreso a todas las carreras de Música (como Introducción a la Producción y el análisis musical), en el segundo año de la carrera de Sonido y es transversal a todos los años de la carrera de Música Popular, siendo su último nivel (Producción y análisis musical V) la asignatura en la que los estudiantes realizan su Trabajo de Graduación de la Licenciatura. También cuenta con un seminario en el posgrado.

Este Simposio invita a presentar trabajos que aborden el campo pedagógico integral en sus diferentes niveles e instancias acerca de la «Producción y el análisis musical», ofreciendo propuestas que interpelen los lugares comunes de las clases, promoviendo aportes para repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de músicos profesionales, en el contexto artístico contemporáneo.

ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL. EN BUSCA DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS ESPECÍFICAS

Marcelo E. Arturi
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: enseñanza, interpretación musical, análisis, específico

Resumen

La enseñanza de la interpretación musical es esencial para que nuestros estudiantes puedan enmarcar el proceso de lectura de partituras en el piano.

En este campo educativo, la tradición europea forma un estudiante pasivo que interpreta por imitación y reproducción de modelos heredados.

Por el contrario, en la universidad, se propone formar un estudiante activo, crítico y con capacidad en la toma de decisiones, en este caso, decisiones de interpretación musical.

Proponemos que el/la alumno/a domine y sistematice conocimientos de análisis musical específicos y pertinentes para ser transferidos a la interpretación, como la manera de formar un estudiante intérprete activo, con capacidad de tomar decisiones interpretativas propias.

Varias investigaciones refieren a que el intérprete debe basar sus decisiones interpretativas en el análisis musical, pero es notoria la ausencia de transferencia formalizada y sistematizada de un análisis específico para la interpretación.

Analizamos varios autores y propuestas analíticas, y de algunas de ellas consideramos categorías de análisis pertinentes para su transferencia a la enseñanza de la interpretación musical. Proponemos entonces categorías de análisis que, al ser comprendidas por nuestros estudiantes intérpretes, les permitan desarrollar y constituir una interpretación musical basada en decisiones propias, subjetivas e identitarias.

AMANE CER DE LA PROPIA VOZ O EL AGITADO CAMINO HACIA EL TRABAJO DE GRADUACIÓN EN MÚSICA POPULAR

Julio Schinca
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: música popular, producción, análisis musical, trabajo final, poética

Resumen

Esta ponencia trata sobre las estrategias de enseñanza de Producción y análisis musical V, última materia de la carrera de Música Popular, en la cual los alumnos realizan el Trabajo de Graduación (TG) para acreditar la Licenciatura (Reglamento de TG, 2021).

La propuesta de la cátedra consiste en elaborar un trabajo final que se concibe desde las prácticas profesionales que vienen desarrollando los estudiantes en la carrera, a partir de sus intereses, con una impronta proyectiva orientada a la búsqueda de diferentes opciones: *investigación, docencia y/o producción artística*.

Asimismo, entendemos esta instancia como una oportunidad para combinar dos aspectos: uno el abordaje de los contenidos de la materia y el otro, la realización de una condensación de saberes —potenciado por el grado de avance de las trayectorias de formación profesional de los cursantes—. Es decir, podríamos denominar esta operación como una *revisita a viejos temas conocidos desde saberes ampliados*, recuperando desde la *experiencia* artística (Belinche, 2019), a través del análisis de lo producido y en diálogo con el marco teórico de la asignatura (Belinche y Larregle, 2006), los conocimientos específicos de la música.

Dicho de otro modo, el propósito fundamental es propiciar en la composición del TG, una síntesis de la trayectoria de cada estudiante a lo largo de la carrera en la FdA, reelaborando —desde temáticas ya vistas—, una mirada renovada y profunda sobre sus propios conocimientos y habilidades musicales, con una perspectiva anclada fundamentalmente desde *la poética* (Schinca et al, 2022) y situada en producciones de música popular urbana contemporánea.

Referencias

- Belinche, D. (2019). Diez formas de arruinar una clase (pp.7-12). La Plata, Argentina. Malisia Editorial.
- Belinche, D. y Larregle, E. (2006). Apuntes de Apreciación Musical. Capítulo 8, Interpretación. La Plata, Argentina. Edulp Editorial.
- Reglamento del trabajo de Graduación 2021. Departamento de Música, Facultad de Artes-UNLP. Recuperado <http://www2.fba.unlp.edu.ar/musica/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Reglamento-TG-2->

Plastica-Artes-audiovisuales-Musica-popular.pdf

Schinca, J.; Benassi, V.; Paganini, G.; Ricard, I. y Segura, C. (2022). Rock & Pop, poéticas sonoras de la masividad. Revista Clang N° 8. La Plata, Argentina : Editorial Papel Cosido. Recuperado de <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/clang/article/view/1630/1634>

LA DUCTILIDAD POÉTICA DEL CANTO EN CLASES MASIVAS DE PRODUCCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN MUSICAL

Verónica Benassi
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: canto, poética, ingresantes, interpretación, análisis musical

Resumen

En las clases de Introducción a la Producción y el Análisis Musical, materia del ciclo básico de música de la FDA, la práctica del canto es central para el abordaje de una didáctica que siempre va de la producción hacia el análisis.

Entender el canto no como actividad musical innata, sino como masiva, y que puede aprenderse con otros; concentra en él, la posibilidad de un instrumento que además de ofrecer la inmediatez de estar al alcance de todos, posee innumerables recursos interpretativos y formales para el abordaje de los contenidos curriculares.

Todos los contenidos, los inherentes a *cómo* se constituye la obra (materiales, espacio, tiempo), a la *intervención del sujeto* en ella (percepción, análisis, interpretación), y a la del *contexto* que encarna la obra, encuentran en la práctica del canto coral, el canto colectivo, o solista un primer abordaje que nos sumerge rápidamente en la poética de la obra. Obras corales de Brahms, de Bach, de Piazzola, pero también canciones folclóricas o de rock, o un estándar de Jazz pueden utilizarse rápidamente para la enseñanza del espacio, el tiempo o el contexto o la interpretación musical.

Explicaremos además, cómo esta metodología de la voz como material, la formación en la práctica del canto, en sus posibilidades acústicas, interpretativas y morfosintácticas ligadas a la palabra, fueron retomadas en las Clases de la Especialización en Lenguajes Artísticos de la FDA, convirtiéndose en el eje transversal de producción en el aula y en una de las unidades del programa del seminario de Lenguaje Musical.

PROCESOS Y TIEMPOS DEL APRENDIZAJE MUSICAL. EXPERIENCIA CON INGRESANTES

Ma. Lucía Troitiño y Melisa Laura Mungi
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: aprendizaje musical, enseñanza musical, tiempo, ingresantes

Resumen

La ponencia se enmarca en la experiencia docente con ingresantes en la asignatura Introducción a la Producción y el Análisis Musical (IPAM), una materia masiva con una enorme heterogeneidad en su población estudiantil.

A partir de investigaciones previas se pudo trazar, en los últimos años, la trayectoria de los/as estudiantes al interior de la materia. Se ha caracterizado al estudiantado pudiendo configurar algunos perfiles que en general se repiten año tras año. Entre las características que se observaron resulta muy notoria la diversidad en los procesos de aprendizaje de los contenidos musicales que propone la asignatura. A partir de esto se pudo establecer que existe un grupo de estudiantes que logra alcanzar la comprensión y puesta en práctica de los temas desarrollados en el tiempo curricular preestablecido y otra porción de alumnos/as que requiere otra temporalidad. Nos centraremos en caracterizar a los últimos casos en los que las trayectorias esperadas no coinciden con las trayectorias reales (Terigi, 2007), para poder pensar,

hacia el futuro, posibles intervenciones docentes.

Referencias

Terigi, F. (2007). "Los desafíos que plantean las trayectorias escolares". *III Foro Latinoamericano de Educación. Jóvenes y docentes. La escuela secundaria en el mundo de hoy* (3º: 2007: Buenos Aires: Fundación Santillana: may. 28-30).

LA FORMA COMO PROCESO SUSTITUTIVO

Emiliano Seminara
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: producción, análisis, musical, forma, materiales

Resumen

Cuando se escucha, se decide cómo tocar o se modifica un material, en cierto sentido, se resuelve interpretativamente la tensión entre una proyección de lo que debería o podría ocurrir y lo que realmente sucede o se propone. En esa distancia se manifiesta la forma musical como tal. Dicho de otra manera, cada forma se emplaza sobre, al menos, una anterior que delimita el contexto en el que la obra presente puede ser simbolizada.

Como propone Adorno (1970) cuando se refiere a la noción de progreso del material, esa referencia se construye en la acumulación histórica de todas las experiencias musicales. Y si, como dice Piglia «la cualidad poética o el valor de un texto son el saber previo y la expectativa, la lucha está en la construcción de esa expectativa y de ese saber previo» (2016).

Estas premisas delimitan la metodología de enseñanza en Producción y análisis-sonido. Se trabaja, en paralelo, la construcción de una reserva de imágenes musicales a partir de la ejecución musical y las posibilidades de distanciamiento desde el análisis, primero, y desde la composición, después.

Referencias

Adorno, T. (1970). *Reacción y progreso y otros ensayos*. Barcelona, España. Tusquets Editores.
Piglia, R. (2016). *Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh*. Buenos Aires. Eterna Cadencia Editora.

SIMPOSIO 12

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES

Coordinadoras: Prof. Mariel Ciafardo y Esp. Clelia Cuomo (UNLP, FDA, IPEAL)

En este simposio se reúnen ponencias que proponen propuestas pedagógicas, secuencias didácticas y lineamientos metodológicos para la enseñanza de las artes visuales en todos los niveles del sistema educativo, con el objetivo de acortar la distancia que existe entre el mundo de la producción y de las operaciones visuales contemporáneas, las políticas de educación artística nacionales y jurisdiccionales explicitadas en los lineamientos curriculares de los niveles obligatorios, la formación de los docentes y lo que efectivamente ocurre en el aula.

Los profundos cambios operados en las condiciones de producción, circulación y recepción de las artes visuales en el mundo actual reclaman el aporte de nuevos marcos conceptuales y metodológicos que contribuyan a redefinir sus alcances, así como la urgente revisión de las propias prácticas pedagógicas.

PENSAR LA PRODUCCIÓN TRIDIMENSIONAL COMO PROCESO INSTALATIVO EN DONDE SE ENTRAMAN OBRA Y CONTEXTO

Margarita Dillon y Brenda Renison
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: tridimensión, enseñanza, contexto, arte, contemporáneo

Resumen

El trabajo invita a pensar un abordaje pedagógico de la producción tridimensional que contemple tanto su especificidad como su diversidad en el arte contemporáneo. Para ello focalizamos en la interrelación entre espacio-tiempo y cuerpo-volumen (tangible e intangible), constitutiva de toda producción tridimensional. Esta interrelación puede ser múltiple (derivando en la *construcción de objetos autónomos*, la producción de experiencias inmersivas o la pérdida de lo objetual), pero siempre determina material y conceptualmente configuraciones poéticas en diálogo activo con el contexto en el que se encuentran instaladas. Cada obra tridimensional construye su espacialidad en el mismo acto de su existencia, es decir, se actualiza, consolida y adquiere identidad en el entramado que genera con el contexto. Pensar la producción tridimensional como proceso instalativo nos posibilita poner la mirada en esta dimensión vincular y configurar recursos didácticos que motiven producciones dialógicas, histórica, social y políticamente situadas (Ciafardo, 2020, pp. 147-201).

Referencias

Ciafardo, M; Belinche, D; Maddonni, A; Musso, M; Sirai, A; Delfino, L: "La dimensión espacial de las imágenes visuales". En Ciafardo, M. (Comp.), *La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata. <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/libros/libro-ense%C3%B1anza-lenguaje-visual.html>
Krauss, R. (2002). "La escultura en el campo expandido". En *La posmodernidad*, coord. Hall Foster. Barcelona, España: Kairós editorial.

EXPERIENCIAS EN EL AULA CON PROYECCIONES DE SOMBRAS PARA COMPRENDER LAS DIFERENCIAS ENTRE LA PEQUEÑA Y LA GRAN ESCALA

María Laura Musso y Alejandra Maddonni
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Lenguaje visual, escala, didáctica, sombra, efímero

Resumen

La actividad didáctica que sigue propone abordar el contenido curricular Escala a través del uso experimental de las sombras -y su complemento ineludible, la luz- no sólo como material, sino, como portadoras de múltiples significados y organizadoras de sentidos (Maddonni, 2014, p 39). Con esta actividad se pretende estudiar el concepto de espacio a partir de las cualidades de la sombra proyectada y las alternativas que la orientación lumínica ofrece. Se podrá explorar cómo generar cambios de escala en función de la distancia entre el referente y la fuente lumínica proyectando elementos cuyo tamaño real es pequeño y llevándolos a una escala mayor o teniendo una aproximación más íntima con la producción a partir de la pequeña escala.

Desde una experiencia directa y lúdica, esta práctica posibilita comprender contenidos y operaciones cognitivas complejas que desbordan el concepto de escala (espacio, distancia, soporte, referente, textura, transformaciones y estilizaciones formales) (Ciafardo, 2020). La economía de recursos, no sólo facilita su puesta en acción en el aula sino que además, propicia el trabajo grupal y las reflexiones conjuntas en torno a las distintas alternativas interpretativas. Cabe destacar que la carga simbólica de esta materialidad permite vincular la actividad propuesta con el juego, creando situaciones a la manera de teatro de sombras y permitiendo

incorporar el movimiento mediante el uso activo del cuerpo.

Referencias

Ciafardo, M. (Comp.). (2020). *La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143212>

Maddonni A. (Comp.) (2020) *Arte público y muralismo: Propuesta de producción para el taller complementario*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).

<https://doi.org/10.35537/10915/103523>

POSIBLES PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA OPERACIÓN DE SUSTITUCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO

Patricia Medina y Paula Sigismondo

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: enseñanza, Lenguaje Visual, escuela primaria, sustitución

Resumen

A la hora de pensar las clases de arte en el nivel primario será siempre indispensable disponer de estrategias para trabajar materialidades que hagan posible la emergencia de la imagen ficcional. Ahora bien, el material por sí sólo no adoptará ninguna forma si no proponemos un trabajo dialéctico con distintas operaciones retóricas, entre ellas la de sustitución. ¿Por qué la importancia de hacer énfasis en esta operación? La sustitución es el principal mecanismo con el que se nos hace posible construir nuevas metáforas, las cuales enriquecen y amplían la percepción del mundo. La sustitución es posible cuando lo que vemos, lo que está allí, evoca alguna otra cosa, provoca alguna otra idea que está rodeando intangiblemente lo percibido.

En la indagación acerca de estrategias para la construcción de consignas que permitan ingresar el tema al aula se seleccionaron las siguientes:

- Ejemplos claros donde puedan trabajar qué fue sustituido en relación con lo ya conocido y cuál es la nueva metáfora a partir de esta operación.
- Reemplazo y/o alteración de un objeto/elemento por otros que comparten cualidades similares.
- Presentación de materialidades diversas y búsqueda de analogías entre los mismos.
- Exploración de objetos cotidianos invitando a percibirlos a partir de otros puntos de vista no frecuentes.

Y, finalmente, una consigna de producción que integre e incorpore las posibilidades mencionadas.

TODO ES MATERIAL. EL ABORDAJE DE CONTENIDOS DEL LENGUAJE VISUAL TOMANDO COMO EJE LAS ELECCIONES MATERIALES DE LOS ESTUDIANTES

Victoria Asurabarrena y Lucía Jimena Delfino

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: sentido, materialidad, producción, metáfora, dialéctica.

Resumen

Este trabajo se propone analizar y abordar una propuesta pedagógica que toma como eje la materialidad. Toda obra de arte se manifiesta siempre con determinada forma y apariencia. Ahora bien: ¿existen materiales propios del arte?, ¿cómo desmenuzar los sentidos periféricos que los materiales habilitan?

Entendemos que el material no se reduce a un grupo o categoría específica, sino que es todo aquello de lo cual dispone el artista para construir su obra y no debe ser considerado un dato secundario ni una realidad inerte sobre la cual se opera. Por esta razón, todos los elementos

que conforman cualquier producción visual están ligados íntimamente en su significación y se ven alterados por cualquier procedimiento que se realice sobre cualquiera de ellos. Resulta necesario pensar y abordar en el aula a la materialidad de manera dinámica, como parte de un proceso en el que resulta imposible separar materialidad, forma, y sentido poético o metafórico, ya que cada uno de ellos implica al otro de manera directa (Ciafardo, 2020).

En este caso en particular, se abordarán estrategias de análisis de los materiales seleccionados por los estudiantes para trabajar en el aula, con el objetivo principal de profundizar la reflexión sobre la construcción de sentido en sus producciones, brindar herramientas para la selección de los materiales, teniendo como eje central la construcción poética, y acompañar a los estudiantes en el proceso de producción.

Referencias

Ciafardo, M., Medina, P., Dillon, M. & Arrieta, C. (2020). La ampliación de los materiales en el arte actual. En Ciafardo, M. (Comp.). (2020). *La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata. <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/libros/libro-ense%C3%B1anza-lenguaje-visual.html>

LUCES EN LA MESA. HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LUZ COMO ELEMENTO FORMAL DEL LENGUAJE VISUAL

Julia Cortese, Clelia Cuomo y Francisco Viña
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: enseñanza, Lenguaje Visual, escuela primaria, luz

Resumen

Pensar la luz como material de la producción artística contemporánea exige planificar estrategias para su enseñanza. La actividad que presentamos está planteada para segundo año del primer ciclo de primaria y atiende a los Diseños Curriculares (2018). Propone abordar posibilidades poéticas a través de una consigna que permita adquirir experiencia con la materialidad a partir de la toma de decisiones compositivas. Además, plantea un proceso de trabajo en el espacio y tiempo de la clase que advierta una participación colectiva capaz de establecer posibles anclajes y conclusiones en relación con el contenido abordado.

Consiste en manipular elementos que quepan en una mesa -que adviertan diferentes texturas y grados de translucidez- mediante el posicionamiento de fuentes lumínicas, para construir escenas que surjan de consignas planteadas a lo largo de la clase y funcionen como puntos de partida a la hora de producir. Cada escena será fotografiada para analizar los efectos de la luz en la poética de la imagen.

Se espera obtener múltiples resultados, debido a la heterogeneidad de estudiantes, lo cual le otorga a esta propuesta un carácter abierto. Es por dicha multiplicidad que escaparía de ejercitaciones estereotipadas. En tal sentido, se inscribe dentro de la misma lógica que presentan las obras de arte en la actualidad, donde cada una posee su propio código e instituye su sintaxis.

Referencias

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2018). *Diseño curricular para la educación primaria: primer ciclo y segundo ciclo*. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

EL USO DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE VISUAL

Camilo Garbin, Claudia Piquet y Graciana Pérez Lus
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: bibliografía, didáctica, experiencia

Resumen

Un recurso didáctico es pensado para inducir una búsqueda, en este caso compositiva, y cuando se trata de un texto en la enseñanza del lenguaje visual se puede incurrir en el sentido del texto para explicar el contexto. En otra clave, este caso plantea el recurso bibliográfico como texto para ser habitado compositivamente, en clave de provocar experiencias que le den sentido de praxis a la lectura en relación con la composición visual.

En el Trabajo de Producción Nro 1 de la cátedra Lenguaje Visual 1B para la propuesta de enseñanza de *Estereotipia y hermenéutica* se lee, entre otros textos, el capítulo « Del cliché al hecho pictórico» (Deleuze, Gilles 2001). En esta obra, el autor desarrolla su parecer acerca de las cuestiones que le ocurren al compositor ante la hoja en blanco. Deleuze se pregunta ... *¿qué está dado sobre la tela antes que la pintura comience?...* puro clichés será su respuesta.

La planificación de esta clase (Ciafardo, Pérez Lus & Renison, 2016) busca provocar situaciones de aprendizaje en donde se ponga en juego en la producción de obras visuales la tensión entre toda aquella primera idea que aparezca y los clichés como en la lectura propuesta (Ciafardo, 2020).

Referencias

Ciafardo, M., Pérez Lus, G. y Renison, B. (2016). *Las consignas en la enseñanza del lenguaje visual. Una introducción al tema* [Objeto de conferencia]. VIII Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56120/Documento_completo___.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ciafardo, M. y Belinche, D. Los estereotipos en el arte. En Ciafardo, M. (Comp.). (2020). *La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.

<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/libros/libro-ense%C3%Blanza-lenguaje-visual.html>

Deleuze, G. (2001). *Pintura el concepto de diagrama*. Cactus.

¿CUÁLES SON NUESTROS COLORES?

Julieta Lamenza y Ana Buffagni

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: color, enseñanza, subjetividad, simbólico, interrogantes

Resumen

Las artes no pueden permanecer ajenas a las transformaciones que atraviesa el mundo actual. De la misma manera, la docencia artística necesita diseñar nuevas perspectivas.

Este trabajo pretende abordar uno de los temas más complejos y estudiados de las artes visuales, desde un punto de vista simbólico y subjetivo. Más que el estudio de teorías y armonías estancas, se propone una aproximación al color desde experiencias propias y colectivas con la intención de pensar en colores y encontrar nuevas maneras de ordenarlos y nombrarlos. Siguiendo este lineamiento surgen las siguientes consignas en torno a la identidad: ¿cuáles son los colores que nos identifican?, ¿de qué colores son nuestros recuerdos?, ¿de qué color somos?, ¿cómo se llama el color de mi piel? ¿Durazno, chocolate, flan, dulce de leche, café con leche, tierra, cartón? Se plantean algunos interrogantes que habilitan una introducción al universo del color con más inquietudes que certezas. Recuperando las experiencias propias de las y los estudiantes e invitándolos a zambullirse en ese mundo sensorial tan complejo y fascinante al mismo tiempo.

Referencias

Ciafardo, M. (Comp.) (2020). *La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de*

una propuesta alternativa. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.
<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/libros/libro-ense%C3%B1anza-lenguaje-visual.html>

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PAR EL ABORDAJE REFLEXIVO DEL USO DEL COLOR EN SU DIMENSIÓN CULTURAL

María Eugenia Larrivey y Juan Pablo Martin
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: color, dimensión formal, dimensión poética

Resumen

El proyecto propone una clase de experimentación desde de la creación de *assamblages* efímeros con diversas materialidades de color intrínseco para estudiantes de 2do año de nivel secundario.

La intención es generar reflexiones en torno a la percepción mediante la observación de cómo interactúa el color en diversas combinaciones de estos *assamblages*, haciendo hincapié en que posee una realidad versátil y esquivada según sus tres dimensiones: tono, saturación y luminosidad. Otro objetivo es abrir al debate sobre la dimensión formal en diálogo con la dimensión poética de la producción artística que se obtiene en torno a la selección crítica de las materialidades y superficies.

La socialización de las diversas producciones de los estudiantes en el aula, por medio de un recorrido e intercambio, permite observar las distintas lógicas procedimentales y la puesta en común de dichas decisiones formales y poéticas.

Se busca destacar que cada materialidad por sus cualidades cromáticas posee un potencial poético singular aislado, pero que muta y problematiza de manera diversa y vasta al ponerla en diálogo con otras materialidades y superficies, dando un sinfín de posibilidades poéticas y formales a la hora de producir obra.

CÁPSULAS DE MÉTODOS Y PRÁCTICAS ATEMPORALES

Gastón Cortés, Laura Ganado y Angela Tedeschi
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: cerámica, arte, pedagogía, reflexiones, práctica

Resumen

La Cátedra Taller Básico de Cerámica 1 y 2 desarrolla un trabajo de formación en temas del quehacer de la cerámica, abriendo de manera introductoria contenidos que permiten el conocimiento técnico, sin el cual es muy difícil consolidar la realización de una idea. Los condicionamientos del comportamiento de los materiales hacen necesario un recorrido por variadas opciones.

Analizando los resultados obtenidos a partir de los cambios institucionales en la estructura de las asignaturas (2018), consideramos oportuno instrumentar un espacio extracurricular optativo. Por lo tanto, durante el 2023 incluimos un ciclo de *Cápsulas prácticas*, que son tiempos sucintos de experimentación teórico/práctica. Se planificaron en sí mismas como unidades autónomas y finitas con resultados tangibles.

El formato puede proyectarse transversalmente dentro de toda la especialidad, por sus características de innovación, incluyendo a los alumnos adscriptos en la práctica docente, con el objetivo de contribuir a la formación de un egresado que pueda desempeñar las competencias profesionales en todos sus ámbitos de incumbencia.

La modalidad contiene una publicación sintética del tema a desarrollar, materiales y requerimientos. Introducción y demostración.

El estudiante realiza una experiencia individual o grupal en dos horas. Aprende en la acción, aplica los conocimientos a través de la práctica.

MUESTRAS DE CÁTEDRAS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y CAPITALIZACIÓN DE EMERGENTES CONTEXTUALES

Marcelo Moviglia, Irina Anahí Ferreyra y Angela Tedeschi
(FDA, UNLP)

Palabras clave: pedagogía, estrategias, emergentes, cerámica, comunidad

Resumen

En este trabajo se analiza el recorrido didáctico pedagógico a través de la participación del Taller Básico Cerámica 1 y 2 en las Muestras de Cátedras de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata cuyo objetivo es propiciar anualmente un espacio de encuentro entre cátedras, de intercambio de saberes y construcción de conocimiento, evidenciando el trabajo diverso y colectivo. Entendidas como oportunidades para capitalizar intereses y saberes estas muestras propician la reflexión grupal, la solidaridad, el sentido lúdico-creativo, y desarrollar un lenguaje común capaz de manifestar conceptos visualmente.

Se contemplaron ejes articuladores para el análisis en donde se propuso un desafío desde la tarea de estudiantes y las propuestas creativas de los docentes. En ese diálogo fue posible capitalizar los emergentes para construir conocimientos de manera colectiva, aunando el vínculo personal y comunitario como condición fundamental para la transmisión de experiencias.

CERÁMICA SIN FRONTERAS

Florencia Thompson y Silvia de la Cuadra
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: cerámica, tecnología, interdisciplinario, contemporáneo, arte

Resumen

La Cátedra de Cerámica Básica III y Taller de Producción Plástica se configura como un modelo educativo abierto, interdisciplinario y experimental atento a las demandas y necesidades de los estudiantes de nuestra Facultad. La poética comienza trabajando el barro crudo, momento en que se despliega su universo simbólico primario. Al modelar la materia modelamos el espacio a través del cuerpo. Desde esta noción performática entendemos que la cerámica es una práctica artística compleja contemporánea.

Pedagógicamente trazamos un desarrollo integral de un espacio experimental de producción, de estudio, análisis y reflexión. Las tecnologías que impactaron sobre el mundo industrial, se trasladaron al mundo del arte es por ello que incorporamos a nuestra currícula el estudio y la experimentación de diferentes tecnologías digitales de producción. Consideramos importante la vinculación con otras disciplinas por lo que implementamos una articulación con la Cátedra Tecnología 3B de la carrera de Diseño Industrial proponiendo acciones conjuntas. En la búsqueda de este hacer educativo, resaltamos aquellas prácticas pedagógicas novedosas que permitan el uso académico de las tecnologías como medios propios de la cultura actual dotando a nuestros estudiantes de competencias y capacidades, en un ambiente donde se sientan identificados y empoderados en su aprendizaje.

TOMANDO POSICIÓN: LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN PARAGUAY

Félix Cardozo y Fernando González
(UNA, FADyA)
Paraguay

Palabras clave: formación docente, educación artística, ministerio de educación, competencias, contenidos

Resumen

El trabajo aborda la problemática de la Educación Artística (y de las Artes Visuales como parte de ella) en Paraguay en los niveles de Educación Escolar Básica y Educación Media. Esto debido principalmente a las disonancias que presentan los documentos del Ministerio de Educación y Ciencias, teniendo en cuenta que en ellos se lee como competencia de la Educación Artística; la promoción del juicio crítico y reflexivo, el desarrollo de la creatividad, entre otras cosas, pero los contenidos que deben ser abordados en el aula y según los mismos documentos, son absolutamente específicos, rígidos y técnicos. Ante una situación como esta es clave la formación del docente que también es problematizada en el trabajo debido a que se ha identificado, entre otras cosas, que es necesario diseñar programas de formación docente relevantes y eficaces que atiendan cuestiones artísticas y pedagógicas por igual; no es suficiente ser un artista para enseñar arte, ni es suficiente ser un maestro sin conocimientos sobre arte. Y es aquí donde el Estado debe fijar las competencias básicas del docente de arte según su campo de actuación: no es lo mismo enseñar piano en un conservatorio de música, que enseñar artes en la escuela primaria.

SIMPOSIO 13

EL VIDEOENSAYO COMO FORMA CRÍTICA, ANALÍTICA Y TEÓRICA

Coordinador: Dr. Eduardo Russo. (UNLP, FDA, IPEAL)

El simposio presenta un conjunto de reflexiones sobre una práctica audiovisual de creciente incidencia en la producción artística contemporánea, y desarrollada vigorosamente en América Latina: el videoensayo, y su integración a la formación académica. Retomando las tradiciones del ensayo fílmico del siglo anterior y las experiencias provenientes de las artes electrónicas, que conjugaron producción artística y pensamiento, el actual ensayo audiovisual impacta de lleno en la enseñanza y aprendizaje. El simposio atenderá aspectos de diversas experiencias desplegadas durante los últimos años en cátedras que previamente apuntaban a producción de textos escritos, y que al interrogar al videoensayo han ingresado productivamente en nuevos territorios, en los que la generación de conocimiento y la realización audiovisual se complementan mutuamente.

ENTRE FICCIÓN Y DOCUMENTO: LA EMERGENCIA DEL ENSAYO CINEMATOGRAFICO, A PARTIR DE BUENOS AIRES-SARAJEVO (1999), DE MARCO BECHIS

Eduardo A. Russo
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: cine, ensayo, memoria, dictadura, crítica

Resumen

Desde los tiempos de su estreno hasta el presente, *Garage Olimpo* (1999) de Marco Bechis, se ha convertido en una pieza cinematográfica fundamental sobre el terrorismo de estado durante la última dictadura. El tratamiento fronterizo, entre la ficción y el documental, entre los años setenta y los años noventa, entre memoria individual y memoria colectiva, tensa un título que, a lo largo de un cuarto de siglo, mantiene particular vigencia en cuanto a su trabajo de reconstrucción de la historia del terrorismo de estado durante la última dictadura.

Además de la muy estudiada complementariedad entre ficción y documento que se verifica en el largometraje, *Garage Olimpo* permitió, durante su rodaje, la creación de un cortometraje que desde la forma ensayo encara un análisis de su realización y una lectura crítica que atañe a

la estética y a la ética de las imágenes. En *Buenos Aires-Sarajevo* (1999), a partir del *backstage* del rodaje y tomando el diario de filmación como punto de partida, permite a su director el ingreso en un manifiesto de registro ensayístico. Surge así una pieza audiovisual reflexiva, equidistante entre los costados documentalizantes y ficcionalizantes del proyecto, abriendo camino a un *modo ensayo* que piensa la inesperada conexión entre lugares distantes que iluminan recíprocamente sus tragedias (Buenos Aires-Sarajevo), entre pasados y presentes, y entre sujetos que buscan una verdad, atravesados por las cicatrices de la historia en sus cuerpos.

Referencias

Bechis, M. (1999). *Garage Olimpo* (película). Argentina-Italia. Prod.: Nisarga-Paradis. Films
Bechis, M. (1999). *Baires-Sarajevo* (película). Argentina Italia. Prod.: Marco Bechis.

CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS MEDIOAMBIENTALES DESDE EL VIDEO ENSAYO

Laura Fasano
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: videoensayo ambiental, cine, ecología, imaginación ecológica, decolonialidad

Resumen

¿Cuáles son las particularidades con que el video ensayo entrama su potencial epistémico en temáticas medioambientales? ¿Qué recursos y posicionamientos estéticos se despliegan en la búsqueda de narrativas biocéntricas de cara a la actual crisis ambiental? La peculiaridad analítico-artística del video ensayo resulta un ámbito fértil donde indagar en torno a cambios culturales en las relaciones entre humanidades y medioambiente, atendiendo al pasaje de matrices epistémicas predominantemente coloniales hacia constelaciones más dialógicas e interculturales.

En este artículo me propongo explorar al video ensayo como agente de intervención estética en la nutrición de imaginarios ecológicamente situados. A partir del análisis de la obra video ensayística de Ursula Biemann, Jussi Parikka y Abelardo Gil-Fournier, abordo una cartografía boceada de estéticas medioambientalmente afectadas y biofilicamente contaminadas.

NOCIONES CONVERGENTES EN LA PRÁCTICA DEL VIDEO ENSAYO ACADÉMICO

Melissa Mutchinick y Eva B. Noriega
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: video ensayo, estudios en artes audiovisuales, remediación, intermedialidad, montaje

Resumen

En 2020 se incorpora la propuesta de trabajar video ensayo en la asignatura Análisis y crítica como forma de experimentar y potenciar la experiencia analítica y crítica. Se plantean varias cuestiones: reunir la escritura con la realización en video digital; contemplar las paradojas de los cambios tecnológicos: facilitan el acceso a la historia del cine y a la vez causan interferencias y dispersión (Binotto, 2020). La democratización del análisis audiovisual posibilitado por la tecnología digital, la reactivación de la cinefilia y el pasaje de espectadores a realizadores (de Fren, 2021). La popularidad del video ensayo desafía los marcos teóricos basados en la división academia/YouTube (de Fren, 2021). La investigación artística como enfoque (Vellodi, 2019). Intermedialidad, hibridación y remediación como forma de pensamiento con las imágenes. Los estudios videográficos en un contexto académico producen un nuevo saber afirma Catherine Grant pero es necesario no imponer límites al formato para que éste se desarrolle (Grant, 2015). Desafíos para la enseñanza audiovisual.

Referencias

- Binotto, J. (2020). In Lag of knowledge. The video essay as parapraxis [En el retardo del conocimiento]. En Bernd Herzogenrath (Ed.), *Practical Aesthetics*. Londres, Nueva York, Bloomsbury. pp. 83-93
- de Fren, A. (2021). From the essay film to the video essay [Del cine ensayo al video ensayo]. En *Reclaiming popular documentary*. Indiana University Press.
- Grant, C. (2015). Práctica, alcance y valor de los estudios videográficos sobre cine. *Transit: cine y otros desvíos*.
<http://cinentransit.com/practica-alcance-y-valor-de-los-estudios-videograficos-sobre-cine/>
- Vellodi, K. (2019). Though beyond research. [Pensamiento más allá de la investigación]. En De Assis, P. (ed.), *Aberrant Nuptials Deleuze and Artistic Research*. Leuven University Press. pp. 215-232.

GRÜNER EN IGUAZÚ: SOBANTES DE LO REAL Y LO FICCIONAL EN EN ESTE MOMENTO LAS CATARATAS ESTÁN SONANDO

Matías Nicolás Taylor
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: videoensayo, escritura audiovisual, crítica, ficción, real

Resumen

La presente ponencia buscará abordar las complejas relaciones establecidas entre palabra e imagen (Grüner, 2021) en el contexto del videoensayo, partiendo de un análisis de *En este momento las cataratas están sonando* (Horquin, 2021). Se argumentará que la problematización de las categorías de realidad y ficcionalidad en el contexto de esta obra (precisamente operados a partir de la tensión entre palabra e imagen) enfatizan de manera productiva la opacidad constitutiva de lo real. Se procederá a vincular estas tensiones problemáticas con la tradición de pensamiento sobre el videoensayo (Lee, 2017; Dottorini, 2021) y del ensayo literario (Adorno, 1962), profundizando sobre la indecidibilidad entre ficción y realidad puestas en escena por la obra de Horquin. Asimismo, se argumentará por la pertinencia del abordaje de estas categorías en el uso educativo del videoensayo, notándose las potencialidades que estas albergan en el desarrollo de una *escritura audiovisual* (Dottorini, 2021) concebida como un potencial recurso para una pedagogía crítica (Sendra, 2020).

Referencias

- Adorno, T. L. (1962). "El ensayo como forma". En *Notas sobre la literatura* (pags. 11-36). Barcelona. Ediciones Ariel.
- Dottorini, D. (2021). El video-ensayo. La escritura o el montaje soberano. *Arkadin* (10).
<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/arkadin>
- Grüner, E. (2021). *El sitio de la imagen*. Bahía Blanca. 17grises editora.
- Horquin, J. (directora) (2021). *En este momento las Cataratas están sonando* [Película].
<https://vimeo.com/744291296>
- Lee, K. B. (director) (2017). *The essay film: some thoughts on discontent* [Película]. Sight and Sound. <https://www.youtube.com/watch?v=Olq8G8bgGLw>
- Sendra, E. (2020). Video essays: Creating and Transforming Film Education Through Artistic Research. *International Journal of Film and Media Arts* 5 (2).

SIMPOSIO 14

CLAVES EPISTEMOLÓGICAS PARA UNA EDUCACIÓN MUSICAL ALTERNATIVA

Coordinadorxs: Dra. María Inés Burcet y Dr. Favio Shifres (UNLP, FDA, LEEM).

Este simposio se propone debatir sobre las claves epistemológicas que permiten identificar aspectos de las tradiciones en educación musical responsables de sostenerla adherida a principios de colonialidad epistemológica y que la hacen impermeable a las críticas que cada vez más se articulan desde la musicología, la psicología de la música, la educación, etc. Estas claves son axiomas sobre los que se sostienen los objetivos y métodos articulados en tales tradiciones. Discutiremos sobre: (1) la noción de escritura musical como código; (2) el abordaje individualista y computacional de la performance musical; (3) la valoración/jerarquización de una pedagogía de matriz cartesiana en los trayectos formativos formales; (4) la técnica (vocal-instrumental) como instrumento de modelado de la subjetividad a través de la regulación del cuerpo y su expresividad; (5) la combinación de mecanismos de subordinación epistemológica en las elaboraciones teóricas. Cada trabajo integrante de este simposio aborda uno de ellos.

EL LUGAR DE LAS REPRESENTACIONES MUSICALES ESCRITAS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL

Camila Beltramone, María Inés Burcet, Sofía Uzal y Sofía Rigotti

(UNLP, FDA, LEEM)

Argentina

Palabras Clave: educación musical, notación musical, grafías analógicas, currículum, representaciones escritas

Resumen

La asignatura *Música* ha formado parte de la currícula de las escuelas primarias en la provincia de Buenos Aires desde 1884, con la sanción de la Ley 1420. Desde entonces, las representaciones escritas de la música han tenido un espacio para su enseñanza. En el análisis de los documentos curriculares podemos observar que la notación musical tuvo inicialmente un lugar protagónico en la enseñanza de la música. A partir de la década de 1990 comenzó a discutirse la necesidad de su adquisición siendo finalmente sustituida, a principios de siglo, por otros modos de representación tales como las grafías analógicas (enfoque que persiste actualmente). Sin embargo, y aunque la notación musical ya no está prescripta en los diseños curriculares de la provincia, se observa que en algunas escuelas su enseñanza aún se mantiene. Con el objetivo de conocer cuáles son las representaciones escritas que utilizan los maestros de música en el nivel primario, como así también los usos y funciones que les asignan, realizamos un relevamiento que abarcó diferentes distritos de la provincia, a partir del diseño de un cuestionario online. Se presentan algunos resultados preliminares relativos al análisis de una muestra preliminar (N=42) que permite observar la convivencia de diferentes tipos de representaciones escritas, como así también algunas particularidades relativas a sus usos y funciones.

LA PERFORMANCE MUSICAL GRUPAL COMO ESCENARIO DE BÚSQUEDA DE SENTIDO EN LA PARTICIPACIÓN

Fermín Cardullo, Alejandro Pereira Ghiena, Mauro Valicente y Favio Shifres

(UNLP, FDA, LEEM)

Argentina

Palabras Clave: enactivismo, búsqueda de sentido participativo, improvisación musical libre, situacionalidad, embodiment

Resumen

La psicología cognitiva de la música ha estudiado la performance musical desde una perspectiva computacional, representacionalista e individualista, soslayando el cuerpo y la interacción. Por ejemplo, se piensa la improvisación musical mediada por la acumulación de conocimientos previos y el intercambio de representaciones en el curso de la performance. Por el contrario, el enactivismo sostiene que la cognición es la creación de sentido de la experiencia que el organismo busca interactuar con su entorno físico y social. Aquí, la performance musical está determinada por la naturaleza de esa interacción. Surge el problema de cómo demostrar la naturaleza situada y corporeizada de las acciones del músico en la performance. En ese sentido, la improvisación musical libre permite observar más detalladamente la relación entre la situación performativa, la estructura sonora y la experiencia previa. Este trabajo discute la relación entre la ubicación de los performers y el espacio del que disponen con la topología del teclado para el surgimiento de factores de acentuación que contribuyen a configurar un marco métrico de la improvisación. Las observaciones muestran un rol de la adaptación del cuerpo a la situacionalidad de la ejecución mucho más destacado en la resultante sonora que el que aparece en una performance ensayada. Se analizan derivaciones para el estudio con otros instrumentos musicales.

LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA COMO PERSPECTIVA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA DE LA NOTACIÓN MUSICAL

María Inés Burcet y Vilma Wagner
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras Clave: educación musical, investigación didáctica, notación musical, psicogénesis, constructivismo

Resumen

La investigación didáctica estudia las relaciones que se producen en el aula entre la enseñanza y el aprendizaje con relación a los contenidos propios de un área del conocimiento. Estudia las situaciones de aprendizaje, registrándolas y analizándolas para evaluar su desarrollo, como así también la fertilidad que tienen las actividades que la componen y las intervenciones que resultan más adecuadas. Más que modelos el enfoque se propone construir conceptos didácticos que puedan resultar útiles para pensar la práctica de la enseñanza en diferentes contextos, generando herramientas teóricas para potencialmente orientar los criterios de acción en el aula. Es aplicable a situaciones en las que la tradición didáctica ha abordado un tópico de un modo restrictivo. En el campo de la enseñanza de la notación musical la necesidad de desarrollar investigación didáctica aparece motivada a partir del cambio metodológico que implica la perspectiva constructivista social, pero sobre a partir del cambio en la concepción de la notación musical como un sistema de representación y la perspectiva psicogenética acerca del sujeto que aprende. Esta investigación busca problematizar la enseñanza de la notación musical a través del diseño de proyectos didácticos que puedan dialogar con las concepciones sobre el sistema de notación musical que tienen los aprendices como productores de conocimiento.

EL MODELADO ARTICULATORIO DE LA TÉCNICA VOCAL LÍRICA

Mariano Guzmán y Favio Shifres
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras Clave: canto lírico, canto folklórico, pronunciación, alófonos de /r/, colonialidad epistemológica

Resumen

En estudios anteriores hemos mostrado la relación entre la técnica (instrumental/vocal)

entendida como un campo de conocimiento independiente y diversas formas de modelar la subjetividad como mecanismo de subalternación epistemológica. En ese contexto, sostenemos que la técnica vocal lírica propicia modificaciones articulatorias que homogeneizan la pronunciación de los textos líricos en función del canon articulatorio de las lenguas hegemónicas del repertorio operístico (italiano, alemán y francés). Esta homogeneización es a menudo interpretada como claridad articulatoria por la tradición pedagógica. De ese modo, el cantante adquiere una pronunciación que, aunque aparenta vincularse con exigencias técnicas y textuales, no compromete los aspectos centrales de la emisión propia de la lírica. En este trabajo mostramos la sustitución de los alófonos de la /r/ en ciertos contextos lingüísticos en la pronunciación del canto en español de cantantes hispanohablantes (argentinos) respecto de lo que realizan en el habla. Al mismo tiempo analizamos los mismos contextos vocales en ejecuciones de cantantes formados en otras tradiciones vocales (folklóricos). Los resultados muestran que los cantantes líricos alteran la pronunciación de su lengua materna al cantar independientemente de cualquier exigencia técnica.

EVOLUCIONISMO EN TEORÍA Y EDUCACIÓN MUSICAL

Sebastián Castro, Daniel Gonnet y Favio Shifres
(UNLP, FDA, LEEM)
Argentina

Palabras Clave: colonialidad epistemológica, evolucionismo, teoría musical, educación musical, racismo epistémico

Resumen

El evolucionismo es un mecanismo de subalternación epistemológica que sobre la base del dualismo naturaleza-cultura y la concepción hegeliana de la Historia, asume que todos los cambios significativos en el desarrollo del pensamiento humano siguen una trayectoria única y unidireccional (Quijano, 2000). Esa trayectoria permite clasificar la diversidad de experiencias en términos del lugar que ocupan en ella considerando así su relación de atraso respecto de la experiencia central. En este trabajo mostramos cómo la teoría occidental de la música afianzó su matriz evolucionista sobre la base de principios racistas a partir del análisis de escritos de teóricos del siglo XVIII y de propuestas consideradas críticas en el siglo XX. Luego mostramos el modo en el que esa concepción permeó en el pensamiento pedagógico del siglo XX y determinó una jerarquía de contenidos y una lógica didáctica basada en temas de prestigio y la universalización de categorías analíticas surgidas de aquel ambiente cultural. Esta manera de abordar la música reproduce aquellas lógicas racistas y distorsiona la comprensión de la diversidad musical. El análisis de algunos debates actuales alrededor de modos de producción musical y de documentos curriculares muestran el carácter estructural del evolucionismo.

Referencias

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201-241). CLACSO Y Siglo XXI.

SIMPOSIO 15

LA CANCIÓN: RECURSOS Y CRITERIOS PARA SU ENSEÑANZA

Coordinadores: Prof. Santiago Romé y Dr. Alejandro Polemann. (UNLP, FDA, IPEAL)

Este simposio incluye estudios vinculados a la composición, al arreglo y a la interpretación vocal-instrumental de la canción popular. A su vez, articula estas instancias de producción con

propuestas referidas a las posibilidades de la enseñanza especializada de algunos repertorios de la canción popular.

En algunos trabajos el objeto de estudio es la propia canción y sus posibilidades de composición dentro de los marcos genéricos y sus eventuales rupturas. En otros, lo es el instrumento musical en cuanto a la elaboración de arreglos instrumentales o vocal-instrumentales o en relación a los recursos interpretativos singulares a partir de la canción como material de partida.

La canción supone un alto nivel de protagonismo de la voz cantada. Por lo tanto algunos trabajos se proponen indagar en las ricas y profundas interrelaciones entre el canto, el habla, la prosodia y las mediaciones tecnológicas que construyen una parte importante del sentido estético. A su vez, cuestiones vinculadas a los contextos directos de producción y circulación, y a la incidencia de la postproducción y la manipulación digital, serán objeto de indagación en algunos trabajos.

ARMONÍA, RITMO Y TEXTURA COMO PARÁMETROS A EXPLORAR EN LA REALIZACIÓN DE ARREGLOS PARA EL FORMATO SOLISTA DE VOZ Y GUITARRA

Juan Pablo Gascón
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: armonía, ritmo, textura musical, arreglo musical, composición musical

Resumen

La ponencia problematiza el tratamiento de lo armónico, lo rítmico y lo textural como parámetros estructurantes en la elaboración de arreglos para guitarra y voz. Considerando a la canción como un “envase formal” que generalmente cuenta con dos o tres secciones diferentes a nivel melódico temático, las cuales se reexponen durante la versión interpretada (con un texto similar o diferente), se asume necesaria la renovación del discurso musical apelando a la experimentación de estos tres parámetros como herramientas capaces de encaminarla. Intentando separarse de un uso estandarizado de los materiales a partir de fórmulas, la ponencia recorre (a partir de una canción compuesta por el investigador, que será interpretada en vivo y analizada desde la partitura) un conjunto de interrogantes y posibles resultados sonoros considerando la manipulación de lo rítmico, textural y armónico. Como hipótesis se sostiene que en la exploración de estos parámetros desde la guitarra, generando una trama sonora que conviva junto al canto, será tan importante el ejercicio de “nombrar” conceptualmente aquello que sale del “tocar” como lo inverso: llevar al plano sonoro una idea que parte de una especulación conceptual.

POSIBILIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL PIANO Y LA GUITARRA EN LA ELABORACIÓN DEL ARREGLO DE UNA CANCIÓN LITORALEÑA

Ma. Lucía Troitiño y Matías Daniel Pisarello
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: guitarra, piano, recursos de acompañamiento, arreglo

Resumen

En esta ponencia proponemos reflexionar, a partir de la propia práctica musical, sobre el proceso de elaboración de una versión para guitarra, piano y voz desde un género musical que está en constante transformación. En esta oportunidad presentamos algunas estrategias puestas en juego en la elaboración del arreglo de «Puente Pexoa» de Mario del Tránsito Cocomarola y Armando Nelli (1955). La mirada se centra en el análisis de las posibilidades de algunos recursos de acompañamiento utilizados desde la guitarra y el piano, como también la manera en que dialogan al interior de la textura. Se considera como recursos de acompañamiento tanto al desarrollo de diferentes materiales sonoros como arpeggios, rasgueos, ostinatos, acordes plaqué, bajo melódico, contra melodías, entre otros; como también a los recursos interpretativos. A partir

de la interpretación en vivo del arreglo, se mostrará durante la ponencia cómo se trabajaron los materiales sonoros identitarios de la composición original (Cocomarola y Nelli, 1955) y aquellos materiales que incorporamos en la construcción de esta nueva versión (Troitiño y Daniel Pisarello, 2022). Consideramos que este acercamiento inicial al tema nos permitirá avanzar, en próximos trabajos, hacia una manera posible de pensar la enseñanza del instrumento en la producción de versiones enmarcadas en la canción litoraleña.

Referencias

Cocomarola, M. y Nelli, A. (1955). Puente Pexoa [Archivo de audio]. Fundación Memoria del Chamamé. Museo Virtual. <http://www.fundacionmemoriadelchamame.com/discoteca/14/>
Troitiño, L. y Daniel Pisarello, M. (2022). Puente Pexoa [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=HbTjPdqkfny>

EL OFICIO DE HACER CANCIONES. REFLEXIONES ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL REPERTORIO DE RAÍZ FOLKLÓRICA BONAERENSE A TRAVÉS DE LA COMPOSICIÓN DE CANCIONES

Octavio Taján
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: enseñanza, composición, canción, oficio, folklore

Resumen

¿Es posible conocer un repertorio a través de la composición de canciones? ¿Qué se aprende al componer? ¿Es la composición un modo de conocimiento? ¿Qué lenguajes habitan en la canción? ¿Qué herramientas se utilizan? La intención de dar respuesta a estos interrogantes ha derivado en la gestión de un proyecto pedagógico basado en la composición de canciones a partir de un repertorio específico: el folklore musical de la provincia de Buenos Aires. El problema de la interacción entre canción y repertorio mediada por la composición se plantea como un espacio de enseñanza/producción concreto que amerita un pensamiento profundo acerca de la re-significación de este formato en los ámbitos de enseñanza musical tradicionales. La posibilidad de pensar a la composición como un oficio, por ejemplo, implica la necesidad de desarrollar estrategias pedagógicas que contemplen espacios de acompañamiento diversos e inclusivos. De igual modo, se pone en relevancia la necesidad de re-pensar los saberes previos y las secuencias de contenidos posibles al momento de diseñar trayectos. Por otro lado, el trabajo a partir de un repertorio pone en relevancia la necesidad de profundizar acerca de los procesos culturales que lo determinan en pos de habilitar espacios de construcción de sentido informados, críticos y creativos. Es intención de este trabajo hacer un balance del estado de situación del proyecto mencionado.

EL FRASEO INSTRUMENTAL DEL TANGO. RECURSOS DE INTERPRETACIÓN MELÓDICA VINCULADOS A LAS POSIBILIDADES DE LA VOZ CANTADA

Alejandro Polemann
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: guitarra, tango, fraseo musical, enseñanza, canto

Resumen

Una de las grandes dificultades que se presentan en la enseñanza instrumental del tango gira en torno al aprendizaje de un fraseo adecuado a las formas *cantábiles* típicas del género, a través de una didáctica adecuada para tales fines. Existen trabajos musicológicos que intentan dar cuenta de los recursos musicales de las interpretaciones cantadas de referentes como

Carlos Gardel y otros que vinculan los estilos del canto con las formas habituales del habla porteña (García Brunelli, 2015). Algunos métodos de interpretación del tango (Possetti, 2015; Fain, 2010; Henríquez, 2018; entre otros de la colección Tango Sin fin) proponen la identificación de melodías como “rítmicas” o “expresivas”, explicitando sus características de duración y articulación. En esta ponencia presentamos una propuesta complementaria que se basa en la aceleración del ritmo interno del verso cantado, entendiendo que es una característica de las versiones cantadas de buena parte de lxs referentes del género y que puede ser de utilidad para personas que se encuentran iniciando una formación en este sentido. Al “comprimir” las notas del verso también se produce una anticipación de la última nota acentuada del verso en relación al lugar en donde “debería sonar” según la escritura y en relación a la armonía del nuevo compás. En el desarrollo de la ponencia se realizarán interpretaciones en vivo a fin de ejemplificar la aplicación del recurso.

Referencias

- Fain, P. (2010). *La Flauta en el tango*. Alemania. Ediciones Tango Sin Fin.
- García Brunelli, O. (2015). “La cuestión del fraseo en el tango” en Revista el Instituto de Literatura Hispanoamericana, Zama N°7
<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/zama/article/view/2195>
- Henríquez, S. (2018). *La guitarra en el tango*. Buenos Aires. Ediciones Tango Sin Fin.
- Possetti, H. (2014). *El piano en el tango*. Buenos Aires. Ediciones Tango Sin Fin.

LA CANCIÓN EN TANTO SABER PREVIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS INTERPRETATIVAS EN EL ABORDAJE INICIAL DEL INSTRUMENTO. PIANO Y GUITARRA

Karina Daniec y Alejandro Polemann
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: guitarra, piano, saberes previos, aprendizaje, interpretación

Resumen

En esta presentación proponemos reflexionar sobre la incidencia de los conocimientos previos vinculados a la canción popular en la construcción de herramientas interpretativas en el abordaje inicial del instrumento. La elaboración del acompañamiento de una canción es uno de los primeros trabajos que les proponemos a lxs estudiantes en la asignatura Instrumento - Piano y Guitarra del CFMB. La experiencia de nuestros años de trabajo nos muestra resultados que en términos musicales son más que ponderables: lxs estudiantes logran producciones musicales en las que pueden acompañarse con fluidez incorporando herramientas básicas de acompañamiento como acordes plaqué, arpeggios y bajos. Intentaremos desarrollar algunos interrogantes: ¿Cuáles son los saberes previos a partir de los cuales se construyen estos nuevos conocimientos? ¿En qué grado la familiaridad con el repertorio aporta significatividad a la experiencia de aprendizaje? ¿Qué herramientas interpretativas promueve la incorporación de la canción popular en la propuesta de la cátedra? Para ello tomaremos un planteo de la autora Lucy Green (2009) que refiere a las conexiones que se establecen entre las partes de la música que se está escuchando. Según la autora, estas conexiones surgen de «la experiencia previa que el oyente tiene de una serie de fragmentos de música que juntos constituyen un estilo, un sub-estilo o un género» (p.105).

Referencias

- Green, L. (2009). Significado musical y reproducción social: Defensa de la recuperación de la autonomía. Ediciones Morata.

EL LOOP EN TIEMPO REAL. ORIGEN, USOS Y POSIBILIDADES DEL LOOP EN EL MARCO DE LA CANCIÓN DEL SIGLO XXI

José Luis Lalanda
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: *loop*, canción, *bucle*, procedimientos, sonido

Resumen

El origen en el uso de *loops* comienza a estar presente en la década del 40 en Estados Unidos, vinculado al movimiento de la Música Electroacústica, cuyos pioneros fueron músicos como Pierre Schaeffer y Halim El-Dabh, entre otros, que empezaron a hacer música combinando instrumentos acústicos con sonidos electrónicos (Blackmore, 2022). También, dentro del ámbito académico, podemos situar a músicos como Steve Reich, Edgard Varèse y Karlheinz Stockhausen que utilizaron los *loops* como técnica principal para el desarrollo de su música (Blackmore, 2022). Mientras que en el ámbito de la música popular el looping también iba ganando terreno, sobre todo vinculado a las posibilidades de grabación y producción musical, bandas como The Beatles, Pink Floyd y Frank Zappa en la década de 1960, comenzaron a utilizar este recurso como parte de su estética musical.

A partir del análisis de una composición original para guitarra y *loops*, la ponencia propone indagar y reflexionar acerca de los procesos y procedimientos compositivos que brinda esta herramienta tecnológica. La posibilidad de grabar y reproducir bucles en tiempo real (además de poder agregar un sin fin de capas a una idea o matriz musical inicial) se encuentra en algún punto entre, la *hiperproducción* del sonido, que puede realizarse en cualquier *home studio*, y lo analógico, la ejecución de un instrumento de manera convencional.

Referencias

Blackmore, J. (2022). ¿Qué es el looping en la música y cómo se utiliza?
<https://emastered.com/es/blog/what-is-looping-in-music>

COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN DE CANCIONES EN HOME STUDIO: APROXIMACIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA HABITACIONES

Federico Del Río y Lucas Yasar
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: producción, composición, arreglo, canción, tecnología digital

Resumen

En el presente trabajo proponemos reflexionar en torno a las dinámicas y estrategias de producción musical que estuvieron presentes en la elaboración del disco "Habitaciones" producido en *home-studio* durante los años 2019 y 2020. Proponemos un análisis centrado en aquellas decisiones compositivas, de producción y arreglo atravesadas por la dimensión poética presente en las letras de las canciones. De esta manera proponemos un abordaje que atiende a la elaboración de configuraciones texturales a partir de sonidos sintetizados, *samples* e instrumentos eléctricos grabados. Así mismo, la construcción de discurso a partir de la manipulación y modificación de parámetros tímbricos que habilita la síntesis analógica y su emulación digital. En este sentido, buscamos poner en relieve las ricas y complejas interrelaciones entre la voz, el contenido semántico de la letra, la prosodia, el arreglo y las herramientas tecnológicas que construyen sentido poético.

ASESÍNAME: ¿UNA CANCIÓN TRANSMEDIA? LA PROBLEMÁTICA DE LA MEDIATIZACIÓN DE LA MÚSICA POPULAR COMO REQUISITO ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN ACTUAL

Daniel Duarte Loza
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: canción, audiovisual, narrativa, transmedia, enseñanza

Resumen

La canción plantea un contrapunto intersemiótico (López Cano, 2004) tanto en sus versiones de audio como en sus posibilidades audiovisuales. El diálogo entre distintas fuentes y su incorporación al ámbito de la canción hacen que realmente se la pueda considerar como una narrativa transmedia (Duarte Loza, 2022). Por un lado, se puede rastrear un trabajo intertextual con la utilización de citas específicamente musicales, pero también se pueden encontrar registros de audio de películas, de series, de líricas, etc. Cuando al mundo sonoro-musical de la canción se lo expande en imágenes -como en los casos de la utilización de audios que refieren a películas o del videoclip- los cruces mediales pueden ser múltiples. Esta narrativa transmedia nos desafía a encontrar el recorrido establecido en el terreno de la canción. En *Asesíname* de Charly García tenemos en principio tres fuentes primarias a indagar. Dos versiones grabadas (solo audio) de la canción en el disco *Rock & Roll Yo* del año 2003 y el videoclip del mismo año. En estos tres registros podemos hallar diferentes maneras de tratar las distintas fuentes utilizadas. Por otro lado, el videoclip va a expandir la escena audiovisual (Chion, (1993 [1990]) a partir del diálogo establecido con la novela *Resistiré* (Telefé, 2003). Se van a incorporar sonidos e imágenes procedentes de la novela y además el cantautor oficiará de protagonista posicionándose en el lugar de director, actor y músico sumando el audio del sonido directo del video al audio grabado de la canción. La multiplicidad de fuentes utilizadas contribuirán a enriquecer la narrativa de *Asesíname* y García en conocimiento de esta posibilidad trabajará expansivamente abriéndose decididamente al juego indisciplinario (Duarte Loza, 2012a; 2012b; 2015 y 2018).

Referencias

- Chion, M. (1993 [1990]). "La escena audiovisual". Capítulo IV. En: *La audiovisión*. Barcelona: Paidós.
- Duarte Loza, D. (2012a). "Salir(se) de las formas. Una poética corpórea entre música y escultura". *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 7 (2), Bogotá, pp. 134-138
- _____ (2012b). "Hacia el arte indisciplinario. Algunas reflexiones y una acción sonora, colectiva y participativa en movimiento". *Arte y Políticas de Identidad*, N° 7, pp. 175-186. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- _____ (2015). "Arte indisciplinario". METAL, La Plata: Papel Cosido
- _____ (2018). "Música Imagen y Cuerpo: Arte indisciplinario de América Latina". Tesis Doctoral. FDA UNLP. Recuperado de: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/67831>
- _____ (2022). "La canción entre las narrativas transmedia. Acerca de *Asesíname* de Charly García como realización indisciplinaria". Ponencia. Jornadas de Narrativas Transmedia. Encuentro Virtual para la Discusión Académica de las Nuevas Formas Narrativas, Facultad de Comunicación Audiovisual, 24 y 25 de octubre, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
- López Cano, R. (2004). *De la retórica a la ciencia cognitiva. Un estudio intersemiótico de los tonos humanos de José Marín (ca. 1618-1699)*. [Tesis doctoral, Universidad de Valladolid].

UN TRUENO EN TIERRA ZANTA: RECURSOS E IMAGINARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO ESTÉTICO

Santiago Romé
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: canción, popular, música, enseñanza, estética

Resumen

En el presente trabajo nos proponemos indagar sobre aquellas cualidades de la canción popular que en interacción con aspectos formales del lenguaje musical construyen sentido estético, con el objetivo de repensar nuestra práctica docente y de contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza. Partimos de la premisa de que las canciones, a partir del protagonismo de la palabra cantada, encarnan esa síntesis compleja e indiscernible entre contenido textual y composición ficcional. Esta expresión artística representa esa encrucijada característica de muchas tradiciones populares que oscilan indisociablemente entre la representación de algún imaginario social y de la propia narración identitaria, combinada con la invención poética que tal vez luego refuerce, transforme e incluso construya dichos imaginarios. Pero en muchas ocasiones se suele pensar —en gran medida desde la academia— a una parte de la música popular contemporánea, y puntualmente a la canción, como una suerte de documental socio-antropológico, desatendiendo su complejidad estética. En contraposición a esto podemos pensar a las músicas populares como espacios ficcionales y simbólicos, pero también materiales e industriales, de confluencia conflictiva de sectores sociales muy diversos e inclusive antagónicos. Espacios simbólicos donde el texto y el contexto, el continente y el contenido, el pasado y el futuro suelen volverse indiscernibles.

SIMPOSIO 16

EDUCACIÓN ARTÍSTICA, HISTORIA Y TERRITORIO

Coordinadorxs: Lorena Gago, Ana Otondo y Florencia Sanguinetti. (FDA, UNLP)

Partimos de un interrogante: ¿qué significa descolonizar la educación artística? En diálogo con diversos parámetros de valoración de la cultura en América Latina, existen representaciones sociales y prácticas transformadoras del arte y su enseñanza. La cultura sucede en tiempos y espacios concretos, es historia y territorio. Proponemos abordar prácticas y discursos relacionados con la educación artística y atender a la dialéctica entre:

- Formación académica y realidad socio-cultural.
- Centro y periferia en relación con prácticas de enseñanza artística.
- Teoría y práctica como ejes institucionales en la formación académica.
- Profesorado y licenciatura en la formación universitaria en artes.
- Invitamos a compartir este espacio de reflexión desde las Artes Plásticas, la Historia del Arte, la Antropología, la Sociología y las Ciencias de la Educación, para nutrir el carácter multidimensional y complejo de la educación artística.

DE LIBROS Y NARRADORES: INNOVACIONES MATERIALES Y SOLIDARIDADES

María Julia Alba
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: educación artística, artes visuales, proyectos colectivos, libros, ilustración

Resumen

Para reflexionar e historizar la educación artística superior en el presente, es necesario abordar la tarea docente en trayectorias laborales concretas. A partir del análisis de una entrevista a un profesor de la Facultad de Artes de la UNLP, encontramos como desafíos centrales de esta tarea el trabajo en equipo, la construcción de proyectos pedagógicos colectivos solidarios, la enseñanza de recursos para producir narrativas y la ampliación de los límites disciplinares artísticos. Es posible profundizar en estas cuestiones y en cómo operan en la tarea docente con

una mirada dialéctica que articule el análisis de lo pedagógico y lo creativo en el ámbito de la formación académica, pero que también recupere otros saberes ligados a oficios por fuera de este. En tiempos donde el individualismo parece avanzar a pasos agigantados, abrir el diálogo sería no sólo habilitar la escucha sino también poner en juego experiencias pedagógicas colectivas como formas de construir conocimiento, comunidad y transversalidad.

FORMAS DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN EL TALLER, TENSIONES ENTRE LAS ARTES PLÁSTICAS Y LAS ARTES VISUALES

Sofía Allegretti
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Artes Plásticas, Artes Visuales, democratización, enseñanza, democracia

Resumen

A partir de una *entrevista etnográfica* (Rockwell, 2009) identifiqué *temas emergentes* (Taylor y Bogdan, 1987). Las Artes Visuales por un lado, las Artes Plásticas, por otro, que pongo en relación con distintos contextos histórico-sociales en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Un breve recorrido histórico sobre los paradigmas que atravesaron a la enseñanza de las Artes en la actual Facultad de Artes de La Plata, permite ver cómo éstos fueron variando a la par que los contextos socio-históricos y políticos del país, así como también de acuerdo a diferentes corrientes artísticas y modelos de enseñanza con influencias academicistas, tecnicistas y/o expresionistas. Al poner en diálogo estos paradigmas de la enseñanza de la educación artística encuentro puntos de tensión entre lo que representan las denominaciones Artes Visuales y Artes Plásticas. Desde una primera aproximación al análisis de la entrevista mencionada, las Artes Visuales pueden considerarse como validación de producciones visuales independientemente de procedimientos manuales. Las Artes Plásticas tienen un vínculo más cercano a paradigmas clásicos y a una transmisión de saberes tecnicistas.

Referencias

Rockwell, E. (2009). Reflexiones sobre el trabajo etnográfico. En *La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos* (pp. 41-99). Ediciones Paidós.
Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Ediciones Paidós.

ENSEÑANZA EN EL TALLER: TEMAS EMERGENTES Y CATEGORÍAS CONCEPTUALES EN TENSION

María Alejandra Bagnis
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: educación artística, Artes Visuales, profesorado, actualidad del campo disciplinar

Resumen

Del análisis de una entrevista etnográfica a un docente de una materia nodal de las carreras Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas (FDA-UNLP) surge la necesidad de un proceso reflexivo sobre las disciplinas y sus modos de plasmarse en lo pedagógico. Dice De Sousa Santos «Los sistemas educativos de la modernidad occidental fueron moldeados por un tipo único de conocimiento, el conocimiento científico, y por un tipo único de aplicación, la aplicación técnica» (2018, p. 545). Nos preguntamos qué de esta afirmación puede vincularse con nuestras carreras de educación artística de nivel universitario en La Plata. Hoy se prioriza en las prácticas artísticas el sentido de la obra a su pertenencia o inscripción en determinada disciplina. El docente entrevistado señala que «en los talleres se ha ido generando una apertura que, sin desdibujar los límites disciplinares, (...) permite como cierta porosidad, ciertos diálogos. La manera que

desde la cátedra se aborda el dictado de la materia es tener un anclaje disciplinar, pero a la vez permitir producciones muy diversas, que muchas veces exceden lo que convencionalmente se espera de la disciplina» (Bagnis, comunicación personal, 17 de agosto de 2021). Esta distancia manifiesta con la organización tradicional academicista de la enseñanza permitirá continuar pensando en la tensiones y encuentros entre las disciplinas y su enseñanza.

Referencias

DeSousa Santos, B. (2018). Para una pedagogía del conflicto. En *Construyendo las epistemologías del Sur* (pp. 541-562) (Vol. 2). CLACSO.
Rockwell, E. (2009). Reflexiones sobre el trabajo etnográfico. En *La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos* (pp. 41-99). Paidós.

ARTES PLÁSTICAS Y FORMACIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD. REFLEXIONES SOBRE LO TEÓRICO-METODOLÓGICO EN LA ENSEÑANZA

Lorena Gago
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: etnografía, universidad, artes plásticas, enseñanza, profesorado

Resumen

A partir de una entrevista *etnográfica* (Rockwell, 2009; Taylor y Bogdan, 1987) se aborda la relación entre teoría y metodología en la enseñanza en el Profesorado de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de La Plata. Desde la etnografía como descripción interpretativa de la cultura, se entiende a la entrevista como un artefacto *performativo* de la reflexión sobre las relaciones sociales (Guber, 2016). A raíz del diálogo mantenido, se consideran especialmente significativos los principios y los procedimientos que adopta el sujeto al orientar sus prácticas docentes, atravesadas por representaciones sociales y condicionadas por el marco institucional en el que se desarrollan. Lo teórico-metodológico al enseñar, radica en las concepciones desde las que se planifica y efectúa el propio trabajo docente. En asignaturas destinadas a la preparación profesional para el ejercicio de la docencia en la Facultad de Artes de La Plata, los propósitos de la enseñanza se ligan con una *didáctica no parametral* (Quintar, 2008) que provoque interrogantes en los estudiantes. También con una mirada que permita revisar las prácticas educativas en situaciones concretas, para lo que se toman como principales instituciones de referencia escuelas públicas primarias y secundarias de la región en su contexto comunitario.

Referencias

Guber, R. (2016). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Siglo XXI.
Quintar, E. (2008). *Didáctica no parametral: sendero hacia la descolonización*. Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina.
Rockwell, E. (2009). Reflexiones sobre el trabajo etnográfico. En *La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos* (pp. 41-99). Paidós.
Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.

MEMORIAS EN DIÁLOGO. ARCHIVOS, REGISTROS Y EXPERIENCIAS ATRAVESADAS POR EL ARTE, LA POLÍTICA Y LA ENSEÑANZA - 1993-2023

Ana Otondo y Florencia Sanguinetti
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: arte, enseñanza, memoria, política, universidad

Resumen

Nos preguntamos acerca de la permeabilidad de los tres campos que se plantean en el simposio, educación artística, historia y territorio, pensando en articulaciones entre los mismos, compartiendo nuestras propias experiencias en estos últimos 25 años, como estudiantes y docentes de esta facultad. La experiencia de lo colectivo, la incidencia del arte en la comunidad con una búsqueda permanente de apertura y de un arte cotidiano llevada adelante en épocas de estudiantes actualizada como marca en las formas de pensar hoy el lugar del arte y la enseñanza. Nos proponemos rastrear el lugar de la política en el ámbito de la universidad cruzado con la experiencia de militancia como acción directa colectiva vivida en términos personales, pensada como huella en futuras prácticas docentes, y como herramienta para construir memoria. Como parte de esta construcción estamos desarrollando un archivo que compila registros de acciones realizadas buscando enlaces entre la propia historia y las reverberancias que eso trae en la actualidad. En los 90 nos encontrábamos militando por una educación pública, derecho sostenido y ganado que parece peligrar o ponerse en discusión por estos días, este tal vez sea el puntapié inicial desde el cual nos proponemos pensar en la enseñanza del arte, la cultura, la educación como derecho, recuperando la memoria sobre el pasado reciente, y fortaleciendo el aula como territorio.

PRÁCTICAS COLECTIVAS DENTRO DE LA ENSEÑANZA A PARTIR DE LO MÚLTIPLE

Natalia Eva Maisano y Martin Sosa
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: aula, enseñanza, múltiple, gráfica

Resumen

¿Cómo pensamos nuestra práctica docente en diálogo con el aula en tanto territorio donde se da la enseñanza? En contexto de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y como casi todo lo que formaba parte de lo cotidiano, el aula se vio modificada y, como consecuencia de ello, se produjo una revisión de los trabajos prácticos de la materia Procedimientos de las Artes Plásticas. En esta exposición, abordaremos los cambios producidos hacia el interior del trabajo "Experiencias gráficas". Las clases por Zoom compartimentaron nuestra mesa de trabajo y la expandieron hacia los espacios donde habitan lxs estudiantes que, a su vez, en algunos casos, cohabitaban y/o compartían con otras personas. La imposibilidad de utilizar la prensa calcográfica que tenemos en el aula y la dificultad para conseguir ciertos materiales nos llevó a pensar estrategias adecuadas tanto para compartir sus trabajos como para acercar a lxs estudiantes a la experimentación gráfica con técnicas y materiales que sean ante todo de fácil consecución. Incorporamos el estarcido y el frottage como técnicas que posibilitan la multiplicación de la imagen gráfica, intermediadas por los procedimientos: obturar, repetir, superponer, presionar, entre otros. Realizamos algunos videos para mostrar las técnicas y los materiales posibles, compartimos en vivo nuestras mesas de trabajo y utilizamos como referencia dos obras: *Fin del sistema de Tandilia* (2018) de Mariana Pellejero y *Transformación. La gráfica en desborde* (2020) de Las Lola Mora. Para el simposio, vamos a compartir esta experiencia y mostrar imágenes de lo producido, tanto en contexto de pandemia como una vez de vuelta en el aula.

EL CUERPO COMO TERRITORIO. EXPERIENCIAS DEL TALLER DE ARTE. SALAS F Y G DEL HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. ALEJANDRO KORN, M. ROMERO, PROV. DE BS. AS.

Verónica Sánchez Viamonte y Ana Lavarello
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: cuerpo, juego, arte, institución

Resumen

Las usuarias de las salas F y G del Hospital viven, en su mayoría, desde hace 30/40 años en situación de encierro, donde la rutina de la lógica institucional limita sus capacidades tanto físicas como psicológicas, y en su mayoría se encuentran en condiciones desfavorables, ya que el proceso de institucionalización lleva al abandono, la inactividad, la pérdida y la rutinización de la vida cotidiana. En el marco del proceso de desmanicomialización impulsado por el Gobierno de la Prov. de Bs As fue que nuestro taller entró a las salas para trabajar con las mujeres que no podían salir de las mismas para realizar actividades. La propuesta está centrada en el juego como un tiempo diferente al cotidiano, distinto a la rutina propuesta por la institucionalización. El trabajo de producción artística les permite viajar por ese tiempo y a través de ese trabajo generar lazos entre ellas y reconocerse a sí mismas a través de la mirada de sus compañeras. La experiencia que vamos a compartir es de una actividad realizada en el taller de arte dentro de las salas. La propuesta de esta actividad fue crear "joyas" para llevarlas en sus propios cuerpos. Entendiendo la joya no como un elemento de valor en sí mismo sino como creación artística que les perteneciera y pudieran llevar en sus cuerpos. Esta experiencia les permitió la posibilidad de jugar y soñar. Les brindó la satisfacción de haber podido generar algo propio que las embellezca, les pertenezca y las haga visibles, fomentando la autovaloración. Experimentar el cuerpo como su territorio. El territorio como espacio de disputa individual.

PUPITRES. ACCIÓN COLECTIVA: DIBUJAR EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. UNA VINCULACIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA Y LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN CONTEXTOS PÚBLICOS.

Mika Auca Santa María y Ana Laura Axat
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: educación pública, arte participativo, política

Resumen

Reflexionamos sobre las estrategias de enseñanza en los trabajos de Participación y de Activismo Artístico en el taller de Artes Combinadas y Procedimientos Transdisciplinarios (FDA - UNLP), analizando una acción colectiva realizada en el aula que resultó en diversas intervenciones en el espacio público. Durante el gobierno de Mauricio Macri se implementaron políticas de ajuste que pusieron en peligro la educación pública. Como reacción, en agosto de 2018, se realizaron manifestaciones y jornadas de paro activo en las universidades de todo el país. En la Facultad de Artes, docentes y estudiantes acordaron realizar clases públicas para visibilizar esta situación. En este contexto, en el marco del dictado de experiencias de arte participativo y activismo artístico, se propuso el ejercicio de dibujar como acto de resistencia. Este consistió en invitar a los estudiantes a dibujar un pupitre vacío y sumar una consigna referente al reclamo. Durante esa clase se debatió también sobre la situación política, el rol de los artistas en el marco del conflicto y las estrategias posibles a desplegar.

MARCA REGISTRADA. PRÁCTICAS DE FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL EN EL CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Patricia Ayelen Barbalarga y Alexis Marasovich
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: fotografía, experimental, cianotipia, educación, arte

Resumen

MARCA REGISTRADA se propone como un ensayo de re-conocimiento del entorno, invitando al encuentro con aquellos espacios de la Facultad de Artes que vuelven a ser habitados y

transitados. La cianotipia fue la técnica utilizada para registrar estos momentos. La producción consistió en una actividad colectiva con la participación de estudiantes de la Cátedra de Fotografía e Imagen Digital. Mediante un proceso de relevamiento previo de los espacios comunes de la facultad, se seleccionaron diferentes proyecciones de sombras que dan sentido a la vivencia universitaria: bancos, ciclistas, etc. Posteriormente se procedió al emulsionado de pliegos de papel en gran formato, la exposición sobre estas sombras y su posterior revelado y montaje. A su vez se complementa la producción con una serie de postales realizadas en una jornada de taller de cianotipia utilizando insoladoras UV, ofreciendo de esta manera una alternativa a la experiencia de revelado con luz solar. La obra final fue expuesta en la X Muestra de las cátedras del Departamento de Artes Visuales, 6BUAyC. Estas prácticas responden a una búsqueda por parte del equipo de cátedra de acercar los resultados de las investigaciones en torno a la fotografía experimental, desarrolladas desde el programa PIBA. En pos de sumar nuevos conocimientos que enriquezcan el quehacer como productores de artes y en el marco de una educación pública y de calidad.

ENTRAR Y SALIR DE UNA HISTORIA DE LA MÚSICA DESCOLONIZADA EN LA UNIVERSIDAD

Cecilia Trebuq (UNLP, FDA, IPEAL) (UADER, FHAYCS), Marianela Maggio (UNLP, FDA, IPEAL) y Martín Eckmeyer (UNLP, FDA, IPEAL) (UADER, FHAYCS)
Argentina

Palabras clave: historia de la música, colonialidad, sexismo y racismo epistémico, historiofonía, cronopolíticas de la educación artística

Resumen

Este trabajo presenta, desde nuestra praxis educativa en la cátedra Historia de la Música 1 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (FDA-UNLP) y asignaturas equivalentes en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAYCS- UADER), algunos avances y reflexiones en el marco del proyecto «Bases epistemológicas para una historiografía musical descolonizada desde Latinoamérica», radicado en el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL). Allí detectamos algunos sesgos y dificultades para las propuestas académicas y educativas que incluso se presentan desde una perspectiva crítica: se cuestiona más de lo que se propone, se disocia la teoría de la didáctica, se enseña lo-ya-pensado, y se persiste en los análisis coloniales. A la hora de objetivar y secuenciar contenidos, prevalecen sin rival los repertorios occidentalocéntricos, los sesgos de la colonialidad epistémica y el racismo/sexismo moderno. Pensar y enseñar música desde América Latina implica algo más que tomar conciencia de la colonialidad del saber. Requiere desplazarse hacia la historiofonía, replantear las cronopolíticas del currículum, poblar las clases de formas del musicar *otras*, hacer tocar a lxs alumnxs y repensar radicalmente las didácticas y la evaluación. Responder a qué significa descolonizar la educación musical implica tomar decisiones profundas y con riesgo epistémico/pedagógico.

ENTRE ARTISTA Y PROFESOR: LOS POSICIONAMIENTOS DOCENTES SOBRE EL ARTE Y SU IMPACTO EN LA ENSEÑANZA

Luciana Barloqui Campos
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Artes Visuales, enseñanza, posicionamiento docente, normativa, vida universitaria

Resumen

Con la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, el arte cobra especial relevancia en el territorio ya que se lo reconoce como conocimiento a garantizar por el Estado para todos los niveles del sistema educativo (Ley 26206, 2006). En los documentos prescriptivos de la Provincia de Buenos Aires, se trazan algunas definiciones que consideramos como marco conceptual-

epistemológico respecto al campo disciplinar; los cuales establecen consensos sobre su práctica en esa jurisdicción. Ahora bien, en el nivel universitario, las tensiones del *campo* (Bourdieu, 1990) permean los enfoques y tendencias de enseñanza y establecen o perpetúan ciertos *habitus* (Bourdieu, 1990) que condicionan las representaciones en docentes y estudiantes que habitan la institución. A partir del diálogo con un profesor titular de una materia multitudinaria de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, pensaremos en la actualidad de los saberes desde el punto de vista de los docentes: ¿Qué hacemos con las propias concepciones y contradicciones sobre las Artes Visuales en la enseñanza? ¿Con qué prejuicios, cuáles *mitos fundacionales* (Augustowsky, 2012) llegamos a las aulas? ¿Qué planteamos desde nuestros discursos y qué transmitimos en acción en las clases? ¿Qué se puede modificar desde el hacer individual?

Referencias

Augustowsky, G. (2012). *El arte en la enseñanza*. Ediciones Paidós.

Bourdieu, P. (1990). *Sociología y Cultura*. Editorial Grijalbo.

Ley 26206 de 2006. Ley de Educación Nacional. 28 de diciembre de 2006. D. O. No. 31062.

DEMOCRATIZAR LA MIRADA

Francisco Carranza
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: producción artística, tecnología, prácticas multimediales, enseñanza

Resumen

La siguiente ponencia surge del marco constitutivo del seminario optativo de grado Prácticas Multimediales y electrónicas en la producción artística, de la Facultad de artes de la Universidad Nacional de La Plata y tiene una estructura compuesta por dos ejes movilizados, por un lado, la democratización en el abordaje analítico, reflexivo, poético y práctico sobre la tecnología en el arte y, por otro lado, la búsqueda de una identidad latinoamericana en virtud del vínculo singular del arte y la tecnología. El avance acelerado de la industria tecnológica y la identidad consumista devenida también del capitalismo, ha distorsionado la visión en torno a este binomio, ubicando a lo tecnológico únicamente como lo innovador, lo nuevo, y casi en el futuro, o sea, lo que está por venir. Siendo nosotros, latinos y latinas, la periferia (geo-económica) de los grandes centros pareciera que esto estuviera aún más lejos, y lo está. La tecnología llega más tarde, menos accesible y, en muchos casos, de menor calidad. Y si pensamos en el interior de las grandes ciudades latinas, esa distancia se multiplica. ¿Cómo impacta esto en la producción y reflexión del arte tecnológico en nuestro continente?, ¿qué aspectos de su identidad nos muestra?, ¿cómo pensar democráticamente la enseñanza de la tecnología en el arte en la universidad? Primero entonces debemos cambiar el ángulo de la visión.

SIMPOSIO 17

HISTORIA, CONTENIDOS Y EXPERIENCIAS. APORTES PARA EL DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA

Coordinadorxs: DI Adalberto Padrón y DCV Valentina Perri (UNLP, FDA, IPEAL).

Los estudios sobre el devenir del Diseño en la UNLP revisan los eventos que dieran lugar a la creación, consolidación, expansión y complejización de las carreras de Diseño Industrial y en Comunicación Visual, a partir de la memoria colectiva. Cobra sustancia así una narrativa identitaria propia, situada, que se subleva frente a los relatos hegemónicos. El presente simposio busca continuar ese camino generando un espacio de intercambio desplazado

de los modelos impuestos y los discursos dominantes, que habilite múltiples voces, experiencias locales, prácticas que desafían los márgenes de los distintos campos del diseño y reflexiones sobre sus solapamientos para expandir y profundizar el diálogo disciplinar desde la diversidad. Para organizar la mirada se proponen tres ejes posibles: a) la historia que configura el presente, b) los contenidos que definen los campos de conocimiento y c) las experiencias pedagógicas que ponen en juego la teoría y la praxis propias de la enseñanza del Diseño. Busca finalmente involucrar a otros espacios formativos del país y la región a fin de entender el pasado, reflexionar sobre el presente y pensar sobre el futuro de la enseñanza del Diseño en América Latina.

LOS INICIOS DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO Y EL ABORDAJE DE LA FORMA

Adalberto Padrón
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: historia del diseño, enseñanza del diseño, Diseño Industrial, Diseño en Comunicación Visual, estudios de la forma

Resumen

En consonancia con la creación del Departamento de Diseño en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, el 26 de octubre de 1960 el arquitecto Daniel Almeida Curth, flamante jefe del área, pone en marcha los Cursos Experimentales que se dictan en lo que resta del año y en 1961 (Padrón et al., 2022).

En este marco se da un hecho inédito en la historia de la enseñanza del Diseño en Argentina, una particularidad que no ha tenido correlato en otros programas curriculares: el dictado en un mismo nivel educativo de tres materias que, estructuradas bajo el concepto de Taller de Estudios Formales, se encargan de abordar los problemas de la forma.

Nos referimos a Sistemas de Presentación, asignatura instrumental dictada por Edgardo Lima primero y Vicente De La Fuente después; Visión, donde el Profesor Héctor Cartier desarrolla la psicología de la forma y las leyes de la percepción visual; y Morfología, a cargo de Rodolfo Castagna, cuyos contenidos se estructuran a partir de un enfoque generativo.

Esta propuesta pedagógica compleja, que se mantiene inclusive con el comienzo del dictado formal de las carreras en 1963 –a pesar de no verse expresada en el plan de estudios– da lugar a una historia singular que nos invita a la reflexión sobre las características y los imaginarios que sustentan el proyecto formativo inicial de nuestras carreras de Diseño.

Referencias

Padrón, Perri y otras (2022). *La creación de las carreras de Diseño en la UNLP*. Facultad de Artes de la UNLP, La Plata, Argentina. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/134931>

LA NARRATIVA TRANSMEDIA COMO ESPACIO DE ACCIÓN DE LOS DISEÑADORES EN COMUNICACIÓN VISUAL

Paula Calvente
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: narrativa transmedia, soporte digital, Diseño en Comunicación Visual, educación

Resumen

Con el cambio de plan de estudios en la carrera de Diseño en Comunicación Visual (Facultad de Artes – UNLP) se abre la posibilidad de incorporar contenidos en la currícula, así es como se

suma el seminario optativo «Diseño y narrativa transmedia» a la carrera.

Si bien la narrativa transmedia (NT) no es un tipo de relato novedoso la mirada que podemos tener como diseñadores sí lo es. Nos preocupan los mensajes y su contenido, pero también lograr empatía y conquistar al público. Gracias a nuestra formación, tenemos incorporadas competencias sobre identidad, sistemas y estrategias, conocimientos indispensables para abordar una NT como herramienta de comunicación.

Desde el seminario nos proponemos ahondar sobre lo que es una narrativa, sus características y estructuras, capitalizando el manejo de la tecnología y las redes con que cuentan los estudiantes, sumando el aporte teórico necesario con el fin de lograr el máximo potencial de cada medio y plataforma, y así fortalecer no sólo el mensaje sino también la propuesta narrativa.

Contar con conocimientos sobre NT permite crear proyectos inmersivos que atraigan y atrapen a los públicos. Confiamos en que los diseñadores además de participar en equipos que lleven adelante una NT, puedan liderarlos.

LA ESCUELA DE DISEÑO. IMAGINARIOS Y EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN TORNO AL ORIGEN DE LA DISCIPLINA EN LA UNLP

Valentina Perri
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: historia del diseño, enseñanza del diseño, Diseño en la UNLP, ESBA, propuesta pedagógica

Resumen

La institucionalización del Diseño en la UNLP es un proceso que inicia en la segunda mitad de la década de 1950 en la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA). Con el movimiento moderno instalado en sus aulas de la mano de docentes como Rodolfo Castagna, Héctor Cartier, César Jannello y Daniel Almeida Curth (Padrón y Perri, 2022), el interés de los estudiantes en la naciente disciplina y una institución en crecimiento se crea la atmósfera primigenia donde se gesta el proyecto de la Escuela de Diseño (Padrón et al., 2022).

Dado que no existen antecedentes consolidados en el ámbito local, sus precursores estudian escuelas de Europa y Estados Unidos, pero fundamentalmente estudian el aporte que la propia ESBA puede brindar desde los campos artístico y técnico.

Sobre esa base y la experiencia de los Cursos Experimentales de 1960 y 1961, el arquitecto Almeida Curth presenta la propuesta pedagógica del proyecto que organiza los contenidos en cinco áreas diferenciadas: el taller de proyectos, el taller de estudios formales, el taller de estudios tecnológicos, los estudios funcionales y un último espacio destinado a los cursos culturales que atienden el perfil humanista de la formación.

Mirar críticamente la lógica generativa de estas áreas y las asignaturas que las integran enmarcadas en el contexto institucional constituye un aporte valioso para entender las singularidades del nacimiento de la enseñanza del Diseño en nuestro país.

Referencias

Padrón, A. y Perri, V. (2022). Costuras invisibles: apuntes para una historia (otra) del Diseño en Argentina. *Arte e Investigación* (N.º 21) e087. DOI 10.24215/24691488e087. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/145077>

Padrón, Perri y otras (2022). *La creación de las carreras de Diseño en la UNLP*. Facultad de Artes de la UNLP, La Plata, Argentina. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/134931>

HISTORIA, LENGUAJE Y FORMA. UNA MIRADA SOBRE LAS CLASIFICACIONES TIPOGRÁFICAS

Milagros Di Uono
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: clasificación tipográfica, taxonomías tipográficas, hibridación tipográfica, metaverso tipográfico

Resumen

Bajo el contexto de la investigación sobre el tema doctoral «Viejas clasificaciones, nuevas tipografías» se proponen algunos aspectos para analizar y reflexionar.

En primer lugar, se estudian las taxonomías sugeridas por Childers, Griscti y Leben (2013), que mapean 25 clasificaciones publicadas durante el siglo XX e incluyendo estudios contemporáneos, con el fin de llegar a un estándar industrial sugerido sobre los nombres de las categorías propuestas.

Por otro lado, se ponen en juego los conceptos de *hibridación*, *inclusión* y *clasificación ampliada* ya que se consideran fundamentales para dilucidar qué necesitamos los diseñadores que se incorpore en una nueva propuesta clasificatoria.

Teniendo en claro que no solo el alfabeto latino constituye el universo tipográfico ¿debemos incluir criterios que puedan aplicarse a todas las formas de escritura existentes? En esta reconfiguración inclusiva global de clasificación ¿es posible acordar cuáles serían los pilares esenciales para la creación de un metaverso tipográfico?

Referencias

Childers, T., Griscti, J. y Leben, L. (2013). 25 Systems for Classifying Typography: A Study in Naming Frequency. *Parsons Journal for information Mapping*. 5(1). (1-22). Recuperado de: http://piim.newschool.edu/journal/issues/2013/01/pdfs/ParsonsJournalForInformationMapping_Childers_Griscti_Leben.pdf

DE 30 A 1200. DEMOCRACIA Y MASIVIDAD EN LA EDUCACIÓN DE DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL

Andrea Carri Saraví
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseño, educación, masividad, contexto, evolución

Resumen

Durante el período de creación y consolidación de las carreras de Diseño en la UNLP, la definición de contenidos y la puesta en juego de las incumbencias y alcances de dichas carreras fue un proceso complejo atravesado por un contexto caracterizado por rebeldía joven, optimismo, intelectualidad y consignas pacíficas en un contexto global convulsionado (Padrón et al., 2022). Con el advenimiento de la democracia luego la Dictadura Militar, se recrea aquel optimismo esperanzador del inicio de las carreras y comienza una etapa de normalización. En este contexto, y ya zanjada la puja por la educación laica y gratuita, el ingreso irrestricto y los concursos docentes se convierten en dos decisiones clave que condicionan las prácticas pedagógicas, los espacios edilicios y el abordaje de los escenarios que plantea el mercado laboral (Caballero, 1999). La masividad nos obliga al replanteo de los procesos de enseñanza, de evaluación y de construcción del conocimiento disciplinar.

Referencias

Caballero, M. (1999) Informe sobre el Curso de Iniciación de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP (Informe de gestión). Secretaría de Asuntos Académicos, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
Padrón, Perri y otras (2022). *La creación de las carreras de Diseño en la UNLP*. Recuperado de <https://lascarrerasdedisenioenlaunlp.fba.unlp.edu.ar>

LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO Y LOS MÉTODOS DE FIJACIÓN DE CREENCIAS

Horacio F. Gorodischer
(UNL, FADU)
Argentina

Palabras clave: fijación de creencias, enseñanza, tipografía, tipometría, retículas

Resumen

El método de la autoridad (Peirce, 1887) atraviesa por el mismo centro a la enseñanza del Diseño Gráfico. Hay suficientes demostraciones de ello, pero nos detendremos en las teorías y las prácticas del Diseño Editorial. Con especial énfasis en los problemas proyectuales y técnicos generados por la resistencia a aprender y enseñar los proyectos editoriales a partir de las unidades de medidas que les son propios (Gorodischer, 2023; Gorodischer y Scaglione, 2020). Nos referimos a la inercia del milímetro (Catopodis, 2014) y a su intersección con la tradición iniciada por el Movimiento Moderno y con la autoridad conferida acríticamente a la bibliografía canónica (Müller-Brockmann, 1982; Samara, 2006).

Referencias

Catopodis, M. (2014). *Tipometría: las medidas en diseño gráfico*, Valencia: Campgràfic.
Gorodischer, H. (2023). *Curiosidades tipográficas*, Santa Fe: UNL.
Gorodischer, H. y Scaglione, J. (2020). *Legibilidad y tipografía. La composición de los textos*, Valencia: Campgràfic.
Müller-Brockmann, J. (1982). *Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos*, Barcelona: Gustavo Gili.
Peirce, C. (1877). «La fijación de la creencia». En: José Vericat (1988). *Charles S. Peirce. El hombre, un signo*, Barcelona: Crítica.
Samara, T. (2006). *Diseñar con y sin retícula*, Barcelona: Gustavo Gili.

DEBATES PARA UNA TEORÍA DE LAS PRÁCTICAS PROYECTUALES. BALDOSA FLOJA

Andrea Sellanes y Horacio F. Gorodischer
(Udelar, Facultad de Artes)
Uruguay

Palabras clave: lengua, escritura, texto, tipografía, producción de sentido

Resumen

El Taller de Prácticas de Creación propone la creación de un sistema de escritura (Harris, 1999; Olson, 1998) que exprese un régimen de producción de sentido (Ong, 2006), sus signos específicos y sus *ductus* (Unger, 2021), la organización espacial y la materialidad del documento (Gorodischer, 2023; Gorodischer y Scaglione, 2020); para transcribir en un contexto supuesto, el texto provisto.

Se toma el universo de *La ciudad* de M. Levrero (1999), en el que sus pautas, sus personajes y las relaciones son confusas, nada muestra una lógica consensuada, las indicaciones de los lugares no establecen distancias sino tiempos que varían con las experiencias del recorrido. Todo es confusión y desolación.

Cada ciudad contiene una ciudad propia para el receptor. Se toma un objeto urbano mínimo pero muy presente y constante para una montevideana como la unidad elemental para desarrollar el acto comunicativo: la baldosa de nueve panes. Esa superficie constituye el pentagrama y la retícula generadora sobre los que se dibujan los caracteres de la escritura creada.

En la lectura del marco físico, el modo de aprehensión es la deriva, lo que conduce a la dispersión espacial del mensaje. Es la ciudad o sus partes la que se vuelve soporte del mensaje a descifrar, oculto en su propia presencia, reconocible como forma pero velado en su propia existencia. Un mensaje que espera un código común con quien se percate de su materialidad signica antes de que las inclemencias del tiempo terminen de desvanecerlo hasta su borramiento y desaparición.

Referencias

- Gorodischer, H. (2023). *Curiosidades tipográficas*, Santa Fe: UNL.
- Gorodischer, H. y Scaglione, J. (2020). *Legibilidad y tipografía. La composición de los textos*, Valencia: Campgràfic.
- Harris, R. (1999). *Signos de escritura*, Barcelona: Gedisa.
- Levero, M. (1999). *La ciudad*, Barcelona: Plaza & Janés.
- Olson, D. (1998). El mundo sobre el papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento, Barcelona: Gedisa.
- Ong, W. (2006). *Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra*, Buenos Aires: FCE.
- Unger, G. (2021). *Teoría del diseño de tipos*, Valencia: Campgràfic.

EL PUEBLO HIJO DEL AGUA

Marcos Umpiérrez y Horacio F. Gorodischer
(Udelar, Facultad de Artes)
Uruguay

Palabras clave: lengua, escritura, texto, tipografía, producción de sentido

Resumen

El Taller de Prácticas de Creación propone la creación de un sistema de escritura (Harris, 1999; Olson, 1998) que exprese un régimen de producción de sentido (Ong, 2006), sus signos específicos y sus *ductus* (Unger, 2021), la organización espacial y la materialidad del documento (Gorodischer, 2023; Gorodischer y Scaglione, 2020); para transcribir en un contexto supuesto, el texto provisto.

A partir de aquí, la propuesta supone un pueblo nacido del agua, ficción que oficia de hilo conductor y contexto para la indagación y el desarrollo de un sistema de escritura que dé cuenta de las particulares condiciones de materialización, ejecución, distribución y perdurabilidad de un sistema de la lengua escrita surgido en dichas circunstancias (Calvet, 2001; Jean, 1992).

La propuesta, que se constituye en la puerta de entrada para futuras producciones, pone en evidencia las múltiples perspectivas desde las que pueden abordarse los signos de escritura y los sistemas a los que sirven: se trata de un artefacto que define lo cultural, lo social, los comportamientos y las formas de ver y entender el mundo (Ouaknin, 1999).

Referencias

- Calvet, L. (2001). *Historia de la escritura*, Barcelona: Paidós Ibérica.
- Gorodischer, H. (2023). *Curiosidades tipográficas*, Santa Fe: UNL.
- Gorodischer, H. y Scaglione, J. (2020). *Legibilidad y tipografía. La composición de los textos*, Valencia: Campgràfic.
- Harris, R. (1999). *Signos de escritura*, Barcelona: Gedisa.
- Jean, G. (1992). *Writing: The story of alphabets and scripts*, New York: Harry N. Abrams.
- Olson, D. (1998). El mundo sobre el papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento, Barcelona: Gedisa.
- Ong, W. (2006). *Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra*, Buenos Aires: FCE.
- Ouaknin, M. (1999). *Mysteries of the Alphabet*, New York: Abbeville Press.
- Unger, G. (2021). *Teoría del diseño de tipos*, Valencia: Campgràfic.

DISEÑO E INDUSTRIA, UN DILEMA DE ORIGEN

Alan Neumarkt
(UNMdP, FAUD, CIPADI)
Argentina

Palabras clave: diseño, industria, dilema, tecnología, libertad

Resumen

El Diseño Industrial es fascinante en tanto se puede abordar en su plano visual y operacional (*Form follows function*, decía Sullivan); se puede abordar en su gramática con sus leyes y su geometría; o en un tercer nivel de «profundidad» desde la semántica. Bien podría agregarse la Filosofía de la Tecnología como un corpus de igual importancia. El Diseño Industrial no podrá escaparle a la tecnología y a su brazo ejecutor: la Industria. Lo lleva en la segunda palabra de su nombre.

En «El hombre unidimensional» Marcuse (1954) establece la no-neutralidad tecnológica. Donde el poder físico sobrepasa al individuo y hace de la «máquina» el instrumento más efectivo de la sociedad. Hoy, en tiempos de avance de la Inteligencia artificial, es bueno recordar que esto fue formulado hace setenta años. Llamar a las cosas como máquinas se encuentra ya en el siglo XVIII en Le Mettrie (1961); y Heidegger (1952) en «Arte y Poesía» menciona lo «cósico» de la materia.

«La gente se reconoce en sus mercancías, encuentra el alma en su automóvil» plantea Marcuse (1954, p.39). El Diseño Industrial podría ser la herramienta que lo permite. Al mismo tiempo la HfG Ulm (con Bill y Maldonado) sentaba la base epistemológica de la enseñanza.

Entonces podría haber un dilema de origen en la asociación del Diseño con lo Industrial. Diseño en tanto proyecto, es idea de futuro, de creación, de libertad e innovación, de resolución de problemas con calidad de producto y calidad de vida como consecuencia. La industria (desde Newcomen y Watt) basa su razón de ser en la eficiencia, en el aprovechamiento de recursos materiales, humanos y económicos. Crear riqueza.

La mecánica contra la libertad, nuevamente Marcuse. La tensión Diseño-Industria podría ser el dilema de la profesión.

Referencias

- Heidegger, M. (1952) *Arte y poesía*, Fondo Cultura Económica.
Le Mettrie, J. (1961) *El hombre máquina*, EudeBA.
Marcuse, H. (1954) *El hombre unidimensional*, Ed. Planeta.

TECNOLOGÍA: TERRITORIO DE DISEÑO. CONTRIBUCIONES A LA ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL

Luz Fernández y Ricardo Romero
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Diseño Industrial, enseñanza de diseño, tecnología de diseño, soberanía, prestaciones

Resumen

Proponemos introducir un análisis sobre la soberanía (entendida como ejercicio de la autoridad en un territorio) del diseño industrial, enfocado desde dos perspectivas. La disciplinar y específicamente la tecnológica, en tanto única dimensión que no ha podido incorporar una narrativa propia para esta profesión. Y la soberanía político cultural del diseño industrial en el entramado productivo, fijando los códigos estéticos, la valoración de las materialidades, la apreciación de las técnicas productivas, la consideración ambiental, y el impacto en los pueblos, de los materiales que transformamos para obtener nuestros productos.

Incorporamos un abordaje de la problemática de la sostenibilidad, en sus tres dimensiones (ambiental, económico-productiva y político-cultural). Analizamos las materialidades de nuestro contexto geopolítico definidas con un criterio de interés centrado en el diseño. Pensamos la potencialidad morfológica a partir de las operaciones de transformación, y por último ofrecemos una perspectiva de las prestaciones que brindan los materiales en su intersección con la morfología y las propiedades físico-mecánicas.

DEL DISEÑO DE PRODUCTO AL DISEÑO SOCIAL. REFLEXIONES SOBRE LA PRAXIS EN EL TALLER DE DISEÑO INDUSTRIAL, CÁTEDRA "A"

Gabriel Oscar Moabro
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseño social, problemas perversos, pedagogía hermenéutica

Resumen

Cuando la dimensión del producto se agranda hacia una dimensión social, la lógica de trabajo adquiere otras características. La dimensión social implica que el diseño de uno o varios productos forman parte de un todo más amplio. Que surja una dimensión social, en el diseño, se traduce en que detrás hay una innovación. El problema en este tipo de contextos adquiere particularidades distintas y responde a lo que podemos definir como «Procesos abiertos» (Manzini, 2015, p. 67).

Horst Rittel y Melvin Webber (1973) describieron la figura de «problemas perversos» (p. 160), como problemas complejos de resolver, cuyas características denotan requisitos incompletos, contradictorios y cambiantes; y exponen cuestiones sociales / psicológicas / culturales / geográficas / económicas / etc. que deben contemplarse. Por ejemplo: cambio climático, desastres naturales, injusticia social, etc. El diseño social que incluye al diseño de producto debe abordar este tipo de situaciones problemáticas.

Es inherente a la humanidad que ante un problema que implique cierto riesgo sean las personas involucradas las que intenten solucionar el problema de manera conjunta. La enseñanza del Diseño Industrial en el «Taller A» recurre al abordaje de este tipo de problemas dado que se trata de un diseño público, en el sentido de una pedagogía hermenéutica que interpreta una realidad (pública) y propone una instancia superadora

Referencias

Manzini, Ezio (2015) *Cuando todos Diseñan*. Experimenta Theoria. España
Rittel, H. W. J. y Webber, M. M. (1973) Dilemmas in a General Theory of Planning: *Policy Sciences*, Vol. 4 (2) pp. 155-169

SIMPOSIO 18

PERSPECTIVAS Y DEBATES SOBRE EL DISEÑO Y SU ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Coordinadores: DCV Luciano Passarella y Mg. Javier De Ponti (UNLP, FDA, IPEAL)

Las carreras de diseño en Argentina fueron creadas hace más de 60 años. A pesar del tiempo transcurrido siguen presentes debates históricos y actuales respecto al diseño y su enseñanza, en la que confluyen conocimientos con una diversidad de enfoques y contenidos: proyectuales, tecnológicos e históricos, entre otros.

Las experiencias pioneras en educación superior desde finales de la década de 1950 y principios de 1960 – las carreras de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Nacional de La Plata respectivamente – resultaron un paso decisivo hacia la profesionalización de la actividad. Estas experiencias abrieron camino a una sistematización de contenidos entendidos como imprescindibles para el ejercicio de la actividad del diseño. Sin embargo, la progresiva ampliación de la oferta académica en las décadas posteriores, con la creación de nuevas carreras en distintos puntos de nuestro país, plantea en la actualidad un complejo panorama de análisis en relación a las trayectorias institucionales, la realidad territorial y los proyectos productivos de cada momento histórico. En virtud de lo anterior proponemos la presentación de ponencias a partir de los siguientes objetivos:

- Indagar en los saberes disciplinares específicos ligados a la formación superior.
- Analizar los vínculos entre práctica y teoría en los contenidos curriculares.

- Reflexionar sobre las tensiones entre la producción de conocimiento y las estrategias didácticas.
- Analizar las producciones del diseño como herramientas de aprendizaje.
- Reflexionar acerca de la construcción pedagógica de la historia del Diseño.

LA APERTURA DE CARRERAS DE DISEÑO EN EL SIGLO XXI EN ARGENTINA

Sofía Marozzi
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseño, historia, enseñanza, historiografía, Argentina

Resumen

El siguiente artículo se desprende del proyecto de tesis doctoral «Historia de las carreras de diseño en universidades públicas nacionales de Argentina (1968-2014)» para la misma se propone un abordaje del diseño de manera integral como campo disciplinar con el objeto de estudiar, específicamente, su proceso de institucionalización y no —como es frecuente— a la actividad del diseño en general. La unidad de análisis se delimita como el momento histórico en torno a la creación de cada carrera sin profundizar en la trayectoria histórica. Se busca establecer los elementos que fueron condicionantes para su constitución. En este marco, se trabajó en artículos anteriores una periodización de los casos detectados. En el artículo nos propondremos trabajar sobre el último período delimitado en el cual se crearon alrededor de siete carreras de diseño. El mismo se lo denominó como «Expansión y complejización disciplinar (2002-2014)». Nos interesa profundizar en este período porque la producción teórica es escasa y por qué la apertura puede vincularse con las políticas públicas en materia de educación superior impulsadas por el poder ejecutivo en todo el territorio nacional. Se seleccionarán como casos de análisis la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de Hurlingham.

DESARROLLO DE METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LA ENSEÑANZA DEL PROCESO DE DISEÑO INDUSTRIAL DENTRO DE LA ETAPA DE INCUBACIÓN

Juan Pablo Pireddu, Emmanuel Nuñez Lagreca y Sebastián Mauricio Vieyra
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: investigación, métodos, proceso, etapas, enfoque

Resumen

Nos encontramos ante un compendio situacional donde es elemento carente la producción y revisionismo de material teórico a nivel universitario en lo que respecta a las carreras de diseño industrial. En los últimos tiempos se detecta una carencia en la implementación metodológica en el proceso de diseño industrial. La etapa de incubación es divisible en fases para la enseñanza y el aprendizaje, por lo que se apela a su revisión. Para la misma se busca elaborar ideas mediante una mirada retrospectiva sobre los resultados analíticos y la previsión de posibles soluciones. Esta elaboración de ideas ha sido de difícil exploración y nos encontramos con un escenario bastante desolado. Por las razones ya mencionadas, se torna inminente desarrollar un aporte que comprenda un perfil de contenido metodológico directamente aplicado al proceso de diseño y de modo simultáneo se buscan herramientas de carácter pedagógico. Deseamos conocer y reelaborar nuevos contenidos metodológicos dentro de la incubación en lo respectivo al proyecto en torno a la enseñanza académica, como también formar respaldo pedagógico para que el mismo pueda ser impartido de forma eficiente por parte del docente dentro del ámbito universitario.

EMPRENDIMIENTOS SINGULARES: PRODUCTOS Y PROCESOS DESARROLLADOS POR EGRESADOS EN DISEÑO INDUSTRIAL DE LA UNLP

Enrique D'Amico y Federico Del Giorgio Solfa
(UNLP, FDA, LIDDI)
Argentina

Palabras clave: emprendimientos, diseño industrial, singularidades, Universidad Nacional de La Plata, productos

Resumen

En este trabajo buscamos caracterizar la práctica emprendedora de diseñadores industriales egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata con el objetivo de reconocer enfoques singulares del emprendedorismo basado en diseño. Para ello, abordamos dos dimensiones: la primera, de tipo cultural, que pone el foco en el proceso de construcción de sentido y el modo en que la decisión de emprender se articula con los proyectos de vida de los diseñadores; la segunda, una dimensión discursiva, que indaga sobre los métodos y pautas que guían dicha práctica y estructuran sus modelos de negocios de manera sistémica. A partir de un estudio de caso múltiple que involucra ocho casos de emprendimientos llevados adelante por egresados de la FDA-UNLP, dentro del ecosistema emprendedor bonaerense. Los casos siguen un criterio de regionalización que refleja diversos sectores productivos de la provincia, y al mismo tiempo, los mismos difieren en relación a las temáticas abordadas, los enfoques y los productos y servicios involucrados. Entre ellos encontramos a: Las Pulpas S.A (calzado), Oso Estudio (productos cerámicos); E2Design (Mobiliario), Cross Molinos (moledoras de granos), Horacio Mangini (casillas rurales), Dip estudio (productos a base de micelios), Mariano Briolotti (gestión emprendedora) y Mariano Depino (Intra-emprendimiento Pyme).

SEÑALÉTICA EN LA CIUDAD DE LA PLATA: RECONOCERNOS EN MARCOS TECNOLÓGICO-CULTURALES

Leonel Vigier
(UNLP, FDA, UnIDHE)
Argentina

Palabras clave: diseño, señalética, cultura, tecnología, ciudad

Resumen

Iniciaremos este trabajo conceptualizando los términos diseño, programas de diseño, y sistemas de signos. Reflexionaremos sobre el diseño como cultura tecnológica -material, semiótica- en acuerdo con la definición que propone el International Council of Design, IcOD, inscripta en la investigación y práctica de interacciones entre usuarios y entorno según aspectos funcionales, contextuales, estéticos, culturales y sociales (AA.VV, 2023).

Nos detendremos en la dinámica dada entre lo social, lo contextual, lo organizativo y las agencias participantes (De Ponti, 2016). En términos de Raymond Williams (1987), en la creación individual y colectiva de significados, de valores expresivos de particularidades sociales. Siguiendo a Stuart Hall (1994), en el «conjunto de descripciones disponibles con que las sociedades dan sentido y reflexionan acerca de sus experiencias comunes» (p.3).

Por caso, presentaremos expresiones señaléticas urbanas en nuestra ciudad. De acuerdo a las premisas citadas, hacia el desarrollo de un método transferible de análisis nos preguntamos ¿Qué tipo de descripciones relacionales podemos establecer sobre lo relevado? ¿cuáles fueron las tecnologías vigentes al momento de su producción? ¿qué huellas de programas señaléticos hay en nuestro espacio urbano? ¿qué información nos ofrecen sobre nuestra vida como comunidad? En definitiva ¿cuál es su legado cultural, material y semiótico?

Referencias

De Ponti, J. (2016). "Diseño, cultura material y semiótica. A modo de introducción" en J. De Ponti

(dir.) *Diseño, materialidad y semiótica. Lecturas sobre objetos de YPF [1920-1970]* (pp.10-24). Dicere.

https://www.researchgate.net/publication/336262175_Disenio_cultura_material_y_semiotica_A_modo_de_introduccion

AA.VV. (2023). What is design.

<https://www.theicod.org/en/professional-design/what-is-design/what-is-design>

Hall, S. (1994). Estudios culturales: dos paradigmas. Causas y Azares. *Revista Causas y azares*, n° 1, *Biblioteca Virtual Universal* <https://biblioteca.org.ar/libros/131827.pdf>

Williams, R. (1987). *Cultura y sociedad 1780-1950*. Buenos Aires. Nueva visión.

UNA (OTRA) APROXIMACIÓN AL DISEÑO

Pablo Tesone

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: diseño; arte; enseñanza; identificación; diferencia

Resumen

Una pregunta sigue atravesando la formación de quienes estudian nuestras carreras: «el diseño, ¿es arte?». A sesenta años del inicio de las carreras de diseño en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y con la reforma de sus planes de estudio sobre el tapete, es necesario establecer interrogantes que nos sitúen fuera de su haz.

Si el carácter tajante de aquella pregunta nos encandilara podríamos caer en reduccionismos que nos dificulten responderla. Más que nada, porque debería venir acompañada por otras, un tanto más complejas: ¿qué es el arte?, o ¿cuáles son las características del arte en la actualidad? Así, si asumimos que «diseñamos la imagen pública de alguien o algo [...], promovemos su identificación, en tanto esa imagen permite su reconocimiento y que otras personas se reconozcan en eso» y que, a su vez, «el diseño trabaja en el componente metafórico de esas imágenes, en tanto enmascara una serie de características que ese alguien o algo público posee» (Tesone, 2023, pp. 142-143), debemos reflexionar acerca de cuáles son los rasgos comunes que tenemos con profesionales de otras disciplinas de nuestra Facultad, qué contenidos abordamos de modos similares y que, más allá de las particularidades, nos permiten percibir cierta semejanza en el tipo de producciones que desarrollamos y, fundamentalmente, de qué modo esos saberes son abordados puertas adentro de las aulas.

Referencias

Tesone, P. (2023). *El diseño, entre la identificación y la diferencia* [Tesis de doctorado, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata]. <https://doi.org/10.35537/10915/154089>.

EL CAMBIO COMO CONSTANTE CURRICULAR

Silvio Gadler

(UNLP, FDA / UNMDP, FAUD, CIPADI)

Argentina

Palabras clave: diseño; formación; currículo; saberes; competencias.

Resumen

Los saberes disciplinares han ido mutando a lo largo del tiempo. Las transformaciones que han tenido los aspectos socioeconómicos y culturales debido a la globalización, no logran ser incorporadas orgánicamente a los contenidos curriculares, cuya actualización requiere de muchos años para su aprobación y luego una duración de al menos dos décadas.

La creciente aceleración de la producción, sin requerir mano de obra, va generando un panorama poco esperanzador para los países que no han logrado el salto de tecnologías de la

información y con ellas, acceso al resto de la modalidad productivista. La irrupción de la IA es un ejemplo, con implicancias inciertas.

Los contenidos que aparecen, no están oficializados dentro del currículo, sino que son incorporados «de motu proprio» por los docentes de las materias. Es así, que los programas van cambiando sin ser homologados, ni dentro de la Facultad ni a través del organismo pertinente. Con este panorama, el Taller de Diseño, cuya misión es «enseñar a diseñar», aborda temáticas que contemplan estos nuevos escenarios de trabajo, pero de manera ineficaz.

Nos falta una visión de conjunto, holística, y propuestas para superar esto.

¿Cuáles son las competencias necesarias para los profesionales que egresan? ¿Cómo podemos generar cambio permanente y adecuación constante a los nuevos factores y desafíos? Estas preguntas nos obligan a pensar en el futuro.

EL FINAL DESDE EL PRINCIPIO. REPENSAR LOS CONTENIDOS HISTÓRICOS DEL DISEÑO PARA UN NUEVO PERFIL PROFESIONAL

Luciano Passarella
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: diseño, enseñanza, educación superior, contenidos históricos, perfil profesional

Resumen

Para repensar los contenidos de las carreras de Diseño y de sus materias, podríamos partir de preguntarnos cuál sería el perfil profesional que demanda el contexto actual, cada vez más complejo y atravesado por nuevas tensiones sociales, laborales y tecnológicas, y en el marco de una mayor competencia en la oferta de carreras de Diseño tanto en universidades públicas como privadas. Este desafío implica construir colectivamente el conjunto de saberes que requiere la profesión, desnaturalizando los contenidos que incluimos en nuestras materias y en cómo los abordamos en las clases.

Si realizamos este ejercicio para el caso particular de los conocimientos históricos referidos al campo del Diseño podríamos preguntarnos cuáles son aquellos conocimientos –que se van ampliando progresivamente con nuevas investigaciones– que resultan fundamentales para la formación, y en cuál sería la propuesta pedagógica más adecuada para su enseñanza.

En el presente trabajo se propone abordar los criterios con los que, en la materia Panorama Histórico y Social del Diseño, se elaboran los contenidos y las estrategias didácticas en relación con la incorporación de los conocimientos considerados fundamentales para aportar a un perfil profesional que brinde herramientas para los desafíos del presente.

DISEÑO, OBJETOS TECNOLÓGICOS Y APRENDIZAJE A DISTANCIA. RESIGNIFICACIÓN DEL ENCUENTRO

Adrián Di Pietro
(UNLP, FDA, UnIDHE)
Argentina

Palabras clave: diseño audiovisual, tecnología, cultura, enseñanza

Resumen

El objeto de diseño en comunicación, tecnológico por definición, evidencia, como entidad multidimensional, los factores que sostienen su demanda. Desde la tecnología, lo pensamos como resultado de un proceso que abarca desde una visión técnica hacia otra contextual y social. En su entrenamiento tecnológico, los estudiantes trabajan sobre problemas. Para la resolución de cada problema, se presentan autores, paradigmas y diseños. Se trabaja, en primera instancia, sobre la lectura del objeto tecnológico planteada por Aquiles Gay (2010).

A la vuelta de la cuarentena, luego de la inevitable experiencia de enseñanza a distancia, se resignificaron estrategias. La psicología asigna a la resignificación la capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión del presente, un nuevo sentido; «aunque el concepto no aparece en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la inclusión del prefijo re- nos permite afirmar que el término hace referencia a volver a significar» (Pérez Porto y Merino, 2014, s.p.). Así, el desafío fue plantear otros diálogos entre contenidos para pensar la trasposición analítica entre objetos materiales y audiovisuales.

Analizar los referentes de proyecto que tomamos como paradigmas, comprender su producción, desglosar innovaciones, detectar técnicas en uso, poner en contexto, comprender las circunstancias de producción, forman parte de las estrategias resignificadas. Resultan de la mirada introspectiva que se dio a partir de un hecho que marca nuestra historia más reciente: la supervivencia en pandemia y el reencuentro.

Referencias

Gay, Aquiles (2010). La tecnología como disciplina formativa: la educación tecnológica. Córdoba.
Pérez Porto, J. y Merino, M. (2014). Resignificación. Qué es, historia, en el arte, en la psicología y en la educación. En *Definición*, <https://definicion.de/resignificacion/>

PIEZAS DE ANIMACIÓN Y MOTION GRAPHICS. SEGUIMIENTO, TRAYECTORIAS Y PARADIGMAS LOCALES

Valeria Miccio
(UNLP, FDA, UnIDHE)
Argentina

Palabras clave: diseño audiovisual, animación, motion graphics, tecnología, cultura

Resumen

En el marco de una investigación sobre diseño y cultura semiótica en el s. XX, se lleva a cabo un seguimiento de cortometrajes animados, publicitarios y televisivos pensándolos como antecedentes de producción del motion graphics. En búsqueda de referentes informacionales, se estudia el rol de los personajes de ficción en la televisión nacional de los años '50- '60 y se detectan diversas relaciones entre diseño en comunicación visual, ilustración y audiovisualismo (De Ponti, 2023).

En este contexto, se esboza una primera trayectoria de cortometrajes publicitarios realizados en el período, cuyos protagonistas, personajes de ficción ilustrados, dan cuenta de los propios marcos de producción tecnológica. Como aporte a la transferencia de resultados parciales obtenidos, se plantean métodos de análisis crítico para piezas comunicacionales animadas y su impacto en la cultura social como referentes del cine y la televisión. Se reflexiona sobre el uso de los mencionados objetos de cara a la construcción de imaginarios colectivos, desde los inicios hasta su reconocimiento como medios de entretenimiento, información y promoción de producto.

Se plantean, en suma, algunas conexiones e interrogantes sobre la evolución del diseño audiovisual argentino ¿qué impacto tuvo la ilustración en movimiento -animación técnica, cartoon- en la construcción de imaginarios sociales de comunicación? ¿cómo influyó el uso de estas piezas audiovisuales, en su propio contexto, en tanto objetos tecnológicos? ¿en qué medida estos objetos constituyen antecedentes del motion graphics? ¿cuánto aporta su reconocimiento como tales para la enseñanza e investigación de proyecto?

Referencias

De Ponti, J. (2023). Diseño de comunicación: seguimiento de objetos audiovisuales. En J. De Ponti (coord.) *Diseño de comunicación audiovisual. Componentes, procedimientos y procesos* (pp.10-34). Edulp <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/155412>

LECTURA DE OBJETOS. METODOLOGÍAS Y CASOS

Cinthia Popoo
(UNLP, FDA, UnIDHE)
Argentina

Palabras clave: lectura, objetos, semiótica, diseño, historia

Resumen

Si comprendemos a la cultura material como el estudio de los objetos y a través de ellos, de las ideas y sistemas de valores de una sociedad en una época, podemos pensar que analizar detalladamente objetos partícipes de la vida cotidiana de un grupo social determinado, abre múltiples caminos para la investigación del diseño.⁴

Se presentan aquí cuatro casos de estudio de objetos materiales y semióticos, que forman parte de un trabajo más extenso llevado a cabo por un equipo de investigación desde el año 2009, desarrollando herramientas metodológicas de lectura de objetos materiales y semióticos, a partir de esquemas propuestos por varios autores.

Casos:

- 1: YPF - Etapa fundacional.
- 2: Gráficos sobre YPF (1932-1937).
- 3: Parques Nacionales: tótems y señales.
- 4: UnIDHE, fichado de objetos.

En el marco de la enseñanza del diseño, la lectura de objetos, materiales y semióticos, es una tarea que posibilita una mirada profunda e involucra diferentes aspectos: tecnológicos, económicos, racionales y emocionales entre otros, promoviendo la responsabilidad social del diseñador. Si consideramos al objeto, portador de valores simbólicos y significativos, formador de contexto en sí mismo y en relación con otros; comprobamos que el abordaje de su lectura, es fuente inagotable de aprendizaje y da un sentido particular al objeto, a la vez que modifica al sujeto que lo percibe. Nos referimos, en términos de Tomás Maldonado (2007), a los procesos de semantización del artefacto, es decir «el proceso que hace del artefacto un objeto de uso simbólico» que surge de la interacción entre el objeto y el usuario (p.62).

Referencias

- Maldonado T. (2007). *Memoria y conocimiento: Sobre los destinos del saber en la perspectiva digital*. Ed. Gedisa.
- Malinowski B. (1984). *Una teoría científica de la cultura*. Ed. Sarpe.

SIMPOSIO 19

LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES COMO PRAXIS TRANSFORMADORA. UNA INVITACIÓN A COMPARTIR REFLEXIONES, POSIBILIDADES Y PROPUESTAS, A PARTIR DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS SITUADAS

Coordinadora: Lic. Alicia S. Filpe (UNLP, FDA, IPEAL)

El tema de este Simposio es la enseñanza de las artes y el modo en que se vinculan los diferentes tipos de conocimiento involucrados. Creemos que las concepciones binarias, dicotómicas, han provocado relaciones de dominación en el ámbito epistemológico, pero también en lo político y social, afectando nuestras vidas. La oposición entre teoría y práctica, la reducción de las identidades de género a una perspectiva binaria excluyente, la creación de estereotipos que niegan la heterogeneidad de posibilidades de vivir en el mundo, son ejemplos de esto.

Proponemos un espacio de debate, en donde se anclen las conceptualizaciones en experiencias.

⁴ Ver (Malinowski, 1984)

La teoría nos permite encontrar palabras y estrategias pedagógicas, pero es la praxis la que genera la posibilidad de transformación de los procesos que vivimos en las experiencias. Invitamos a generar un encuentro transdisciplinar, en donde el hacer se jerarquice en la construcción de conocimiento colectivo con propuestas que permitan resignificar nuestras formas de ser, pensar y estar en los espacios educativos.

APORTES DE LAS ARTES AUDIOVISUALES EN LA ENSEÑANZA DE ESI: RELATOS A PARTIR DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DIVERSAS

Lucía Andreassen, Alihuen Amodeo y Jaqueline Cedric
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: pedagogía, audiovisual, ESI, práctica, arte

Resumen

La presente ponencia busca valorizar el aporte único de las Artes Audiovisuales como herramienta necesaria para la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI), partiendo de experiencias educativas en el nivel primario y en contexto de encierro, donde se realizaron talleres audiovisuales, transversalizados por la ESI.

La enseñanza de esta última, establece un enfoque rupturista respecto a los antiguos modelos dicotómicos, proponiendo un abordaje de la sexualidad de manera integral y buscando la comprensión identitaria como una construcción. La ESI revisa ciertas prácticas sociales, familiares y educativas de manera crítica y reflexiva, tensionando las ideas sobre «el orden natural». En un contexto evidentemente atravesado por una pluralidad de sonidos e imágenes fijas y en movimiento, sostenemos que el lenguaje audiovisual tiene un impacto fundamental en la constitución ética y política de los lxs sujetxs y el mundo que nos rodea.

Las experiencias educativas que atravesaron esta investigación, ponen en evidencia de qué manera el aprendizaje de estas herramientas propias del lenguaje audiovisual, ayudan a tener una mirada atenta en la construcción de sentido y en las representaciones y prácticas de lxs sujetxs, tanto en los consumos, como en las propias producciones. Dichas experiencias nos permiten seguir reafirmando el valor propio de este saber disciplinar y la importancia de conquistar su enseñanza en todos los espacios educativos.

LATINOAMERICANIZACIÓN VERSUS CREACIÓN: ESTEREOTIPOS, CLICHÉS Y SESGOS ACADEMICISTAS EN LA ENSEÑANZA SOBRE CINE

Juan Manuel Velis
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: estereotipo, guión, saber academicista, estilo, enseñanza audiovisual

Resumen

Esta ponencia parte de mi experiencia como Adscripto a la Cátedra de Guión³ (Artes Audiovisuales, FDA, UNLP). La intención es problematizar algunos aspectos vinculados al *sentido común* y el *saber academicista* en el ámbito de la enseñanza de las Artes Audiovisuales, recuperando la clasificación ofrecida por Silvia Brusilovsky (1992), y tomando como ejemplo la perspectiva pedagógica *desestereotipante* -respecto de los modelos de representación hegemónicos-promovida por el Programa y las consignas de Trabajos Prácticos de la asignatura. Se advierten ciertas dificultades por parte de lxs estudiantes en atender a las producciones latinoamericanas que utilizamos como referentes estéticos en las clases desde su dimensión de *estilo* (Steimberg, 1993) y sus *poéticas* (Tassara, 2015). Consideramos que sigue siendo importante ponderar estos aspectos en aras de fortalecer un posicionamiento pedagógico crítico, creativo y consciente a la hora de transmitir a lxs estudiantes categorías, metodologías y referencias cinematográficas que sirvan a modo de estímulo, prescindiendo de las estereotipadas «fórmulas de manual». Esto entra en conexión directa con las concepciones propuestas para problematizar en el presente

Simposio, puntualmente en lo concerniente a la siempre necesaria superación de las dicotomías en el ámbito de la enseñanza situada: forma-contenido, teoría-práctica y centro-periferia.

Referencias

Bejarano Petersen, C. (2019). Programa de Guión 3. Licenciatura en Artes Audiovisuales. Recuperado de:

<http://www2.fba.unlp.edu.ar/aaudiovisuales/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/Programa-Gui%C3%B3n-III-2019.pdf>

Brusilovsky, S. (1992). Criticar la educación o formar educadores críticos. Buenos Aires: Libros del Quirquincho.

Steimberg, O. (1993) "Proposiciones sobre el género", en Semiótica de los medios masivos, Buenos Aires, Colección del círculo, Atuel.

Tassara, M. (2015). Sobre historias del cine. Recuperado de:

https://repositorio.una.edu.ar/bitstream/handle/56777/447/Tassara_Sobre%20historias%20el%20cine.pdf?sequence=1&isAllowed=y

INDAGACIONES Y APUNTES EN POS DE UNA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA FEMINISTA EN ARTES AUDIOVISUALES

Sofía Bianco, Natalia Dagatti y Noelia Mercado

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: cine de terror, perspectiva feminista, audiovisual latinoamericano

Resumen

La presente ponencia indaga sobre la construcción audiovisual desde una perspectiva feminista presente en las películas: «Los que vuelven» (Casabé, 2019) y «Huesera» (Garza Cervera, 2022). Ambos audiovisuales son producciones recientes realizadas por mujeres latinoamericanas enmarcadas en el género terror. Las protagonistas de estas películas son mujeres que lidian con su imposibilidad de gestar y parir hijxs, lo cual las lleva a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para lograr la maternidad tan ansiada. Nuestra propuesta es realizar un análisis integral de los aspectos audiovisuales, poniendo el acento en la construcción de los personajes femeninos, el trabajo sobre la banda sonora, la puesta en plano y la iluminación.

Desentrañar las búsquedas y miradas de estas directoras nos habilita a reflexionar sobre formas posibles de desarrollar una pedagogía feminista, nos permiten generar material de estudio situado en nuestra región y con perspectiva feminista propicio para desarrollar contenidos de materias de la carrera en Artes Audiovisuales tales como Guión, Sonido, Iluminación y cámara, Realización, entre otras.

Referencias

Casabé, L. (Directora). (2019). *Los que vuelven* [Película]. Ajimolido Films, La que quedaba, Mostra Cine, Monte Cine. Argentina.

Garza Cervera, M. (Directora). (2022). *Huesera* [Película]. Disruptiva Films. México.

EDUCACIÓN EN ARTES: LA TRANSDISCIPLINARIEDAD COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN ESTE MUNDO HÍBRIDO ENTRE LO PRESENCIAL Y LO VIRTUAL

Alicia Filpe y Betiana Burgardt

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: transdisciplinariedad, híbrido, ubicuidad, virtual, presencial

Resumen

La fragmentación de las subjetividades vuelve indispensable el rol docente para poder vincular, articular y desandar estas dimensiones híbridas desde lo discursivo. Generar reflexiones críticas

desde la ubicuidad, habilita la capacidad de aprendizaje continuo entre docentes y estudiantes, en una multiplicidad de construcciones multimodales y transmediales.

Resulta imposible pensar estas instancias desde una única disciplina solamente. La transdisciplinariedad trasciende el mero cruce entre ramas del conocimiento (interdisciplinariedad) o la vinculación colaborativa (multidisciplinariedad) promoviendo la generación de nuevos conocimientos y hasta cambios de paradigmas. Incluso nos permite pensar en lo colectivo intergeneracionalmente, es decir, dejar el verticalismo de las exposiciones de una única voz autorizada y crear nuevos espacios que permitan construir reflexiones conjuntas, con pensamientos colaborativos entre personas con diferentes recorridos sociales y situaciones etéreas.

Las falsas dicotomías anulan la posibilidad de aprender, enseñar y construir en artes, desde la transversalidad. Una pluralidad de voces que reflexionan dialógicamente y construyen con otros, habilita un aprendizaje constante, contrarrestando los ruidos, gritos, burbujas e individualismos que muchas veces ha provocado (y provoca) lo virtual y que se transponen a lo presencial.

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN ARTES DESDE EL SUR DE CHILE: UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE EJERCICIOS DE DERECHOS CON BASE TERRITORIAL

Sergio Trabucco Zerán (Universidad de Los Lagos, Departamento de Humanidades y Arte y Departamento de Arquitectura) y Claudio Ulloa Galindo (Universidad de Los Lagos)

Chile

Palabras clave: formación; comunidades; territorios; democracia; educación pública

Resumen

A través de la realización de programas de especialización en formato diplomados, en las que se busca el fortalecimiento de redes territoriales colaborativas, la Universidad de Los Lagos, institución de educación superior pública, estatal y regional emplazada en el sur de Chile, ha hecho valer el derecho al acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, en un país cuyo Estado subsidiario no lo garantiza. Esto, gracias a una alianza con los ministerios de Educación y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que ha permitido becar a un centenar de gestores/as culturales, artistas docentes y representantes de organizaciones culturales comunitarias de distintas regiones del norte, sur y sur austral del país. Estos programas gratuitos, en las líneas de gestión cultural y educación artística con focos en género y diversidades, y memoria, democracia y DDHH, han generado un ecosistema colaborativo con otras universidades públicas, tanto de Chile como de Uruguay y Argentina, fortaleciendo redes de cooperación regional, nacional e internacional, pero también, ampliando la mirada respecto a temáticas comunes, como los es el fortalecimiento a la democracia y la importancia de la memoria, en un año en el que en Chile y Uruguay conmemoran 50 años de las dictaduras en ambos países y los 40 años del retorno a la democracia en Argentina.

INTERCAMBIOS

Jorgelina Quiroga y Nancy Ugalde
(UNLP, FDA, Laboratorio de Investigación en Comunicación Visual)
Argentina y México

Palabras clave: relato, visual, identidad, Latinoamérica; infancias

Resumen

Este proyecto surge como iniciativa de las docentes Nancy Ugalde, en el taller de Artes Indígenas y Populares en la Escuela Herminio Almendros de la CDMX y de Jorgelina Quiroga, en fotografía y artes audiovisuales en la Escuela de Estética No 2 de La Plata, Argentina. Parte de la preocupación respecto a la exposición multipantallas de nuestros estudiantes. ¿Cómo propiciar intercambios no virtuales entre ellos, vivenciando una práctica en desuso como la de escribir y enviar una carta? ¿De qué se trata este dispositivo

comunicacional específico? Los referentes empleados, abarcan la poesía visual, los activismos zapatistas en bordados, cartas, libros y diarios, reunidos en su cualidad de pieza visual. En la experiencia áulica se realizó el borrador o boceto, se trabajó la reescritura, de cada una para contar algo en una carta, atentos a los modos de la escritura y a los modismos del lenguaje. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en nuestra escuela? Imaginando ¿Quién será el receptor? ¿Qué harán en su escuela de similar o diferente? Los resultados se exponen junto a las dificultades encontradas, para enriquecer y mejorar la experiencia a futuro.

PENSAR LA FORMA. REFLEXIONES ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA FORMA FÍLMICA EN MULTIMEDIA

María Elena Reyes y Paula Sigismondo
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: forma, forma fílmica, enseñanza, audiovisual, multimedia

Resumen

Esta presentación tiene el objetivo de reflexionar sobre la enseñanza de la *forma fílmica* como contenido transversal de una materia de la carrera de Diseño Multimedial. La investigación y el análisis desarrollados aquí forman parte del trabajo final integrador de la carrera de Especialización en Lenguajes Artísticos de la Facultad de Artes.

A lo largo de los años, se pudo reconocer una problemática común que requirió la implementación de distintas estrategias las cuales permitieron llegar a la propuesta pedagógica que se plasma en la tesina. Esta investigación da cuenta de ese recorrido y de cómo se puso en práctica.

Utilizando como marco la película «Las cinco obstrucciones» (Von Trier, L y Leth, J., 2003) se establecieron diversos mecanismos que aportaron al proceso de escritura del guión literario, así como al desarrollo de la realización audiovisual.

El trabajo se propone sistematizar las experiencias con los estudiantes, sintetizar el concepto de *forma fílmica* y armar un corpus que posibilite seguir pensando nuevas herramientas de trabajo para la enseñanza de este contenido.

Referencias

Von Trier, L y Leth, J. (Directores). (2003). Las cinco obstrucciones (De Fem Benspænd) [Película]. Laterna Film.

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS: MARCO PARA LA COMPRENSIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA OBRA DE ARTE

Susana Martelli
(UBA, FFyL, IICE)
Argentina

Palabras clave: comprensión, arte, lenguajes, contextos, comparativos

Resumen

La combinación de los diversos lenguajes artísticos también proporciona un marco para la comprensión del arte a través de la función de los contextos comparativos y las indicaciones verbales sobre la mirada de la obra de arte. El propósito de este trabajo fue estudiar las variables contextuales que influyen en el enfoque de diversas manifestaciones de lo estético a través de cotejar contextos en cruce con otras disciplinas artísticas. Los contextos comparativos fueron tres: formal o plástico, temático y multidisciplinario. Se incluyeron además condiciones (verbales -no verbales) que se emplearon para indagar si los estudiantes dependían o no de explicitaciones verbales para hallar relaciones en las obras de arte. Desde el punto de vista interdisciplinario se ha diagramado un dispositivo cuyo objetivo fue estudiar en qué medida

las variables contextuales influyen en la comprensión de lo artístico y si las pistas o indicaciones verbales orientan a los estudiantes en la elaboración de posibles significaciones.

ARPILLERA CHILENA COMO MEDIO PARA APRENDER A ENSEÑAR ARTES DESDE EL SER, HACER Y CONOCER

Daniela Cobos B.

(Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Dpto. de Estudios Pedagógicos)
Chile

Palabras clave: formación docente, arpilleras, autobiografía, Golpe Militar.

Resumen

Dentro de las expresiones visuales que emergieron durante la dictadura de Pinochet en Chile se encuentran las «Arpilleras», obras realizadas con trozos de tela e hilos que relatan hechos de violencia vividos por mujeres familiares de detenidos desaparecidos.

Este año se cumplen 50 años del Golpe Militar y como forma de homenajear a estas mujeres y habitar la memoria histórica desde la pedagogía y el arte, es que se incluyó dentro del plan de estudios de estudiantes de Pedagogía en Educación Básica la experiencia de crear una arpillera. El producto final fueron 8 arpilleras autobiográficas donde los/as estudiantes y la docente expresaron visualmente su propia vida. Este proyecto se llevó a cabo durante el primer semestre de 2023.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN LA RURALIDAD DEL SUR DE CHILE: UN PROGRAMA QUE VINCULA A LA UNIVERSIDAD CON EL TERRITORIO, LAS ESCUELAS RURALES Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Hernán Contreras

(Universidad de Los Lagos, Dirección General de Vinculación con el Medio, Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio, Escuelas SUR)
Chile

Palabras clave: creación, territorio, mediación, internacionalización, formación

Resumen

Desde la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de Los Lagos se ha tomado el compromiso de potenciar el rol y la vinculación de la universidad en el territorio a través del arte y la cultura. En ese sentido, mediante una construcción participativa entre distintas unidades de la institución, entre ellas las jefaturas de carreras artísticas y el Departamento de Humanidades y Artes, se dio vida a un proyecto innovador en la institución, con financiamiento del Ministerio de Educación de Chile: Las Escuelas SUR de residencias y creación artística. Este programa viene a entregar herramientas que complementan la formación estudiantil, al trabajar interdisciplinariamente con materialidades y temáticas del territorio, enseñando y trabajando los aprendizajes con escuelas rurales junto a la participación de artistas regionales, en un espacio de aprendizaje horizontal y colectivo. Además, este programa conlleva la movilidad internacional de estudiantes en la modalidad de pasantías cortas. En relación con lo anterior, el desafío ha sido transformar institucionalmente determinadas maneras de relacionamiento, considerando trabajos transversales entre unidades, flexibilidad en procesos y el compromiso de las carreras y departamentos afines para avanzar en la democratización del espacio universitario desde una lógica basada en el ejercicio de promoción y garantía de derechos.

REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y ESTÉTICAS DECOLONIALES: APRENDIZAJES Y DESAPRENDIZAJES DESDE LA EXPERIMENTACIÓN CREATIVA

Marcela Huitraiqueo

(UCT, Facultad de Ciencias Sociales)
Chile

Palabras clave: revitalización lingüística, estéticas decoloniales, consciencia lingüística crítica, consciencia creativa crítica, diálogo de saberes

Resumen

La revitalización lingüística ha sido históricamente definida como aquel proceso que detiene o revierte la disminución del número de hablantes de una lengua en peligro o emergencia, sin embargo, más allá de presentarse con el objetivo de crear nuevos hablantes, es importante relevar los beneficios que puede aportar a la sociedad y a la vida de las personas relacionándose con su entorno social y generando transformaciones que potencian las identidades y memorias de las comunidades indígenas, ya que al aprender y poner en práctica una lengua, también se revitaliza una visión del mundo propia. En esta diversidad, la revitalización lingüística se ha ido nutriendo de prácticas artísticas ligadas principalmente a las artes visuales y la música, las cuales, por un lado, facilitan el aprendizaje de una lengua y, por el otro, contribuyen a gestar nuevas visualidades del mundo indígena. En ambas perspectivas se distinguirán procesos conscientes lingüísticos y creativos críticos, que evidencian las disyuntivas epistémicas y proponen un diálogo de saberes.

TEXTURAS AUDIOVISUALES COLECTIVAS: EL MINUTO LUMIÈRE AL VIAJE EN FILM-CARTA

Gabriela do Amaral Peruffo (PPGEDU, PUCRS) Brasil; Emiliano Cabana Bezpálov (UNLP, FDA, LICOV) Argentina; Valeria Simich (EPCTV, UNR) Argentina; Matias Atuel Rodríguez (EPCTV, UNR) Argentina; y Vanina Cometto (UNC, Facultad de Artes) Argentina

Palabras clave: escuela, Minuto Lumière, Film-carta, textura audiovisual, correspondencia

Resumen

El presente trabajo propone realizar un relato de experiencia sobre el proyecto educativo *Texturas Audiovisuales Colectivas*, el cual surge por la articulación gestada entre docentes investigadores de educación audiovisual de Argentina y Brasil.

El proyecto plantea establecer diálogos y compartir experiencias audiovisuales entre estudiantes de distintas instituciones educativas nacionales e internacionales del nivel secundario desde una *correspondencia audiovisual*. Para ello se trabaja desde dos dispositivos áulicos: por un lado, la producción de *Minutos Lumière* (Mastandrea y Guerra, 2019) por parte de las y los estudiantes, y por otro, la correspondencia audiovisual de cada producción en el dispositivo *Film-Carta*, siendo ambos desarrollados por Alain Bergalá (2007) y retomados en los «Cuadernos del inventar» (Miglorin et al., 2016).

Desde esta propuesta educativa, se entiende que es un atributo del cine ser parte de la construcción de lo común, de producir en los espectadores sensaciones y narrativas sobre el mundo que pueden inquietar, provocar y cuestionar aquello que se ve y se crea. La escuela, como lugar de encuentro, es referencia de esta pluralidad semántica compartida, y es desde esta exploración que surge la búsqueda por la creación de texturas, con el objetivo de mirar al otro y componer así imágenes, movimientos y representaciones a partir del repertorio de la mirada de las y los estudiantes.

Referencias

- Bergalá, A. (2007). La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes, S.A.
- Mastandrea, P., y Guerra, N. (2019). El Minuto Lumière como modo de crear en el aula universitaria. In *XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia*. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Miglorin, C., Pipano, I., García, L., Guerreiro, A., Nanchery, C., y Benevides, F. (2016). Cuadernos del inventar: cine, educación y derechos humanos. *Niterói: Universidad Federal Fluminense y Secretaría Especial de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia*.

APELAR AL CAPITAL CULTURAL PREVIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NIVELES DE SENTIDO, EN EL AULA DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL II

María Marena Villalobo Díaz

(Universidad Gastón Dachary, Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación / UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: enseñanza, metáfora, audiovisual, construcción de conocimiento

Resumen

Esta ponencia describe el procedimiento por el cual se invita a estudiantes de la materia Realización Audiovisual II (UGD) a disponer distintos niveles de sentido en sus trabajos; incentivando la profundización en su propio capital cultural (Morduchowicz, 2004). La estrategia parte de analizar la serie de procesos cognitivos que intervienen en la elaboración de una metáfora. Haciendo especial hincapié en la función del conocimiento sensible, como instancia previa a empatar con un objeto de cualidades afines, y en definitiva como base para la toma de decisiones narrativas y estéticas. Así mismo, se revisa la modalidad de presentación del tema, basado en definiciones y ejemplos, como también el momento oportuno para ello. La totalidad del proceso se enmarca en la didáctica no parametral propuesta por Estela Quintar (2008), a fin de fomentar la construcción de conocimiento autónoma, en concomitancia a las circunstancias y motivaciones personales.

Referencias

Morduchowicz, R. (2004). El capital cultural de los jóvenes. Fondo de cultura económica.

Quintar, E. (2008) Didáctica no parametral: Sendero hacia la descolonización. Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina.

ARTISTAS - DOCENTES. EXPECTATIVAS Y EXPERIENCIAS EN EL CAMINO HACIA UNA PEDAGOGÍA TEATRAL ESCOLAR

Pilar Manitta (UNLP, FDA), Mariana del Mármol (UNLP / CONICET, FaHCE, IdIHCS)

y Paula Sigismondo (UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: teatro, clase, docente, formación, experiencia

Resumen

El siguiente trabajo plantea una aproximación a algunas problemáticas que surgen en la configuración de estrategias y metodologías de enseñanza de lo teatral orientadas al ámbito escolar. Partimos de reconocer, en nuestra ciudad, una identidad del docente de Teatro ligada a la actuación, que se construye tanto durante la formación disciplinar como en el campo teatral independiente. Estos recorridos formativos, generan valoraciones y expectativas acerca de cómo debe ser la experiencia teatral, que lxs docentes portan consigo cuando se desempeñan en las escuelas y lxs llevan a valorar lo que ocurre en sus clases como una experiencia teatral insuficiente o fallida, por no coincidir con aquel imaginario.

A partir de los registros de diferentes intercambios que hemos tenido con docentes en el marco del trabajo de campo que nos encontramos realizando, analizaremos cómo se ponen en juego estas expectativas e imaginarios configurados durante su formación, cuáles son las estrategias que se despliegan para acercar a sus estudiantes a la experiencia teatral y a la construcción de saberes en el marco de lo escolar y que hallazgos y desafíos emergen de sus prácticas situadas.

LA ENSEÑANZA DEL ARTE COMO UN LENGUAJE DE POSIBILIDAD. DOS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN CONTEXTO DE ENCIERRO ATRAVESADAS POR EL ARTE

Juan Manuel Zaldua, Ma. Eugenia Zaparart y Francisco Gaitan
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Educación artística, contexto de encierro, posibilidad, pedagogía, derecho

Resumen

La siguiente ponencia surge de la reflexión sobre dos experiencias educativas atravesadas por la enseñanza artística en contexto de encierro. Por un lado, una experiencia que toma como resultado el libro editorial COVACHA (Rivero, 2020) que narra a través de imágenes, historias de resiliencia y procesos de formación de mujeres en el complejo penitenciario de Los Hornos y por el otro, un taller de educación popular enmarcado en una cursada de estudios superiores de la UNLP, en el Centro Universitario «Santo Tomás de Aquino», de la Unidad Penitenciaria N°9. La apuesta de estos procesos educativos y artísticos fue colocar en su centro una política de los vínculos y promover un espacio transformador desde el lenguaje de posibilidad. Esto permite que quienes se encuentran en situación de encierro puedan incorporar herramientas para contar sus vivencias y experiencias, rompiendo con la lógica habitual donde son contados por otros. Estas prácticas conviven y dialogan con la Universidad Pública donde ocupa un lugar central el compromiso en construir otras formas de estar siendo en el mundo, permitiendo que todas las voces tengan un lugar y contando nuestras historias como pueblo.

Referencias

Rivero, J. (2020) Covacha. Buenos Aires. Ministerio de Justicia.

SIMPOSIO 20

DIMENSIONES POLÍTICAS DE LA PRÁCTICA MUSICAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA

Coordinadora: Dra. María Paula Cannova (UNLP, FDA, IPEAL)

Históricamente la escisión entre el universo estético y el accionar político fue un bastión del liberalismo, cuyo origen se encuentra en la autonomía del arte, idea también centroeuropea, blanca, burguesa y patriarcal. Entendiendo que dicha separación ficcionaliza una realidad totalizante ocultando la acción conservadora del campo musical, asumimos que la dimensión política de las músicas -como pensamiento organizado que se expresa en la capacidad de agencia- es ejercida en la acción musical y en su reflexión. Este simposio propone el estudio multidimensional de la praxis musical con voluntad emancipatoria, anteponiendo la larga duración histórica a la visión acontecimental, la correspondencia sonora al desacople entre tocar y pensar, la escucha situada y la explicación de procesos musicales complejos. Serán priorizados los aportes interdisciplinarios que consideran a cada ocasión musical habitada por un hecho político y, por consiguiente, divergentes con el pensamiento hegemónico del liberalismo esteticista.

ENTRE RUIDOS Y ESCRITURA. AFIRMATIVIDAD E INSURRECCIÓN DEL MUSICAR Y LA HISTORIA DE LA MÚSICA

Martín Eckmeyer
(UNLP, FDA, IPEAL - UADER, FHAYCS- Escuela de Música, Danza y Teatro)
Argentina

Palabras clave: Historia de la música, musicar, música y política, historiofonía, historiografía musical

Resumen

Si bien, actualmente se reconocen vínculos entre música y política todavía buena parte de la academia musicológica concibe al musicar como algo disociable de lo político, en el sentido de que son esferas que pueden estudiarse por separado. Aún pueden verse apartados de «música y política» en los libros de texto, estigmatizando a quienes desde su práctica musical exponen su militancia. Cuando esta discusión se orientó desde una escucha esteticista -condimentada por prejuicios ideológicos- llegó a un estancamiento y perdió interés. Esta situación contribuyó a que los textos sobre aspectos políticos en la música hablan de todo menos de música (Tagg, 2014).

Proponemos reabrir el debate, aproximándonos al tema desde una perspectiva histórica, en donde lo estético es ideología (Eagleton, 2006) y para lo cual necesitamos suspender el hechizo de la afirmatividad (Marcuse, 1967) de la musicología y su escucha desinteresada. Definiendo como método una historiofonía del musicar (Small, 1999) - en lugar de una historiografía de la música-, y atendiendo a los procesos musicales de ruido (Attali, 2011) e insurrección (Quintero Rivera, 2020), pasaremos revista a casos paradigmáticos de nuestra historia musical. Encontraremos así que sus motivaciones y condiciones de producción fueron siempre alimentadas por acciones e intereses políticos de los más evidentes.

Referencias

- Attali, J. (2011). Ruidos: Ensayo sobre la economía política de la música. Siglo XXI.
- Eagleton, T. (2006). La estética como ideología. Trotta.
- Marcuse, H. (1967). Cultura y sociedad. Sur.
- Quintero Rivera, A. (2020). La danza de la insurrección. CLACSO.
- Small, C. (1999). El musicar: un ritual en el espacio social. En Revista Transcultural de Música, 4. SIBE.
- Tagg, Ph. (2014). Not the Sort of Thing You Could Photocopy. A Short Idea History of Notation with Suggestions for Reform in Music Education and Research. En Marshall, L & Lang, D. Popular Music Matters. Essays in honour of Simon Frith. Routledge.

LA CANCIÓN POPULAR URUGUAYA EN LA POS DICTADURA

Juan Antonio Pellicer Díaz
(UDELAR,FIC, Departamento de Medios y Lenguajes)
Uruguay

Palabras clave: transiciones, posdictadura, canto popular, rock

Resumen

Esta ponencia se centrará en destacar algunos aspectos fundamentales que incidieron en la construcción de la canción popular uruguaya, durante los gobiernos posteriores a la última dictadura (1973-1985). El período seleccionado (1985-2000) se caracteriza por transiciones (Margulis, 2020) en diferentes dimensiones: a) la política, b) la musical y c) la tecnológica. El análisis político de la transición se centró mayormente en los partidos políticos, dejando de lado el protagonismo de la sociedad civil organizada (Caetano & Rilla, 1987; Marchesi & Markarian, 2012; Demasi, 2022). Surgen colectivos de jóvenes que buscan ejercer la libertad recuperada por la democracia, la cual se ve limitada por las razzias, detenciones y el asesinato del joven Guillermo Machado luego de una detención policial en el año 1989. Las canciones de la nueva generación surgida en 1985, expresan muchas diferencias con la generación precedente surgida en un contexto de represión, censura y prohibiciones. Desde lo tecnológico, se observa una transición en etapas de lo analógico a lo digital cambiando las formas de producir y consumir canciones. Desde una perspectiva de los estudios culturales se busca incorporar conocimientos de distintas disciplinas y trascender las fronteras académicas, estableciendo un proceso dialéctico con el universo a investigar y sus fuentes (Grossberg, 2010; Hall, 2014).

Referencias

- Caetano, G. y Rilla, J. (1987). Breve historia de la dictadura. Banda Oriental.
- Demasi, C. (2022). Uruguay en transición (1981 - 1985). El sinuoso camino hacia la democracia. Banda Oriental.
- Grossberg, L. (2010). Estudios Culturales. Teoría, política y práctica. Letra Capital.
- Hall, S. (Comp.) (2014). Rituales de Resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra. Traficantes de sueños.
- Marchesi, A., y Markarian, V. (2012). Cinco décadas de estudios sobre la crisis, la democracia y el autoritarismo en Uruguay. Contemporánea, 3(3), 213-242.
- Margulis, P. (2020). Transiciones de lo real. Librería.

NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LA CIRCULACIÓN MUSICAL ENTRE AMÉRICA LATINA Y ASIA

Pablo Palomino

(Universidad Emory, Oxford College, Profesor Asociado de Estudios de América Latina y el Caribe)
Estados Unidos

Palabras clave: América Latina, Asia, música, historia

Resumen

Los estudios musicales en América latina fueron moldeados por la combinación de tres grandes narrativas: las historiografías nacionalistas, el canon europeo u occidental (en diversas combinaciones de corrientes alemanas, francesas, italianas e ibéricas) y las tradiciones de raíz africana, indígena y mestiza. Esta perspectiva que podemos llamar *atlántica* de los estudios musicales, enfocada en las relaciones entre Europa, África y América, subyace incluso a los más recientes usos del concepto de *globalización*, aplicado tanto a la temprana modernidad colonial como a la actual circulación de estilos *urbanos* y sus tecnologías. Estas narrativas tienden a dejar de lado las relaciones musicales entre América Latina y Asia, que aparecen solo fragmentaria y fugazmente, como en los márgenes de aquellos relatos. Esta ponencia presenta los ejes fundamentales de un trabajo colectivo en curso, desarrollado junto a colegas de varios países, dedicado a rastrear esas relaciones tanto en las prácticas musicales mismas como en las miradas historiográficas sobre ellas desde los orígenes mismos de la reflexión latinoamericanista en el siglo XIX hasta el presente, con el foco puesto en la idea de *Asia* u *Oriente* en relación a la música *latinoamericana*.

EL CANTO POPULAR URUGUAYO EN DICTADURA. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y EJES DE TENSIÓN

Leonardo Croatto

(UDELAR, FIC, Departamento de Medios y Lenguajes. Facultad de Artes, Instituto de Música)
Uruguay

Palabras clave: resistencia cultural, música, identidad

Resumen

En el año 1987 concluí mi tesis de grado en la Universidad de Bologna, Italia, sobre el «Canto Popular» en el Uruguay de la dictadura. Mi investigación apuntó a observar el fenómeno en su dimensión política y musical. La interrelación entre ambas dimensiones, en aquel momento histórico, pone en evidencia algunos elementos que ameritan ser observados tras sucesivas transiciones, tanto políticas como musicales, ocurridas en las décadas posteriores. La perspectiva del fenómeno «CantoPopu», observado desde los exilios en los '80, puede ser revisitada hoy, medio siglo después del golpe de estado. Las historias oficiales y alternativas en torno al objeto han sido diversamente narradas por quienes fueron ocupando y desocupando los espacios de comunicación musical y política. Destacaré cuatro «ejes de tensión» que propongo como posible reflexión en torno a la relación música/ser humano, a nivel individual y colectivo.

Las funciones musicales desempeñadas por el objeto «canción política» versus las funciones políticas desempeñadas por el objeto musical. La dependencia del contexto en el devenir de los códigos de la canción. Reformulaciones y transformaciones de las músicas y los públicos. Implicancias de la presencia o ausencia del Estado en el campo musical en los gobiernos dictatoriales, conservadores o progresistas. De la canción política polisémica a la canción apolínea for export del Uruguay.

Referencias

Aharonián, C. (1999). Desafíos para un análisis de las vanguardias en la música popular uruguaya. *Música Popular En América Latina: Actas del II Congreso Latinoamericano IASPM*, 418–431.

Aharonián, C. (2000). *Conversaciones sobre música, cultura e identidad* (2. ed., corr. y aum). Ed. Tacuabé.

Fabregat, A., & Dabezies, A. M. (1983). *Canto popular uruguayo* (1a ed). Librería y Editorial El Juglar.

Martins, C. (1986). *Música popular uruguaya 1973-1982: Un fenómeno de comunicación alternativa*. ClaeH y Banda Oriental.

RESONANCIAS EN EL FRENTE. MÚSICA, FONOGRAFÍA E INTERAMERICANISMO EN LA GUERRA DEL CHACO BOREAL

María Paula Cannova

(UNLP, FDA, IPEAL)

Argentina

Palabras clave: Música, guerra del Chaco, interamericanismo, fonografía, historiofotografía

Resumen

La investigación estudia las sonoridades que caracterizaron al enfrentamiento bélico entre Paraguay y Bolivia entre 1932 a 1935, abarca la intersección entre la expansión del sistema transnacional broadcasting y el desarrollo armamentístico- tecnológico propio de la década de 1930, contrastante con el Chaco boreal y las organizaciones culturales que lo habitaban: naciones indígenas, colonos y trabajadores forestales. En la década de 1920 La grabación eléctrica y la radiofonía concentraron en la guaranía el género prototípico de Paraguay. Las unidades de análisis son las prácticas musicales (agrupamientos instrumentales y géneros) y las sonoridades del conflicto bélico (acciones humanas en combate, transporte, acampe, repliegue y/o festejos). La dominación cultural y militar involucró una sonoridad específica manifiesta en el uso de la aeronáutica, las radiocomunicaciones, los armamentos automatizados así como en la asimilación de naciones indígenas. Se utilizan herramientas analíticas teóricas del corpus de la auralidad (Ana María Ochoa Gautier), de la arqueología sonora (Francisco Rivas), de los estudios sonoros (Jonathan Sterne) y de la historiophoty (Hayden White) junto al uso de fuentes audiovisuales y fotográficas. La metodología supone un análisis multivariado con datos de registros fonográficos, índices descriptivos organológicos y de referencia directa.

Referencias

Ochoa Gautier, Ana María, (2014). *Aurality: listening and knowledge in nineteenth-century Colombia*. Duke University Press.

Rivas, Francisco J. (2018). «Arqueología y dispositivo sonoro: tecnología aural». En Pau Alsina, Ana Rodríguez y Vanina Y. Hofman (coords.). «Arqueología de los medios».

Artnodes. N.º 21: 136-145. UOC [Fecha de consulta: 28/09/23]. <http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i21.3179>

Sterne, Jonathan, ed. 2012a. *Sonic Imaginations. The Sound Studies Reader*, 1–17. Durham, NC: Duke University Press.

White, Hayden. (1988). *Historiography and Historiophoty. The American Historical Review*, Vol. 93, No. 5, pp. 1193- 1199 Published by: Oxford University Press on behalf of the American Historical Association.

CONSTITUCIÓN DEL CAMPO DE LA CANCIÓN INFANTIL DE AUTOR EN URUGUAY: EL CASO «CANCIONES PARA NO DORMIR LA SIESTA» (1975—1990)

Juan Asuaga
(UNLP, FDA)
Uruguay

Palabras clave: campo, música popular, canción infantil de autor, Canciones para no dormir la siesta, topología del discurso

Resumen

Sobre el desempeño del colectivo artístico «Canciones para no dormir la siesta»(1975–1990), el devenir histórico ha elaborado y conservado un discurso del tipo canónico dentro de la tradición de la canción infantil de autor en Uruguay. Ligado a lo anterior, este trabajo considera la producción musical de este caso paradigmático como capital cultural en torno al cual se ha constituido un nuevo juego de relaciones que inauguró, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, el campo de la producción local de canciones populares infantiles. Es así que, como aporte al estudio del campo en cuestión, plantearemos algunas ideas orientadoras de nuestra investigación en la cual nos hemos propuesto, en primer lugar, modelar el proceso de constitución y conquista de autonomía de dicha estructura de relaciones objetiva como así también, en segundo lugar, dilucidar aspectos a través de los cuales se vuelvan inteligibles aquellas tradiciones que «Canciones para no dormir la siesta» (Canciones) pudo inaugurar al interior de este espacio de juego –desde una posición dominante del campo– y que pudieron configurar normas o exigencias que se volvieron determinantes para posteriores ingresos al campo.

Referencias

Bourdieu, P. (2010). El sentido social del gusto. Siglo Veintiuno.
Bourdieu, P. (2015). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Anagrama.

SIMPOSIO 21

INSTRUMENTO MUSICAL AMPLIADO. CRUCES ENTRE ACÚSTICA, TECNOLOGÍA Y MÚSICA

Coordinadorxs: Prof. María Andrea Farina (UNLP, FDA) y Prof. Gustavo Jorge Basso (UNLP, FDA, IPEAL)

En este simposio se presentarán temas de acústica relacionados con las fuentes sonoras –canto coral, instrumentos musicales y altavoces–, los tipos de procesamiento de señales, la práctica musical y el espacio como extensión acústica de las fuentes en salas para espectáculos, cine y multimedia. El concepto de «instrumento musical ampliado» enunciado por Lothar Cremer nos permitirá vincular las partes musical, arquitectónica y acústica presentes en todo desarrollo musical actual.

EL CANTO CORAL ATRAVESADO POR LA TECNOLOGÍA. EL ESCENARIO DE LA PANDEMIA

Juan Martín Albariño y Daniel Duarte Loza
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Coro, pandemia, arte, tecnología, sincronización

Resumen

El escenario de la pandemia originado a partir de la diseminación del coronavirus (COVID-19) condicionó nuestro desempeño diario habitual; nos obligó a modificar nuestros hábitos de vida y, sobre todo, afectó nuestros modos de vinculación social. Ocurrió así, porque la primera estrategia para disminuir los contagios consistió en que nos mantuviéramos aislados, reduciendo de esta manera, las posibilidades de contacto interpersonal. La gran mayoría de las actividades humanas se vieron afectadas, repentinamente, por esta limitación. La búsqueda de soluciones fue en dirección a la intensificación del uso de la tecnología. Sin embargo, varias actividades se vieron seriamente comprometidas y la solución propuesta mediante el uso de plataformas digitales para facilitar encuentros sincrónicos de manera virtual no resultó tan sencilla de aplicar. La actividad coral fue, ciertamente, una de ellas. ¿Se pueden sincronizar las voces que componen un coro a través de una videollamada? La realidad nos demostró que las diferencias de velocidad de conexión, de dispositivos e inclusive de micrófono y auriculares son tantas que la sincronización en vivo se convirtió en una imposibilidad. Sin embargo, un coro puesto a sonar en conjunto, en diferido, gracias a la tecnología y al uso humano de la misma, sí ha sido posible. Las realizaciones pioneras (2010) de Eric Whitacre lo habían demostrado. En este trabajo daremos cuenta de varias experiencias realizadas con coros argentinos durante la pandemia que reafirman al canto coral atravesado por la tecnología como una posibilidad artística concreta y real.

Referencias

- Adell, J. (2004). Música y Tecnología: Sobre las transformaciones discursivas en la música popular contemporánea. Universidad de La Rioja. España. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oiart?codigo=940121>
- Frith, S. (1986). El arte frente a la tecnología: el extraño caso de la música popular. Media, Culture and Society, vol. 8, núm. 3, pp.263-279, SAGE, Londres, Beverly Has y Nueva Delhi.
- Hendler, M. (2020). How Eric Whitacre Built A Surprisingly Real Online Community In The World's Largest Virtual Choir. Recuperado de: <https://www.forbes.com/sites/micahhendler/2020/07/19/how-eric-whitacre-built-a-surprisingly-real-online-community-in-the-worlds-largest-virtual-choir/?sh=4f9f28cf130e>
- Luiso, A. (2022). Seguir cantando (a la distancia): Reflexiones y herramientas sobre el coro virtual en pandemia y post-pandemia. Trabajo Final del Seminario Problemáticas Educativo-Musicales, inédito, CSMMF.
- Ordás, M. A. (2013). La actividad coral como práctica de significado intersubjetiva. Un estudio acerca de las fuentes de información temporal de los coreutas y del director. Boletín de SACCoM, 5, (2), pp. 9-18.

EXPLORACIÓN DE UN HIPERINSTRUMENTO. SIMULACIÓN ELECTROACÚSTICA DE LA UBICACIÓN DE UNA FUENTE EN EL ESPACIO. MODULACIÓN DE SUS PARÁMETROS COMO PROCESOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ESCENA ACÚSTICA EN UNA PERFORMANCE

Luis Federico Jaureguiberry.
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: Hiperinstrumento, tiempo real, intérprete, orquestación, espacialización

Resumen

A partir de la utilización de un patch de software PureData se modeló un cadena de procesos de sonido dirigido a la transformación espectral y modulación de la densidad temporal del mismo para ser utilizados con una fuente acústica como generador de la señal a ser procesada: se creó un hiperinstrumento. Los parámetros de cada módulo de proceso (pitch-shifter; resíntesis; chorus; convolución, modulación de amplitud de alta frecuencia y delay) pueden modificarse en tiempo real, dando la posibilidad al intérprete de variar su modo de ejecución en función de las nuevas características del sonido. Durante el transcurso de la exploración de las capacidades del hiperinstrumento se incorporó la posibilidad de variar la lateralización de cada proceso individual a través del panorámico de intensidad. Esto generó la posibilidad de utilizar la ubicación

espacial de la fuente no como un proceso de pre/post producción sino como un proceso en tiempo real y a demanda del instrumentista, quién puede tomar el desplazamiento virtual de las fuentes como un elemento más en la construcción del discurso musical y acceder entonces a una orquestación espacial en tiempo real. En este trabajo se presenta la conformación del patch DESPIROCATRIX y se analizan tres performances realizadas con el mismo para presentar las posibilidades operativas del mismo y las referentes a la ubicación de la fuente.

Referencias

- Basso, Gustavo (1999). Análisis Espectral. La Transformada de Fourier en la Música. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).
- Basso, Gustavo (2006). Percepción Auditiva. Colección Música y Ciencia. Universidad Nacional de Quilmes.
- Basso, Gustavo y otros (2009). Música y espacio: ciencia, tecnología y estética. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
- Blessner, Barry & Ruth salter, Linda (2007). Spaces Speak, Are You Listening. The MIT Press.
- Di Ilicia, Oscar P. y otros (2016). Síntesis espacial de sonido. Colección Música y Tecnología Artística. CMMAS.
- De laubier, Serge (1999). The meta-instrument. Computer Music Journal.
- Machover, Tod (1992). Hyperinstruments. A progress report 1987-1991. MIT Media Laboratory.
- Puckette, Miller (2005). The Theory and Technique of Electronic Music. University of California.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO SONORO CINEMATOGRAFICO: TRES APROXIMACIONES AL GIRO ESPACIAL

Andrés Duarte Loza
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: espacio, sonoro, cinematográfico, narrativa, atmósfera

Resumen

Lo que se conoce dentro de los estudios académicos sobre medios como el «giro espacial»⁵ da cuenta de la expansión teórica y empírica de conceptos como el de entorno sonoro, espacio sonoro, ambiente y atmósfera, compartidos por los campos del sonido de cine, el arte sonoro y las artes multimediales. En la presente ponencia delimitaremos tres ejes argumentativos concomitantes que revelan el advenimiento del giro espacial. El primer eje es el que atribuye este fenómeno a la confluencia entre los avances científicos y el desarrollo de las tecnologías del audio hasta nuestros días (Kerins, 2011). El segundo eje se sustenta en realizaciones del cine que desde sus estéticas sonoras otorgaron un rol narrativo fundamental al sonido ambiente y a las atmósferas. El tercer eje argumental se basa en los estudios en el campo de las ciencias sociales y las humanidades centrados en los conceptos de lugar, espacio, sitio y atmósfera desde una concepción fenomenológica y corporalizada. En el marco de lo que se conoce como la nueva fenomenología (*neue Phänomenologie*) del cuerpo sentido, Hermann Schmitz (1998) desarrolla la idea de atmósfera como una cualidad espacialmente extendida del sentimiento.

Referencias

- KERINS, M. (2011). Beyond Dolby (Stereo): Cinema in the Digital Sound Age. Indiana University Press.
- SCHMITZ, H. (1998). Der Leib, der Raum und die Gefühle [El cuerpo, el espacio y los sentimientos]. Edition Tertium.

⁵ Manifestación en el campo de los estudios culturales del cine del movimiento intelectual homónimo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes especialmente notorio a partir de fines del siglo XX. Allí, los conceptos de lugar, espacio geográfico y sitio específico cobraron gran relevancia.

EL INSTRUMENTO MUSICAL AMPLIADO

Gustavo Basso
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: acústica, música, instrumentos, espacios acústicos, instrumento musical ampliado

Resumen

Es tradición concebir y analizar de manera separada los elementos que componen una cadena de audio estándar. En los textos y los cursos de acústica se tratan individualmente el instrumentista y su técnica de ejecución, el instrumento musical propiamente dicho, el espacio en el que se lo interpreta y, por último, el oyente y todo el contexto cultural e individual asociado. Cada uno de estos elementos posee su propia complejidad y se han escrito bibliotecas sobre sus características y propiedades. Sin embargo, el resultado final de la cadena de audio, la representación sonora que surge en la mente del oyente, no solo depende de cada parte sino también de la relación e interconexión entre las partes. En un libro sobre la física del violín publicado en 1984, Lothar Cremer introduce el concepto de *Instrumento Musical Ampliado*, que integra al instrumento musical y al espacio acústico. Desde entonces, el concepto evolucionó hasta convertirse en un principio obligado a la hora de analizar o diseñar una cadena de audio. Se lo aplica a las tradicionales, como las de un recital con instrumentos no amplificados, a las cadenas que emplean fuentes electroacústicas y a los sistemas de audio virtual inmersivo. En esta presentación analizaremos alguna de estas aplicaciones y destacaremos la importancia del concepto de Instrumento Musical Ampliado en la formación de los estudiantes de música y arte sonoro.

Referencias

Ando, Yoichi (1998). *Architectural Acoustics. Blending Sound Sources, Sound Fields, and Listeners*. Springer Verlag.
Barron, Michael (1993). *Auditorium Acoustics and Architectural Design*. E & FN Spon.
Basso, Gustavo & et al. (2009). *Música y Espacio: ciencia, tecnología y estética*. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
Cremer, Lothar (1984). *The Physics of the Violin*. London: MIT Press.
Farina, M. A. (2019). *Tipologías arquitectónicas y calidad acústica de salas para música*. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

ACÚSTICA DE ESPACIOS NO TRADICIONALES DESTINADOS A LA PRÁCTICA MUSICAL

María Andrea Farina
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: salas para música, instrumentos, acústica, música, arte sonoro

Resumen

En la actualidad existen una gran cantidad de espacios donde se interpreta música. Estos lugares podrían dividirse en dos grandes grupos: las construcciones proyectadas específicamente para hacer música –los auditorios, los teatros de ópera, las salas para música de cámara– y los sitios que son utilizados por los músicos o propuestos por los compositores pero que fueron concebidos inicialmente para otro uso, los que podríamos llamar «ambientes acústicos» –un espacio público abierto o cerrado, una plaza, una iglesia, un galpón, un estadio, un bar– (Farina, 2019). La música electroacústica y el arte sonoro, por ejemplo, muchas veces no están limitados a salas de música tradicionales donde se escucha de acuerdo a un estándar de calidad sonora y acústica (Ando, 1998; Cremer 1984). Los espacios que conforman estos dos grupos se comportan de manera

diferente; sin embargo, en la práctica musical actual se usan casi de manera indistinta. El objeto de estudio de esta presentación es el comportamiento acústico de espacios que se utilizan en la Argentina para representar espectáculos musicales y multimedia o para situar instalaciones sonoras experimentales.

Referencias

Ando, Yoichi (1998). Architectural Acoustics. Blending Sound Sources, Sound Fields, and Listeners. Springer Verlag.
Cremer, Lothar (1984). The Physics of the Violin. MIT Press.
Farina, M. A. (2019). Tipologías arquitectónicas y calidad acústica de salas para música. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

SIMPOSIO 22

ARTE Y DESCOLONIALIDAD: MIRADAS CRÍTICAS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARTE, NACIÓN, MEMORIA E IMAGINARIOS SOCIALES EN LA ENSEÑANZA Y NUEVAS LECTURAS DEL ARTE ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

Coordinadoras: Prof. Mariela Alonso (UNLP, FDA, IHAAA- UNA, DAA, IIAA), Prof. Ely di Croce (UNLP, FDA, IHAAA- UNLP, FAHCE, IDIHCS) y Prof. Gerardo Sánchez Olguin (UNLP, FDA, IHAAA)

La finalidad de este simposio es profundizar el análisis de problemas propios del campo de las artes, en particular los relacionados con la revisión crítica de las disciplinas a partir del cuestionamiento y revisión de los principios de modernidad y colonialidad. Se propone trabajar la identidad nacional como una construcción histórica y, por lo tanto, discursiva, simbólica e imaginaria, basada en hechos, testimonios, pruebas materiales y documentos, pero también construida desde tradiciones, prejuicios y costumbres, con el fin de dar sentido al presente y proyectarse hacia el futuro.

En este Segundo CIEPAAL invitamos a sumar nuevos aportes que permitan enriquecer el debate.

MURALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1860-1950). FUNCIONES Y APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO NACIONAL

Daniela Anzoategui (UNLP, FDA, IHAAA) y Mariela Alonso (UNLP, FDA, IHAAA - UNA, DAA, IIAA) Argentina

Palabras clave: Murales, Buenos Aires, funciones, imaginario nacional, descolonialidad

Resumen

Este trabajo propone un análisis descolonial de una serie de murales emplazados en el espacio público, con el objetivo de realizar una primera clasificación de sus funciones dentro del campo artístico entendido como *campo de poder* (Bourdieu, 2002),

Durante el siglo XIX, los murales exploran temas alegóricos o costumbristas decorativos, lo que responde a la cultura visual de la *colonización* (Quijano, 2014), que articula la *colonialidad del ver*, patrón heterárquico de dominación (Barriandos, 2011).

En el siglo XX, el desarrollo de las vanguardias latinoamericanas (de Rueda, 2015) y la influencia de artistas como Siqueiros, impulsa importantes polémicas estético políticas que buscan

expresar una renovación ideológica del mural (Anzoátegui & Alonso, 2019), que replantea su función y permite ingresar nuevas *subalternidades* (Rufer, 2016). En este contexto, los artistas redefinen también su desarrollo teórico político (Alonso, 2010).

Por otro lado, el estatuto del *mural* como producción artística rompe con el *paradigma gráfico* de la modernidad dado que, tanto su *narratividad* como su *emplazamiento*, desafían la condición aurático figurativa de homogeneidad social moderna, por lo que su relevamiento deviene en archivo *heterogéneo*, base de la investigación histórica a partir de imágenes (Rivera Cusicanqui, 2015).

Referencias

- AA. VV. (s/f). Murales de Buenos Aires, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Ciudad de Buenos Aires, <https://buenosaires.gob.ar/areas/cultura/murales/>
- Alonso, M. (2010). Arte argentino del siglo XX. Una revisión en torno a tres problemas: figuración, invención, diversidad. En *Arte argentino del siglo XX: figuración, invención, diversidad*. UADE Art Institute.
- Anzoátegui, D. & Alonso, M. (Agosto de 2019). Proyecciones contemporáneas del muralismo mexicano [Ponencia]. IV Jornadas Estudiantiles de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JEIDAP), Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/81153>
- Barriandos, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. *Revista Nómadas*, 35 (35), pp. 13-29. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653002>
- Bourdieu, P. (2002). *Campo de poder, campo intelectual*. Montessor.
- de Rueda, M. A. (2015). Cosmopolitismo y regionalismo en el Río de la Plata. En de Rueda María de los Ángeles (comp). *Itinerarios del Arte moderno entre América Latina y Europa 1830-1945: revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad* (pp. 74-84). EDULP. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1.
- Quijano, A. (2014) Colonialidad del poder y clasificación social. En *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. 285-327). CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón.
- Rufer, M. (2016). Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado. En K. A. Bidaseca (coord.) *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente* (pp. 275-296). CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D11034.dir/genealogias.pdf>

ARTISTAS MIGRANTES EN EL RÍO DE LA PLATA (1940-1950). TENSIONES Y PERMANENCIAS EN LOS IMAGINARIOS SOBRE LA MUJER

Rocio Arriagada y Magdalena Milomes
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: experimentaciones fotográficas, Grete Stern, Jeanne Mandello, imaginarios sociales, artistas migrantes

Resumen

El presente trabajo propone una reflexión crítica y descolonial a partir del análisis de una selección de obras de Grete Stern y Jeanne Mandello, artistas migrantes que desarrollan parte de su trabajo en Argentina y Uruguay entre los años 1940 y 1950 (de Rueda, 2005).

Mujeres, migrantes y fotografías, su incorporación al campo artístico de la época implica un doble desafío que requiere una revisión.

Por un lado, su doble condición de *mujer* y sujeto migrante, de *sujeto subalterno*, las excluye de la acepción unívoca de *cultura* presente en los imaginarios nacionales latinoamericanos, que patriarcalizan las relaciones sociales (Rufer, 2016). Esto se ve reforzado por el concepto de *genio*, propio de la *colonialidad del poder* (Aníbal Quijano, 1991), que excluye a las mujeres y las sitúa

en un plano de inferioridad respecto de los varones, lo que hoy conlleva también cuestionar su incorporación pasiva al canon (Gluzman, 2021).

Por otro lado, el estatuto de la *fotografía* como producción artística, que rompe con el *paradigma gráfico* de la modernidad dado que, tanto su *narratividad* como su *multiplicidad*, desafían la condición aurática figurativa de la homogeneidad social moderna (Rivera Cusicanqui, 2015).

Es por ello que el trabajo tiene el fin de contribuir en la reflexión y el análisis de obras que ofrecen miradas particulares acerca de la construcción de *imaginarios* sobre la mujer.

Referencias

AA. VV. Centro Cultural Alliance Française (2012). *Imágenes de una fotógrafa exiliada. Jeanne Mandello* [Catálogo de exposición]. Alliance Française Montevideo.

<https://jeannemandello.com/downloads/catalogue-jeanne-mandello.pdf>

de Rueda, M. (octubre de 2005). Cuando el surrealismo llegó a los hogares. Apuntes sobre la fotografía de Grete Stern en la revista *Idilio* [Objeto de conferencia]. III Jornadas sobre Arte y Arquitectura en Argentina, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40885>

Gluzman, G. (2021). Ex-céntricas. En AA.VV. *El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950)*, pp. 8-19. Museo Nacional de Bellas Artes.

https://media.bellasartes.gob.ar/h/Publicaciones/cat_canon_web.pdf

Quijano, A. (1991). Colonialidad y Modernidad/Racionalidad. *Perú Indígena* 13(29), 63-78.

<https://ojs.politicadela memoria.cedinci.org/index.php/PM/article/download/650/772/>

Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas Ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón,

https://www.professores.uff.br/ricardobasbaum/wp-content/uploads/sites/164/2020/09/Cusicanqui_Sociolog% c3% ada-de-la-imagen-Miradas-ch% e2% 80% 99ixi-desde-la-historiaandina.pdf

Rufer, M. (2016). Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado. En K. A. Bidaseca (coord.) *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente* (pp. 275-296). CLACSO.

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D11034.dir/genealogias.pdf>

Stern, G. (2015). *Sueños* [Catálogo de Exposición]. Círculo de Bellas Artes.

https://www.circulobellasartes.com/wp-content/uploads/2016/05/Grete-Stern_Sue%C3%B1os.pdf

RECONSTRUIR LA MEMORIA EN EL ESPACIO PÚBLICO. MONUMENTOS Y ACTIVISMOS PARA UNA POLÍTICA DE LA MIRADA

Angelica Valentina Cuesta Casas

(UNLP, FDA, IHAAA)

Argentina

Palabras clave: memoria, espacio público, descolonialidad, monumentos, activismos.

Resumen

Este trabajo propone un análisis descolonial de una serie de obras de arte público argentino, algunas de las cuales son parte de acciones de *activismo artístico*, esto es, *modos de acción política* y no sólo artística, capaces de contribuir al estallido social como también de incidir en las condiciones de existencia (Longoni, 2014).

Estos monumentos, realizados durante el siglo XIX, atestiguan tanto la cultura visual de la *colonización* (Quijano, 2014), propia de los estados nacionales latinoamericanos, como la exclusión de diferentes colectivos e identidades representadas como inferiores. De este modo, la *colonialidad del ver* (Barriandos, 2011) abre la brecha de exclusión social que sigue latente y refuerza una identidad nacional homogénea, hegemónica, colonial, racista y machista.

Para las naciones latinoamericanas, hablar de *soberanía artística* (Alonso, 2022) conlleva proteger, apropiarse y dar conocer imágenes situadas de colectivos excluidos del imaginario nacional, es decir, generar una *política de las imágenes*, entendidas como artefactos poético-políticos (Rivera Cusicanqui, 2015).

De este modo, a través del activismo artístico y de una revisión descolonial del arte público, sin incurrir por esto en la incorporación pasiva de colectivos como *complementos* del arte tradicional (Gluzman, 2021), es posible ampliar la memoria colectiva.

Referencias

- Alonso, M. (2022). Aportes a un análisis crítico y descolonial de la soberanía artística en Argentina. *Plurentes Artes y Letras*, Revista del Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, (13), 048. <https://doi.org/10.24215/18536212e048>
- Barriendos, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. *Revista Nómadas*, 35 (35), pp. 13-29. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653002>
- Longoni, A. (2014). *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*. Ariel.
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. 285-327). CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón.

EL PESO DE LA TRADICIÓN. POESÍA POPULAR/TRADICIONAL EN LOS CANCIONEROS DE JUAN ALFONSO CARRIZO

Ely V. di Croce
(UNLP, FDA, IHAAA - UNLP, FAHCE, IDIHCS)
Argentina

Palabras clave: poesía popular, poesía tradicional, folklore, imaginario nacional, decolonialidad

Resumen

A principios de la década de 1940, aparecen en Argentina dos Antologías de Folklore preparadas con fines didácticos y publicadas por el Consejo Nacional de Educación para su uso en las escuelas. Paralelamente, hubo en Argentina una inmensa profusión de ediciones de compilaciones y cancioneros populares y tradicionales, entre los que destacan los trabajos de Juan Alfonso Carrizo, que se inician en 1926 y se suceden durante toda la primera mitad del siglo XX (Esposito & di Croce, 2013, 2018).

Estos textos se configuran como lugares de construcción de una memoria textual en los que pueden rastrearse las huellas de las disputas por la definición de aquello que se considera como poesía popular y tradicional, legítimamente registrable y transmisible a través del sistema educativo (Bentivegna, 2014). Nuestro propósito es analizar en clave decolonial el modo en que romances tradicionales y criollos, refranes, coplas, décimas, glosas, etc., terminan por constituir el acervo de lo nacional y popular (Carrizo, 1945), el sistema de exclusiones mediante el que tales piezas son fijadas (Rufer, 2016) y los modos en que el folklore como disciplina condiciona la manera de entender lo tradicional, lo local y lo nacional (Quijano, 2000).

Referencias

- Bentivegna, D. (2014). Tradición y conflicto: puesta en libro y elaboraciones de lo nacional en manuales y antologías folklóricas argentinas (1939-1940). *Traslaciones. Revista Latinoamericana De Lectura Y Escritura*, 1(2), 9-30. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/article/view/242>
- Esposito, F. y di Croce, E. (2013). "Un archivo del folklore nacional: La Encuesta de Magisterio de 1921", en J. Ennis, G. Goldchluk y L. Hafter (eds.), *Actas de las VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüística (La Plata, 7 al 9 de agosto de 2013)*, La Plata: Cátedra de Filología Hispánica, Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, IDIHCS-UNLP/CONICET. http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/vi-jornadas-1/actas-2013/diCroce_Esposito.pdf/view?searchterm=Esposito
- http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3849/ev.3849.pdf
- Esposito, F. y di Croce, E. (2018). "La Lírica en la Colección de Folklore" en G. Chicote, M.

Massera y V. Stedile Luna (coords.), *Lyra minima de la voz al papel. Difusión oral y escrita de los géneros poéticos populares*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ISBN 978-607-30-0454-1) <http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/607>

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales*. CLACSO.

<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

Rufer, M. (2016). Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado. En K. A. Bidaseca (coord.) *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente* (pp. 275-296). CLACSO.

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D11034.dir/genealogias.pdf>

MODERNAS EN EL RÍO DE LA PLATA. SUBJETIVIDADES FEMENINAS EN EL ESCENARIO ARTÍSTICO (1939-1950)

Dolores García Campodónico (UNLP, FDA, IHAAA), Rocío Sosa (UNLP, FDA, IHAAA) y Mariela Alonso (UNLP, FDA, IHAAA - UNA, DAA, IIAA)

Argentina

Palabras clave: Colonialidad, modernidad, Grete Stern, Gertrudis Chale, Cecilia Marcovich.

Resumen

Las obras de las artistas del escenario rioplatense Grete Stern, Gertrudis Chale y Cecilia Marcovich permiten abordar las construcciones femeninas de la mirada sobre el *otro* y sobre su propia (re) presentación, desde un enfoque crítico y descolonial, que dé cuenta de las tensiones en su condición de *subalternas* (Bidaseca, 2018).

Para la articulación de este trabajo se siguen cuatro ejes: el *archivo* de retratos y autorretratos, considerado desde los desbordes y la yuxtaposición heterogénea de sentidos (Rivera Cusicanqui, 2015); la *representación hegemónica*, orientada por la naturalización del *buen gusto* como medio de control social (Dussel, 2021); la condición de *subalternidad*, abordando críticamente la construcción tradicional del canon artístico que se articula siguiendo principios androcéntricos (Gluzman, 2021); y el *blanqueamiento* iconográfico como recurso artístico ideológico (Segato, 2013).

La propuesta es reparar en los disciplinamientos e *indisciplinamientos* de las figuraciones que operan en relación con la *matriz colonial del poder* (Quijano, 2014), con el fin de reflexionar acerca de la estructura política del campo artístico argentino.

Referencias

Segato, R. (2013). El edipo negro: colonialidad y forclusión de género y raza. En *Crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda* (pp. 178 - 210). Prometeo Libros. <http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/123>

Bidaseca, K. (2018). Etnografías feministas posheroicas. La lengua subalterna subversiva de las etnografías del Sur. *Pléyade (Santiago)*, (21), 119-140.

<https://dx.doi.org/10.4067/S0719-36962018000100119>

Dussel, E. (2021). Hacia una estética de la liberación ¿qué es la belleza? *Revista de la Universidad de México*, (3), 110-114. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/575861>

Gluzman, G. (2021). Ex-céntricas. En AA.VV *El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950)*, catálogo de la exposición (Buenos Aires, 2021) (pp. 8-19). Museo Nacional de Bellas Artes. https://media.bellasartes.gob.ar/h/Publicaciones/cat_canon_web.pdf

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. 777-832). CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas Ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón.

RAZA Y ETNICIDAD EN EL IMAGINARIO NACIONAL ARGENTINO. ESCULTURAS PÚBLICAS Y ALTERIDADES EN EL SIGLO XIX

Rocío Sosa (UNLP, FDA, IHAAA) y Mariela Alonso (UNLP, FDA, IHAAA - UNA, DAA, IIAA)
Argentina

Palabras clave: Raza, etnicidad, imaginario nacional argentino, esculturas públicas, alteridades

Resumen

Monumento público, escultura clásica y escultura objeto son los principales géneros escultóricos que dominan el campo artístico del siglo XIX y comienzos del XX (Mariela Alonso & Rocío Sosa, 2018). Este trabajo procura indagar en los sentidos construidos en las esculturas públicas y las disputas que generan en el entramado político, artístico y social, explorando su materialidad y su desarrollos estilísticos.

Estas producciones responden a los *imaginarios sociales* de diferentes momentos históricos, que ocultan mecanismos mediante los cuales se implementan formas específicas de racialización estructural (Rufer, 2016). Estos imaginarios influyen en la construcción de *repertorios iconográficos* y políticas socioculturales que moldean el sistema artístico y que cristalizan estereotipos étnicos-raciales (Barriendos, 2011).

En ese contexto, a través de diferentes tecnologías visuales de poder, la alteridad étnico-racial es excluida de la construcción de la nación, la cual responde a una acepción unívoca de *cultura*, propia de la *colonialidad del poder* (Quijano, 2000).

Con esta investigación se espera documentar un análisis crítico y descolonial de la *identidad artística* argentina (Alonso, 2022) mediante un archivo de imágenes *heterogéneo* (Rivera Cusicanqui, 2015), que permita indagar en las persistencias de la colonialidad en los discursos visuales.

Referencias

- Alonso, M. (2022). Aportes a un análisis crítico y descolonial de la soberanía artística en Argentina. *Plurales Artes y Letras, Revista del Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata*, (13), 048. <https://doi.org/10.24215/18536212e048>
- Alonso, M. y Sosa, R. (2018). La escultura en el Río de La Plata: del monumento público al objeto abstracto. Renovaciones e invenciones. En M. A. de Rueda y M. I. Pérez Balbi (Comps.) *Figuraciones de una modernidad descentrada. Derivas sobre algunos temas de las artes visuales en América Latina y Europa (1850-1950)* (pp. 141-146). EDULP <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69402>
- Barriendos, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual inter epistémico. *Revista Nómadas*, 35 (35), pp. 13-29. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653002>
- Dussel, E. (2021). Hacia una estética de la liberación ¿qué es la belleza? *Revista de la Universidad de México*, (3), 110-114. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/575861>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas Ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón.
- Rufer, M. (2016). Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado. En K. A. Bidaseca (coord.) *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente* (pp. 275-296). CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D11034.dir/genealogias.pdf>

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA PARA LA PRODUCCIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO: EXPERIENCIAS EN LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

Gerardo Sánchez Olgúin (UNLP, FDA, IHAAA) y Lucía Gentile (UNLP, FDA, IHAAA - UNLP, BBA)
Argentina

Palabras clave: Educación Artística, Educación Media, Educación Superior, descolonialidad, soberanía

Resumen

En el marco del presente Simposio compartimos algunas reflexiones en torno a la educación artística desde una perspectiva decolonial (Castro-Gomez, Grosfoguel, 2007). En función de repensar el campo epistémico y de acción de los profesionales de las artes -observando el ámbito de la educación superior-; y el correlato de sus alcances e incumbencias en el ámbito de la educación media (Aguerre, 2022), considerando aportes específicos del campo artístico en la producción de pensamiento crítico.

Entendemos como sustancial la diferencia entre ambos niveles educativos: mientras que la educación superior forma profesionalmente a los y las estudiantes como licenciados, profesores o productores artísticos; la educación media forma para la continuación de los estudios superiores, el ejercicio de la ciudadanía y el mundo del trabajo. Por lo cual, más allá de su ubicación en los planes de estudio y sus contenidos curriculares, en este nivel lo artístico dialoga particularmente con los campos disciplinares de otras asignaturas.

El contexto actual requiere de una conciencia situada que permita sustentar con claridad las acciones de formación y producción de conocimiento. La perspectiva decolonial brinda un conjunto de consideraciones que develan una red de relaciones asimétricas (Segato, 2011), que configura los valores estéticos e ideológicos y determina la validación de saberes (Quijano, 2014).

Referencias

- Aguerre, A. et al. (2022). Soberanía, educación y artes. Posibles definiciones desde la práctica del BBA. En A. Varela y P. Bilyk (Comps.), *Matriz soberana: aportes de la Universidad Pública a una agenda estratégica* (pp. 143 - 156). EDULP. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/149959>
- Castro Gómez, S., Grosfoguel, R. (Eds.). (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. <http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf>
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. CLACSO <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>
- Segato, R. (2011). Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico decolonial. https://nigs.ufsc.br/files/2012/09/genero_y_colonialidad_en_busca_de_claves_de_lectura_y_de_un_vocabulario_estrategico_descolonial__ritasegato.pdf

APROPIACIÓN CULTURAL, GORDOFOBIA, APOROFOBIA. MEME Y REMAKE EN LA ENSEÑANZA CRÍTICA DE LAS ARTES

Mariel Ferrario (UNLP, FDA, IHAAA) y Mariela Alonso (UNLP, FDA, IHAAA - UNA, DAA, IIAA) Argentina

Palabras clave: Alfabetización digital, memes, remakes, descolonialidad, ESI

Resumen

El TAD (Ferrario, 2021) es una propuesta pedagógica que media entre las TIC y los diseños curriculares vigentes y plantea una crítica a la mirada eurocéntrica, colonialista y heteronormada que domina el campo ampliado de las imágenes que circulan en las redes, con el fin de reflexionar sobre el valor de las producciones artísticas y culturales argentinas y latinoamericanas en relación con sus tensiones culturales y geopolíticas.

Como experiencia educativa, el TAD propicia la problematización del contexto actual, el uso de recursos digitales, la educación en valores y la alfabetización digital a partir de trabajos como remakes y memes (Camnitzer, 2021).

En tanto el conocimiento es una herramienta de transformación, a partir de los trabajos del TAD es posible abordar la apropiación cultural, la gordofobia, la aporofobia (Bidaseca, 2014) y también la ESI (Lugones, 2008), priorizando las prácticas colaborativas y el intercambio de ideas de manera descolonizada y comprometida. El abordaje de las imágenes también se realiza desde la semiótica del hipertexto (Landow, 1992) y su articulación con la imagen (Rivera Cusicanqui, 2015).

Empoderar a los estudiantes para el uso crítico de las tecnologías permite capitalizar el uso constante de tecnologías digitales que transforman profunda y permanentemente la comunicación y el proceso de enseñanza aprendizaje.

Referencias

- Bidaseca, K. (2014). Mundos (pos)coloniales. Consideraciones sobre la raza, género/ sexo, agencia/ tiempo y ensayo sobre el Tercer feminismo. *Crítica y Emancipación*, (11), 63-86, https://www.clacso.org.ar/criticayemancipacion/detalle.php?id_libro=885
- Camnitzer, L. (2021). Íconos y memes. *Arte e Investigación*, Número especial, (e069). <https://doi.org/10.24215/24691488e069>
- Ferrario, M. (2021). Poéticas de la conectividad. Análisis crítico de las prácticas de producción, circulación y recepción de contenidos multimediales producidos en el aula (2016-2019) [Tesis de Especialización, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata]. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/128812/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Landow, G. (1992). *Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología*. Edición Paidós.
- Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. *Tabula Rasa*, (9), pp. 73-101. <https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf>
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón.

REFLEXIONES SOBRE LA SENSIBILIDAD CULTURAL Y SU IMPACTO EN LA INTERPRETACIÓN DE DANZA FOLCLÓRICA: EXPERIENCIA CON DOS GRUPOS DE DANZA DEL VALLE CENTRAL COSTARRICENSE DURANTE EL 2022

M.A. Fraisa Alvarado Calvo
(Universidad Nacional de Costa Rica)
Costa Rica

Palabras clave: danza, folclore, identidad cultural, sensibilidad cultural, cultura.

Resumen

Los grupos de danza folclórica se dedican a la representación de danzas tradicionales o de manifestaciones culturales de manera multidisciplinaria, que, como expresiones sociales identitarias son procesos complejos, en el folclore, en la danza tradicional, la indumentaria, la música y algunas expresiones plásticas de la cultura son inherentes unas a las otras. En este escrito, se busca reflexionar sobre los motivos socioculturales que intervienen en la sensibilidad e identidad cultural de las personas integrantes de dos agrupaciones del Valle Central costarricense: Barbac Danza Folclórica de la Universidad Nacional en Heredia y del Grupo Folclórico ADERHAC del cantón de Mora, San José, en la interpretación de las formas de danza tradicional de diversas regiones y subregiones, encontrándose que el sentido de pertenencia e identificación inciden en la interpretación de la danza folclórica en sus experiencias creativo artísticas.

MICROMORADA EN RED: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS ECOSUSTENTABLES PARA REVELAR LA IDENTIDAD

Yanina Hualde
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: fotografía, experimental, territorialidad, agroecología, arte

Resumen

Micromorada en Red (MMR) es un espacio descentralizado de creación, situado en el barrio agroecológico Arco Iris, Punta Lara, Ensenada.

La propuesta de MMR es la recuperación del territorio como parte de la experiencia artística, con el fin de generar una *resistencia descolonial* desde el desborde (Rivera Cusicanqui, 2015), en tanto reterritorializar el espacio es un modo de desnaturalizar la noción de *paisaje* (Jara Ahumada, 2022), figura crítica de la colonialidad del poder (Quijano, 2000).

En tanto el *arte* es un *dispositivo político* que no debe circunscribirse meramente al soporte de la obra ni a su temática, entendido entonces como sistema complejo y relacional, también el *espacio* es una construcción social de carácter político, atravesado por relaciones de poder, cuya condición en las acciones artísticas no es sólo contextual en tanto excede el simple emplazamiento (Capasso, 2015).

En el espacio de MMR funciona REVELAR, Laboratorio de Fotografía Experimental y Ecosustentable de la Cátedra Fotografía e Imagen Digital de la FDA, UNLP, en el cual se desarrollan prácticas y proyectos de investigación y de extensión para el reconocimiento y puesta en valor de recursos nativos, lo que promueve la construcción crítica de la identidad

Estas prácticas artísticas son también visibilizadas en talleres con el fin de establecer redes de conocimiento.

Referencias

- Capasso, V. (2015). Arte, política y espacio: Una revisión crítica desde el posestructuralismo [Tesis de maestría, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata]. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1198/te.1198.pdf>
- Jara Ahumada, B. (2022). Colonialidad y descolonialidad en el paisaje latinoamericano. *Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía*, (18), pp. 110-122. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8607348.pdf>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina. Tinta Limón.
- Segato, R. (2011). Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial. En K. Bidaseca y V. Vazquez Laba (comps.) *Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina* (pp. 17-48).

CAMPO DISCIPLINAR CERÁMICO DESDE UNA PERSPECTIVA DECOLONIAL

Sol Massera
(UNLP, FDA, IHAAA - IMCAEV)
Argentina

Palabras clave: decolonial, cerámica, propuestas artísticas, pedagógicas, culturales

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo compartir las diferentes líneas de trabajo realizadas acerca del campo disciplinar cerámico desde una perspectiva decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007).

En primer lugar, se trabajó con un corpus de propuestas artísticas contemporáneas que se pueden enmarcar dentro de la *cerámica expandida* (Olio, Toro y González Alonso, 2017). Se revisó cómo estas propuestas, desde una mirada ampliada de la disciplina cerámica, proponen una lectura decolonial sobre la tierra y el territorio que habitan (Massera, 2021).

En segundo lugar, junto a Graciela Olio y Anabel González Alonso de la Cátedra Olio de la UNA, se pusieron en diálogo experiencias educativas llevadas a cabo en la UNA y en el IMCAEV (Olio, González Alonso y Massera, 2022). Se plantearon varias preguntas, en particular si repensar la forma de la enseñanza disciplinar, a partir de su deconstrucción, constituye un acto decolonial. En tercer lugar, con Marianela Gottero y Cecilia Ojeda del IMCAEV, se analizó la participación en el 14° *Simposio Internacional de Cerámica* de colectivos artísticos que retoman prácticas y conocimientos cerámicos originarios (Gottero, Massera y Ojeda, 2022). Se observó si el lugar dado a este tipo de producciones en el ámbito académico genera un cuestionamiento acerca de dicotomías conceptuales como arte/artesanía y arte culto/arte popular (Escobar, 2014). Desde la puesta en común de este recorrido, se propone pensar cómo continuar investigando este campo desde esta perspectiva.

Referencias

- Castro-Gómez, S y Grosfoguel, R. (comps). (2007). *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
- Escobar, T. (2014). *El mito del arte y el mito del pueblo, Cuestiones sobre arte popular*. Ariel.
- Gottero, M., Massera, S. y Ojeda, C. (2022). Prácticas cerámicas contemporáneas desde una mirada decolonial. En: Alonso, M., di Croce, E. y Sánchez Olguin, G. Comps (2023) *Actas del Segundo Simposio Internacional de Arte y De(s)Colonialidad: diálogos, producciones y debates*. Universidad Nacional de La Plata. <https://textosafda.wordpress.com/america-herida/>
- Massera, S. (2021). Arcilla como tierra y territorio: La Cerámica Expandida desde una perspectiva decolonial. En Alonso, Mariela y Sosa, Rocío (2022) *Actas del Primer Simposio Internacional de Arte y De(s)Colonialidad: diálogos, producciones y debates*. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes. www.textosafda.wordpress.com/america-herida/
- Olio G., González Alonso, A. y Massera, S. (2022). Descolonizar la disciplina. Prácticas pedagógicas en diálogo a partir del concepto de cerámica expandida. En: Alonso, M., di Croce, E. y Sánchez Olguin, G. Comps (2023) *Actas del Segundo Simposio Internacional de Arte y De(s)Colonialidad: diálogos, producciones y debates*. Universidad Nacional de La Plata. <https://textosafda.wordpress.com/america-herida/>
- Olio, G.; Toro, C. y González Alonso, A. (2017). *Cerámica Expandida*. Apunte de Cátedra, Taller Cerámico II, III, IV. Cátedra Olio. DAVPP-UNA

LIBROS ILUSTRADOS SOLIDARIOS EN LA BIBLIOTECA DIGITAL LV3 FDA UNLP. HACIA EL ARCHIVO COMO HECHO CULTURAL POSCOLONIAL

Yanina Hualde (UNLP, FDA, IHAAA) y Carlos Pinto (UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: libros ilustrados solidarios, Biblioteca Digital LV3 FDA UNLP, archivo, poscolonial

Resumen

Desde 2009 la Cátedra LV3 FDA UNLP adopta, como parte integral de su enfoque pedagógico, el servicio solidario, el cual implica que los estudiantes produzcan un libro ilustrado artesanal y lo donen a instituciones de bien público. En 2019 esta iniciativa se amplía al incorporar la producción de *flipbooks* que se alojan en una plataforma web paga.

A comienzos de 2023, restricciones impuestas por la propia plataforma impiden la libre circulación del contenido, lo que conlleva a una reflexión: en tanto materiales producidos con compromiso social por una cátedra de una universidad nacional pública y gratuita son entregados a una empresa internacional que se enriquece con ellos, se produce una contradicción en su potencial distribución y *recodificación* (Kress y van Leeuwen, 2011). En este contexto se plantea una nueva línea de circulación digital, habitando espacios como el SEDICI, repositorio digital de la propia Universidad. Por todo esto, resulta fundamental analizar el archivo «más en términos de un hecho social como acción ritual que incluye simbolización, drama y trama, que como ese lugar aséptico donde simplemente descansan los documentos vivos del pasado» (Rufer, 2018, p. 106).

Este archivo incluye más de mil libros solidarios, enriquece el vínculo con la comunidad y es una base potencial de la investigación histórica realizada a partir de imágenes (Rivera Cusicanqui, 2015).

Referencias

- AA. VV. *Biblioteca Digital LV3*, FDA, UNLP, disponible en: <https://www.lenguajevisual3.com/>
- Kress, G y van Leeuwen T. (2001). "Introducción", en *Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication*, Londres, Arnold. [p. 1-23], disponible en: https://drive.google.com/file/d/1YeFgORLFqWHXd7JClYljFnvahq954A69/view?usp=share_link
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas Ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón, https://www.professores.uff.br/ricardobasbaum/wp-content/uploads/sites/164/2020/09/Cusicanqui_Sociolog%c3%ada-de-la-imagen-Miradas-ch%e2%80%99ixi-desde-la-historiaandina.pdf
- Rufer, M. (2018) "El archivo, la fuente, la evidencia: de la extracción a la ruptura poscolonial", en Meneses, M. P. y Bidaseca, K. (Eds) *Epistemologías del sur*, disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0k5d.6>

ARTE SAGRADO LATINOAMERICANO

Luisina Bifaretti
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: arte sagrado, Latinoamérica, feminismos, descolonización, divergencias

Resumen

La artista bolivarensa Nidea Danessa quien se formó en la Facultad de Bellas Artes en la carrera de pintura en la década del 70/80, tuvo gran afinidad con la producción de arte religioso cristiano, desde un enfoque comunitario, regional y local. Dedicó sus años en el taller produciendo diferentes vitrales desde esta perspectiva sagrada pero con acentos latinoamericanos tanto en la materialidad como en el soporte.

Su obra se encuentra en varios lugares de nuestro país, como: la parroquia de San Carlos de Bolívar; la Basílica de San Ponciano en la Ciudad de La Plata; Mar del Plata; Santa Fe; entre otras. La producción más grande la realizó entre los años 1976 y 1982. En esta misma, se vuelve interesante enfatizar en las perspectivas no solamente decoloniales de la obra de Danessa sino también en pensar en la producción de arte religioso de una artista mujer en pleno siglo XX en la Provincia de Buenos Aires.

Se recuperarán autoras referentes del feminismo como Ana Marcela Montanaro Mena, Nelly Richard, Linda Nochlin y Griselda Pollock. Con este marco teórico se resaltan dentro de la obra, su carácter colectivo y la mirada de una artista que constituye una descolonización del feminismo; una propuesta artística y de compromiso religioso que apunta a la construcción de nuevas formas de relación desde la heterogeneidad social.

ARTE-ORNAMENTO AMERICANISTA EN EL MUSEO DE LA PLATA (MLP). HACIA NUEVAS PERSPECTIVAS Y NARRATIVAS

Mariela Cristina Amor
(UNLP, FAU)
Argentina

Palabras clave: patrimonio, americanismo, identidad, arte, museología

Resumen

La ciudad de La Plata desde su fundación en 1882 guarda una estrecha relación con el Museo de

La Plata (MLP). La naciente capital provincial planeada como centro administrativo, de ciencia, cultura y afirmación nacional; ciudad universitaria de proyección americanista y universal. Las principales instituciones positivistas: el Observatorio Astronómico, la Biblioteca Pública y el Museo de Historia Natural (tres pilares del pensamiento ilustrado del s. XIX) fueron incorporados de inmediato al proyecto fundacional.

El MLP es Monumento Histórico Nacional (MHN). Entre sus valores se destacan la arquitectura neoclásica y su particular ornamentación con diseños de culturas americanas precolombinas que le confieren una identidad única. Es el primer edificio público argentino en exponer en sus fachadas motivos americanistas. Este tipo de arte público, también en el interior del edificio, expresa un mensaje al visitante. La identidad nacional es una construcción histórica y simbólica pero también fundada en tradiciones y creencias de nuestras memorias diversas. La ponencia propone repensar el patrimonio cultural desde las relaciones existentes entre arte-ciencia, indagar nuevas perspectivas de abordajes posibles del arte americanista del MLP, a partir del cambio de paradigma (Mesa Redonda de Santiago): activar y resignificar el «mensaje» con nuevas narrativas en contexto intercultural.

EL FESTIVAL DE TEATRO POR LA DIGNIDAD (LA PLATA, 2003). UNA LECTURA DESCOLONIAL DE SU APOORTE A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA REGIONAL

Carlos Alejandro Uncal
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: festival de teatro, dignidad, La Plata, comunidad artística, descolonialidad

Resumen

El *Festival de Teatro por la Dignidad*, realizado entre octubre y noviembre del 2003 por la Delegación La Plata, Berisso y Ensenada de la Asociación Argentina de Actores, fue impulsado por el grupo La Gotera y contó con la respuesta de más de cuarenta elencos teatrales independientes de la región. Con el fin de resignificar hechos puntuales como parte de una trama identitaria, consideramos que dicho Festival contribuyó a formar una red cultural que aún hoy conecta distintas generaciones, corrientes y espacios.

Desde una lectura descolonial, este caso permite profundizar el análisis de la relación entre arte *independiente*, estado, circuito comercial y comunidad, desde el archivo gráfico y audiovisual construido por las propias agrupaciones, que funciona como «un hecho social que incluye simbolización, drama y trama» (Rufer, 2018, p. 106). Tomamos para eso concepciones históricas de la escena rioplatense (Dubatti, 2012), experiencias en realidades análogas (Cohen, 2010) y apreciaciones críticas sobre teatro, política y cultura (Ure, 2012), así como un marco teórico descolonial que aborda las relaciones de poder y la intersubjetividad (Quijano, 2000).

Por todo lo expuesto, el Festival ofrece la posibilidad de conocer *voces subalternas* en tanto permite saltar marcas de silenciamiento, heterarquía y geopolítica mediante el ejercicio de distintos mecanismos de resistencia (Rufer, p. 11-12).

Referencias

- AA. VV. *Archivo gráfico y audiovisual del Festival de Teatro por la Dignidad* (La Plata, 2003).
Dubatti, J. (2012). *Cien años de teatro argentino. Desde 1910 a nuestros días*. Biblos.
Gorbach, F. y Rufer, M. (2016). "Pensar la subalternidad en nuestros días", *Revista Versión. Estudios de Comunicación y Política*, núm. 37, octubre-abril, pp.7-12, en <https://versionojs.xoc.uam.mx/index.php/version/article/download/628/624/>
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
Rufer, M. (2018) "El archivo, la fuente, la evidencia: de la extracción a la ruptura poscolonial", en Meneses, M. P. y Bidaseca, K. (Eds) *Epistemologías del sur*, disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvnp0k5d.6>

Ure, A. (2012). *Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura*. Ediciones Biblioteca Nacional.

EL LENGUAJE INCLUSIVO COMO MARCA DEL GIRO DECOLONIAL, FEMINISTA Y CRÍTICO

Laura H. Molina
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: lenguaje inclusivo, decolonialidad, feminismo crítico, género

Resumen

En los últimos años se observa en Argentina el crecimiento del uso del Lenguaje Inclusivo (Kalinowski, 2019), interés que nace en la década del '60 en el plano internacional y en la actualidad se lo puede relacionar con el giro decolonial (Maldonado Torres, 2017) y con la impronta del feminismo crítico de la llamada cuarta ola (Lugones, 2008; Butler, 1997; Curiel, 2009 y 2014; Segato, 2011, 2015 y 2018).

El objetivo aquí es analizar sus antecedentes, su uso (Martínez, 2019; Bonnin et al, 2022), sus principales críticas y las posibilidades que puede presentar en la generación de nueva episteme (Mignolo, 2010), de amplitud de derechos y de legitimación de identidades, que permite el reconocimiento de la diversidad (Gobierno de la CABA, 2021). Para esto, se parte del aspecto simbólico (publicidad, propaganda, mercadeo, arte, patrimonio, etc.) para concluir en los aspectos sociales concretos en una situación socio-política que muchas veces tiende a un reduccionismo de ideas e identidades.

Referencias

- Bonnin, J. et. al. (2022). ¿Qué dice la lingüística sobre el lenguaje inclusivo? En: *Novedades de la FFyL, UBA*.
<http://novedades.filo.uba.ar/novedades/%C2%BFqu%C3%A9-dice-la-ling%C3%BC%C3%ADstica-sobre-el-lenguaje-inclusivo>
- Butler, J. (1997). *Lenguaje, poder e identidad*. Madrid: Síntesis.
- Curiel, O. (2009). Descolonizando el feminismo: una perspectiva desde América Latina y el Caribe. En: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75231>
- _____ (2014). Género, raza, sexualidad, debates contemporáneos. Colombia: Universidad del Rosario. En: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75237>
- Gobierno de la CABA. (2021a). ESI en el aula. Guía para docentes. En: <https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2021/05/10/f939839a2bc7a1cf7adde2649d55cb03c50ee512.pdf>
- _____ (2021b). Diversidad de géneros. Guía de Actividades. En: <https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2021/05/10/c24306584551e2ab09abf9257907dea51def89ad.pdf>
- Kalinowski, S. en Sarlo, B. y Kalinowski, S. (2019). La lengua en disputa. Buenos Aires: EGodot.
- Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. En: *Tabula Rasa*, (9), 73-101. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
- Maldonado Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En: Castro-Gómez y Grosfoguel (eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre.
- Martínez, A. (2019). El lenguaje inclusivo. La mirada de una lingüista. En: *1er Congreso de Lenguaje Inclusivo*. La Plata: UNLP.
- Mignolo, W. (2010). Desobediencia Epistémica, Pensamiento Independiente y Libertad Decolonial. En: *Otros logros*, 1(1), 8-42.
- Segato, R. (2011). Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico decolonial. En: https://nigs.ufsc.br/files/2012/09/genero_y_colonialidad_en_busca_de_claves_de_lectura_y_de_un_vocabulario_estragico_descolonial__ritasegato.pdf
- _____ (2015). *La Crítica de la Colonialidad en Ocho ensayos y una Antropología por Demanda*.

Buenos Aires: Prometeo.

_____ (2018). *Contra-pedagogías de la crueldad*. Buenos Aires: Prometeo.

EVALUACIÓN EN ARTES. APORTES DESDE LECTURAS DECOLONIALES Y FEMINISTAS

Marina Cecilia Burré, Franco Toranzo, Loreley Baumann y María Ayelén Silvera Luraghi

(UNA)

Argentina

Palabras clave: formación docente en artes, didáctica, evaluación, epistemologías decoloniales, epistemologías feministas

Resumen

La evaluación en artes entrama diversas problemáticas para docentes y estudiantes en los distintos niveles educativos, y por ese motivo, las estudiamos en sucesivas investigaciones interdisciplinarias formales, develando algunas de sus derivaciones específicas. Para el proyecto recientemente aprobado, adoptamos aportes de las epistemologías decoloniales y feministas –ED/EF-. Ambas se integran en las llamadas epistemologías subalternas y contrahegemónicas –ligadas a la perspectiva crítica que orienta nuestro trabajo investigativo desde su inicio-, que pretenden dar voz a sectores históricamente oprimidos, silenciados.

En esta ocasión nos interesa compartir una reseña de: 1) nuestros hallazgos previos sobre la evaluación en artes incluidos en la investigación actual; 2) aportes de las ED y EF recuperados para nuestra tarea investigativa; 3) avances de la puesta en marcha del proyecto, en particular, los asociados a un análisis de la representación de cuerpos argentinos y latinoamericanos en recursos de enseñanza planteados por docentes noveles y en formación para enseñar artes en el nivel secundario; y 4) una conclusión preliminar de ese análisis en relación con nuestra investigación.

SIMPOSIO 23

LA INVESTIGACIÓN DE COLECCIONES DE ARTE EN MUSEOS. ESTUDIOS DE CASO

Coordinadoras: Mag. Marcela Andruchow (UNLP, FDA, IHAAA) y Lic. Julieta Vernieri (UNLP, FDA, IHAAA)

El simposio convoca a la presentación de ponencias que aborden la investigación de colecciones de arte en museos que aporten conocimiento para la documentación y la conservación de las obras desde el siglo XIX hasta las primeras tres décadas del siglo XX.

La historia del arte permite conocer las obras en el ámbito de su especialidad, produce conocimiento específico para la confección de catálogos y textos críticos sobre los fondos, ejerciendo un rol fundamental en la puesta en valor de los bienes patrimoniales. Junto con los métodos y técnicas de la museología hacen posible la identificación, reconocimiento y registro de la información del objeto. Lo documentan generando conocimientos técnicos, materiales e iconográficos. A su vez la investigación de la materialidad permite a los conservadores optimizar y atenuar el deterioro de las obras preservando su valor simbólico. Finalmente, consideramos que es indispensable promover reflexiones que incorporen la dimensión de la historia de la cultura material –sobre todo aquellas que centran su atención en sus usos y representaciones sociales- referida a los modos en que se construyen y circulan por la sociedad las producciones artísticas.

EL MIRAR DESVIADO. DE LA EXUBERANCIA BARROCA A LA AUSTERA SENSIBILIDAD GUARANÍ

Andrea M. Nuñez y Viviana Rossetti
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: museo, jesuítico, guaraní, decolonialidad, resignificación

Resumen

El trabajo aborda un análisis de la colección jesuítica expuesta en el Museo de La Plata según una perspectiva decolonial, buscando comprender una producción artística generada desde dos cosmovisiones estéticas. Nos propusimos visibilizar el mirar desviado que sostuvo el productor nativo, aquellas huellas de creación guaraní donde no alcanzó a llegar el control misionero, en el marco de uno de los proyectos coloniales más calculados como lo fueron las Misiones Jesuíticas y más tarde en la narrativa Museo, paradigma de la racionalidad modernista y en consecuencia del aparato colonizador.

LAS PINTURAS DE RUINAS Y EL COLOR LOCAL DE CHARLES JOSEPH BERGÉS

Marcela Andruchow (UNLP, FDA, IHAAA), Andrea Núñez (UNLP, FDA, IHAAA),
Rosana Lofeudo (UNLP, FCNyM, CIC-BA) y Marina Gury (UNLP, FCNyM)
Argentina

Palabras clave: pintura costumbrista, viaje de exploración, Museo de La Plata, conservación, restauración

Resumen

El Museo de La Plata posee 6 pinturas del pintor francés Charles Joseph Bergés (1851-1941) que representan ruinas arqueológicas del Perú y escenas costumbristas locales. Las primeras están fechadas en 1886 y las últimas en 1888. Fueron encargadas por Francisco P. Moreno, fundador y primer director del museo durante su estadía en Santiago de Chile en 1885 junto a la compra de un importante lote de cerámicas arqueológicas peruanas. Las escenas representadas en las pinturas son reproducciones de grabados que ilustran el libro del explorador francés Charles Wiener, que recorrió las regiones arqueológicas peruana y boliviana a fines de la década de 1870. Este trabajo estudia la procedencia de las obras, su contexto de producción, los intereses del comitente, la biografía del artista, se analizan la iconografía de las pinturas en relación a su relevancia en un museo de historia natural y abordamos su materialidad a partir del proceso de restauración y conservación con el que se intervino a dos de ellas: «Fortaleza de Chan-Chan» y «Chan-Chan, norte del Perú, con dos personajes». La intervención integra el plan de obras de restauración y revalorización del edificio y los bienes culturales del Museo de La Plata iniciado en 2020.

UN LUGAR EN LA MODERNIDAD: RESISTENCIAS Y DESAFÍOS DE EMILIA BERTOLÉ, LÍA CORREA MORALES, RAQUEL FORNER Y ANA WEISS EN EL PRIMER SALÓN UNIVERSITARIO ANUAL DE 1925

Celeste Del Bueno
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: Artistas, primer Salón Universitario Anual, diversidad artística, desafíos, negociaciones

Resumen

Emilia Bertolé, Lía Correa Morales, Raquel Forner y Ana Weiss fueron las únicas expositoras

mujeres en participar del *Primer Salón Universitario Anual*, que inauguró el 19 de noviembre de 1925 en el Museo de La Plata, a partir de la iniciativa y gestión de Benito Nazar Anchorena, presidente de la Universidad Nacional de La Plata.

A pesar de que el salón tenía como objetivo convocar a los artistas destacados de Argentina, y siendo un ámbito artístico marcado por la predominancia masculina, la presencia reducida de artistas mujeres puede pensarse como un hito significativo si observamos con qué obras eligieron presentarse. Sus participaciones destacaron la diversidad del arte realizado por mujeres, resaltando su singularidad como productoras y sus obras como expresiones individuales. Este hecho les permitió seguir construyendo su imagen como artistas y reivindicar un espacio legítimo dentro de estos contextos.

En este artículo, abordaremos los modos en que estas mujeres han negociado su posición como artistas en las cambiantes relaciones sociales de la modernidad para participar en el *Primer Salón Universitario Anual*. Cada una de ellas aportando una perspectiva única a través de su arte, abordando temas diversos, desafiando las expectativas de género y contribuyendo a enriquecer el diálogo cultural de la época.

EL MERCADO DE AÑATUYA DE 1918, ENTRE LA PINTURA REGIONAL Y LA ILUSTRACIÓN ETNOGRÁFICA

Marcela Andruchow y Julieta Vernieri
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: pintura costumbrista, etnografía, Museo de La Plata, nacionalismo

Resumen

En la Sala de Etnografía del Museo de La Plata se expone acompañando los objetos de la colección etnográfica, la obra *El mercado de Añatuya en 1918* (Gouache y óleo sobre tela, 1921) de Alfredo Gramajo Gutiérrez (1893-1961). La pintura retrata la escena de un mercado de productos de un pueblo norteño con sus personajes en plena actividad.

Este artista tucumano estudió dibujo en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón, y desarrolló su veta como pintor de modo prácticamente autodidacta. Fue elogiado por Leopoldo Lugones como «el pintor nacional», debido a que eligió expresar en sus obras la gente y los paisajes de su terruño junto a las creencias, leyendas y tradiciones de su pueblo. Participó en el Primer Salón Universitario Anual de 1925, de la Universidad Nacional de La Plata, organizado por iniciativa de su rector el Dr. Nazar Anchorena. La obra a la que nos referimos fue expuesta, junto a otras siete obras del artista, entre noviembre y diciembre de ese año en las Salas de Antropología y Arqueología Americana del Museo de La Plata (MLP).

En este trabajo indagamos la trayectoria de la obra desde su exhibición hasta la adquisición por parte del MLP, las motivaciones del museo como comitente y su inserción en una práctica de encargos artísticos ligados temáticamente a los intereses científicos del museo que surge ya desde su fundación.

FOTOLIBROS DE LA FUNDACIÓN DE LA PLATA

Jorgelina Quiroga
(UNLP, FDA, LICOV)
Argentina

Palabras clave: ciudad, memoria visual, estética, fotografía, archivo

Resumen

En el Museo Archivo Dardo Rocha, se encuentran tres fotolibros que se estudian en la relación estética y fotografía para la tesis doctoral sobre la que me encuentro trabajando. El rol que asume la imagen fotográfica en la historia de la ciudad, así como sus lecturas contemporáneas, abarcan varios registros. La mirada sobre lo urbano, en Tomas Bradley, Juan

Maróstica y Federico Kohlmann, bajo el formato de fotolibro coopera en la puesta en valor de su producción y trayectoria, como pioneros de un lenguaje que se fue enriqueciendo de modo interdisciplinario.

La fundamentación parte de la estética fotográfica, en relación con la fotograficidad, la revelación de la memoria y el tiempo. Una imagen fotográfica como tal, es presente al mirarla, pero es pasado evocado para ser visto. Es contenedor de futuro en tanto registro. En ello radican varios de los problemas que suscita la fotografía. El entramado para pensar el archivo, lo artístico, lo técnico, en la estética como teoría general y en la foto como un particular, se ancla en el singular marco socio histórico y político que hace de La Plata una ciudad compleja y particular.

COLECCIÓN DE OBRAS MURALES EN EL MUSEO DE LA PLATA. ESTUDIO DE CASO: JOSÉ BOUCHET, REINALDO GIUDICI Y JOSÉ SPERONI

Andrea M. Nuñez, Elisabet Sanchez Porfido y Viviana Rossetti
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras Clave: murales, museo, ciencia, arte, patrimonio

Resumen

Nuestra investigación aborda obras seleccionadas de la colección perteneciente al Museo de la Plata; pretende difundir el acervo patrimonial a nivel local y nacional. Se enmarca en el proyecto: La colección de bienes culturales artísticos del Museo de La Plata - Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, UNLP. Catalogación e investigación histórica - artística, técnica y material de obras.

El artículo examina la incipiente conformación de la colección cuyo mentor y primer director de la institución fue Francisco P. Moreno. Esta se halla conformada por 16 murales de prestigiosos pintores, ubicados en ambas plantas de la rotonda del edificio del Museo de La Plata.

Registramos y catalogamos seis pinturas ejecutadas por José Bouchet, Reinaldo Guidici y José Speroni; obras que dialogan respecto al modo de representación sobre escenas de los pobladores originarios en el territorio nacional. Desde nuestra disciplina, el propósito se centra en una tipología de catalogación, historiografía, contexto epocal, relación con los científicos y construcción y revalorización de los bienes culturales.

LA PINACOTECA «ANTONIO ALICE» EN SAMAY HUASI: APORTES Y CONTRIBUCIONES CRÍTICAS HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE SU LOGOS MUSEOLÓGICO

Luis Manuel Ferreyra Ortiz
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: Samay Huasi, pinacoteca, exposición, museología, patrimonio cultural

Resumen

El Museo «Mis Montañas», ubicado en Chilecito, provincia de La Rioja (Argentina), es una institución perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, de carácter permanente, sin ánimos de lucro, abierta al público, que adquiere, conserva, comunica y exhibe bienes de valor artístico, simbólico e histórico.

El presente trabajo se propone desarrollar una caracterización museológica y museográfica de la Pinacoteca «Antonio Alice», comprendida como aquel espacio que junto a la Sala Iconográfica «Joaquín Víctor González», la Sala Arqueológica y Antropológica y el Circuito Exterior Monumental integran, en conjunto, las áreas de valor cultural, patrimonial y artístico de la Finca de Samay Huasi.

A los efectos de diseñar, implementar y evaluar un conjunto de políticas culturales que insten a mejorar las condiciones actuales del museo en general, y de la Pinacoteca en particular; a responder a las demandas y necesidades culturales suscitadas desde el campo institucional y

social, se vuelve una empresa acuciante brindar herramientas y estrategias metodológicas que permitan la obtención de indicadores de análisis interpretativos, críticos y reflexivos en términos museológicos y museográficos, reconociendo qué funciones se llevan a cabo actualmente, cuáles son sus propósitos, cómo se estructuran sus exposiciones, cómo se conservan los acervos, qué tipos de públicos acuden hoy día.

INFORME DE LA OBRA SITIO Y DESTRUCCIÓN DE JERUSALEM POR TITO. DAVID ROBERTS Y H. C. SELOWS 1850. MUSEO DE LA PLATA

Julieta Alicia Pellizzari
(UNLP, FCNyM, División Arqueología)
Argentina

Palabras clave: pintura, patrimonio, conservación

Resumen

Desde su conformación hasta principios del siglo XX, el Museo de La Plata contaba con la sala de Bellas Artes, conformada por obras de gran envergadura e importantes artistas. Con el paso del tiempo, las salas de Arte dejaron de ser interés del museo, por lo que muchas obras de esta increíble colección fueron reubicadas y otras cayeron en falta de estima (Pellizzari. et al 2022). Una de las obras pictóricas con las que contaba el Museo era el óleo titulado SITIO Y DESTRUCCIÓN DE JERUSALEM POR TITO, del famoso pintor romántico David Roberts y H. C. Selows 1850, donada por Pedro Costa. Las dimensiones colosales de esta obra 4M por 6M, hicieron necesario el desmontaje de su bastidor y durante décadas circuló enrollada por diversos espacios de la institución, perdiendo inclusive su identidad. Cabe mencionar que esta obra ha sido buscada durante décadas por investigadores y coleccionistas a nivel internacional. Finalmente, en el año 2022 fue recuperada, acondicionada, y hoy en día se encuentra a la espera de una gran intervención de restauración. Su puesta en valor es de una importancia significativa, no sólo para nuestra Institución sino también para el mundo del arte.

Referencias

Pellizzari, J. y Couso, G. (2022). Los calcos históricos del Museo de La Plata. En evaluación. Revista de arqueología y etnología de Mendoza.

RIQUEZA OLVIDADA: LOS CALCOS HISTÓRICOS DEL MUSEO DE LA PLATA (ARGENTINA)

Julieta Alicia Pellizzari (UNLP, FCNyM, División Arqueología), María Guillermina Couso (UNLP, FCNyM, División Arqueología, Fundación de Historia Natural Félix de Azara) y Carmen Tejjido y Mato (UNLP, FCNyM, División Arqueología)
Argentina

Palabras clave: calcos, patrimonio, conservación

Resumen

Durante el siglo XX el Museo de La Plata adquirió calcos de yeso con el objeto de dar a conocer réplicas de objetos únicos que se encuentran ubicados en sitios arqueológicos y museos del mundo. Con el paso del tiempo, quizás por su condición de copias o por su material componente, los calcos cayeron en falta de estima llegando a desmantelarse las salas montadas para su exhibición. A partir de su relevamiento, y entendiendo que son obras patrimoniales e históricas que deben preservarse, nos planteamos la realización de la puesta en valor de los mismos realizando los mismos tratamientos de preservación aplicados al resto de los bienes culturales que resguarda la institución, independientemente de su calidad de copia, utilizando tratamientos de conservación preventiva e interventiva con el fin de mejorar su preservación a largo plazo.

DERROTERO DE LA COLECCIÓN JESUÍTICO-GUARANÍ DEL MLP (MUSEO DE LA PLATA). ITINERANCIAS Y VALORACIONES

Mariela Cristina Amor

(UNLP, FAU, DGCM - Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios)

Argentina

Palabras clave: patrimonio Jesuítico, colección, arte, museología, transdisciplinariedad

Resumen

El trabajo forma parte de una investigación transdisciplinaria sobre la colección de bienes culturales artísticos del Museo de La Plata (MLP) que comprende el estudio histórico-artístico, técnico y material de las obras; en particular sobre las colecciones Jesuíticas del MLP, pertenecientes a las reducciones de guaraníes de la Provincia jesuítica del Paraguay.

En 1887 una importante colección de piezas de madera y otra de piedra provenientes de las Misiones jesuíticas, fueron traídas al MLP por A. Bourgoing por encargo de su director, Francisco P. Moreno motivado por el deseo de rescatar este patrimonio material para su exhibición y conservación, debido a su interés histórico y estético. La ponencia propone indagar los movimientos e itinerancias de este corpus de restos «muebles» (colección jesuítica del MLP), desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Recuperar el derrotero de las piezas dentro y fuera del museo (contexto de apropiación, ingreso, traslados, exposición-depósito, conservación) a través del relevamiento y análisis de fuentes documentales y gráficas (fotografías, catálogos, exposiciones), entrevistas y de la historia institucional. Reflexionar sobre el arte jesuítico como patrimonio de los museos (desde una visión integral) en cada contexto espacio-temporal, centrando la atención en los usos, representaciones sociales, mensaje y valoración.

LA VISITA AL MUSEO DEL PRADO EN LOS AÑOS 20: MARCOS Y MODELO DE COLECCIÓN

Ana Isabel Romero Sire

(Universitat Pompeu Fabra, Humanitats)

España

Palabras clave: museografía, pinacotecas, enmarcado, escuelas nacionales

Resumen

De 1921 a 1927 el Museo del Prado atravesó una honda transformación con frecuentes intervenciones (reformas, centenarios,...) que resignificaron la pinacoteca. Eran muchos los cambios en la ordenación de las salas, los recorridos y las agrupaciones, pero también se modificaba el espacio contemplativo, a través del tratamiento de paredes y zócalos y del reenmarcado de obras. La metamorfosis vino propiciada por el nuevo perfil de sus profesionales, pero brota además de la creciente participación de la sociedad civil y los críticos de arte en el concepto y experiencia viva de *la visita al Museo*, a través de la filantrópica Sociedad de Amigos del Arte y de ricos programas de conferencias, autorizados por el director en sus salas, en compañía de expertos. El modo civil y galante con que la sociedad madrileña empezó a relacionarse con las colecciones reales contribuyó a abandonar los enfoques expositivos patrimoniales para acentuar la recreación urbana «de época» al modo de la Wallace Collection londinense. Proponemos valorar el empleo recreativo de tejidos antiguos en los muros y el mecenazgo aristocrático de marcos hasta 1925 y relacionarlos con dos testimonios de época: *Meditación del Marco* (1921) de Ortega y Gasset y *Monitor Estético* (1929) de Eugenio d'Ors. La transformación del «marco» de contemplación estética para la redefinición del concepto de colección estaba en juego.

SAN MIGUEL ARCÁNGEL DEL MUSEO DE LA PLATA: UN VALIOSO TESTIMONIO DE LA CULTURA GUARANÍ

Luis Disalvo
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: escultura, Museo de La Plata, arte jesuítico-guaraní, culto, historia

Resumen

En todo procedimiento de conservación de obras de arte, el estudio y conocimiento de las piezas son ineludibles y determinantes para llevar a cabo medidas o tratamientos ajustados a las necesidades que requiera. Ello implica, que además del conocimiento de sus materiales y técnicas, es necesario conocer también su historia para poder reconocer su valor y significado, tanto actual como originario.

Por ello es importante indagar para una comprensión de la representación escultórica de San Miguel Arcángel que forma parte del acervo del Museo de La Plata. El origen esta colección se remonta a fines del siglo XIX, años de la fundación del mismo y se compone de un total de treinta y cuatro objetos entre esculturas, relieves, mobiliario y campanas.

Su importancia reside en dos aspectos. En primer lugar, como testimonio de la cultura guaraní desarrollada en el territorio americano, junto con el desarrollo de la técnica escultórica alcanzada por esta cultura. En segundo lugar, la importancia de esta pieza reside en que es un testimonio del amplio crecimiento del culto a San Miguel Arcángel que se arraigó en las comunidades jesuítico guaraníes. Culto singular que, por otra parte, no han tenido tal desarrollo en el resto continente americano.

SIMPOSIO 24

CUADROS PARA UNA EXPOSICIÓN

Coordinadores: Lic. Rubén Ángel Hitz y Lic. Daniel Sánchez (UNLP, FDA, IHAAA)

El género del paisaje ocupa un lugar preponderante durante todo el siglo XIX en Argentina y en Latinoamérica y posee un amplio metadiscursivo sustentador incluso anterior al siglo XIX, que al igual que muchos de los artistas del período, es de origen europeo. Desde esta posición, esos paisajes, cuadros de la naturaleza que ofrecen particularidades diversas fueron observados y transcritos gráficamente y artísticamente e incorporados a los libros de viaje (Penhos, 2009, p.48). El conocimiento sobre la naturaleza de cada región, se plasmó en imágenes que reprodujeron discursos sobre el territorio cuyo uso político perduró a lo largo del tiempo. Durante la segunda década del siglo XX se genera un cambio de mirada frente al tema. Examinar desde una perspectiva crítica la representación visual y los discursos en torno de ella, entendiendo las imágenes como dispositivos no sólo de visualidad (Penhos, 2005), sino también de conocimiento y poder político, nos permitirá reflexionar acerca del rol que desempeñaron en la construcción de imaginarios sobre la identidad americana.

NATURALEZA Y CULTURA

Rubén Ángel Hitz
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: paisaje, Argentina, Latinoamérica, naturaleza, cultura

Resumen

Se trabajará aquí sobre las representaciones de la naturaleza y los territorios, eso que denominamos paisaje, que implica indudablemente, una interpretación de la naturaleza que nos rodea.

Ingenuamente podríamos definir al paisaje como una simple descripción topográfica, pero sabemos que esto no es así, pues esta descripción siempre se produce desde la cultura. Lejos de oponerse, naturaleza y cultura se vinculan y producen intersecciones, por ejemplo, con la ciencia (el mundo de la botánica, de la zoología y el mundo mineral); el trabajo (el agro, la técnica y la industria) y las costumbres (la presencia humana). Para ejemplificar los tópicos mencionados, se considerarán obras del paisaje latinoamericano, de los artistas José María Velasco y Fernando Fader. Además de proponer un acercamiento descriptivo a dichas obras se atenderá a la representación de los motivos y a algunos de los procedimientos retóricos más relevantes utilizados.

DISCURSO VISUAL Y REPRESENTACIÓN IDENTITARIA. UNA ESTAMPA PAMPEANA

Jorgelina Araceli Sciorra
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: paisaje pampeano, identidad, representación, partido de 25 de Mayo.

Resumen

Es posible considerar la representación de la naturaleza como un recorte del espacio geográfico, en ocasiones idealizado, que se determina en función de los intereses y necesidades de una época, pues tal como afirma la investigadora María de los Ángeles de Rueda (2001), «La mirada sobre el paisaje es un hecho cultural propio de la Modernidad, donde todo pasa a ser construido en el lenguaje» (p.33); estableciéndose así modos de visualidad, conocimiento y dominio (Penhos, 2005).

Alcanza examinar un hecho concreto que ocurrió en el partido de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, para advertir la implicancia de la imagen como un agente fundacional de la identidad comunitaria (Penhos, 1999). Se trata de un monumento emplazado en el atrio de la iglesia Nuestra Señora del Rosario que se levanta en homenaje al cura párroco Francisco Bibolini y que narra la historia del encuentro ocurrido en el año 1859 entre éste, el cacique Calfucurá y sus lanceros. El relieve se vincula con una litografía elaborada en la década de 1880 que describe el momento en que estos personajes se reunieron. En la escena «Las identificaciones del espacio son mínimas, pero alcanzan para denotar el paisaje despojado de la pampa» (Penhos, 1999, p. 266).

Una placa señala el lugar aproximado donde se llevó a cabo la entrevista que impidió el avance del malón. Allí el horizonte, caracterizado por sus extensas y desoladas llanuras, hace visible la ausencia y el despojo de los vencidos.

Referencias

De Rueda, M (noviembre de 2001). *Artes y Paisajes: entre la representación y la intervención*. V Seminario Internacional de Arquitectura Paisajística, Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA), La Plata.

<https://digital.cic.gba.gob.ar/items/2a71e8e6-a508-4dd2-9785-2aa418680f79>

Penhos, M. (1999). *Representación e identidad comunitaria. Calfucurá y Bibolini frente a 25 de Mayo*. Jornadas de Teoría e Historia de las Artes, Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA).

Penhos, M. (2005). *Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII*. Siglo Veintiuno Editores.

UN PAISAJE CON DIMENSIÓN DE MITO: LA AMÉRICA DE ÁNGEL GUIDO

Natacha Valentina Segovia
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: redescubrimiento de América, paisaje, hombre americano, mito, Ángel Guido

Resumen

Años antes de la primera edición del *Redescubrimiento de América en el Arte* ([1940] 1945) de Ángel Guido, el escritor y crítico americano Waldo Frank lanza *Redescubrimiento de América* (1929). La referencia del arquitecto rosarino a este libro es explícita en el epígrafe inicial y en la afirmación: «en este momento en que os hablo, existe ya un grupo de artistas americanos conjurados en hacer efectiva esta reconquista americana del arte, esa suerte de redescubrimiento de América como lo calificara Waldo Frank» (p. 31).

Como parte del mito que América ofrece al artista nuevo, en un momento de rehumanización del arte, se encuentran el paisaje virgen y el hombre limpio que espera (p. 23). A partir de la recuperación de los conceptos worringerianos de naturaleza (paisaje) y hombre histórico, Guido analiza la relación entre el paisaje americano, el hombre y el arte.

El presente trabajo explora las categorías de paisaje americano y de tipos de hombres expuestas por el autor y las pone en diálogo con la lectura que José Ortega y Gasset ([1911] 1966) realiza de *El estilo Gótico* de Worringer ([1911] 1957) y las propuestas de Waldo Frank, identificando así, las lecturas productivas, las apropiaciones críticas, los usos e impugnaciones operadas en la *recepción* (Canavese, 2016) que Guido realiza de las publicaciones de la revista de occidente.

Referencias

Canavese, Mariana: Introducción al Dossier de difusión “Recepción, circulación y usos de ideas emancipatorias en la Argentina del siglo XX”, N° 80, Plataforma del Programa Interuniversitario de Historia Política, mayo de 2016. Recuperado de: <http://www.historiapolitica.com/dossiers/>
Guido, Ángel ([1941] 1944) *Redescubrimiento de América en el arte*. Editorial El Ateneo
Frank, Waldo (1929) *Redescubrimiento de América*. Revista de Occidente
Ortega y Gasset, José ([1911] 1966) *Arte de este mundo y del otro*. En *Obras Completas* (1). Revista de Occidente
Worringer, Wilhelm ([1911] 1957) *La esencia del estilo gótico*. Editorial Nueva Visión

UNA «FLORA POSTAL». LA CONSTRUCCIÓN VISUAL DEL PAISAJE PATAGÓNICO EN LA ILUSTRACIÓN DE PLANTAS NATIVAS

Florencia Avellaneda
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: cultura visual, flora, carta postal, paisaje, turismo

Resumen

Montañas, lagos, flora y fauna autóctona, son algunos de los componentes que integran las ilustraciones que Jean Winterhalter realizó para el Parque Nacional Nahuel Huapi durante su labor como ilustrador a mediados del siglo XX. En éstas, pueden rastrearse representaciones de especímenes de flora autóctona con una idea de paisaje de «tipo postal».

La presente ponencia se detendrá a observar y analizar una diversidad de materiales de archivo del ilustrador con localización en el Museo de la Patagonia (Bariloche). Indagará en el sentido de pertenencia e identidad local producida a partir de determinadas formas de ver e ilustrar el paisaje patagónico a través de su flora local y el lugar que ésta ha ocupado dentro de la cultura visual y del ideario turístico local.

LOS GAUCHITOS DEL FIN DE LA CIUDAD

Justo María Ortiz
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: imagen religiosa, identidad latinoamericana, Gauchito Gil, paisaje urbano

Resumen

Planicie semiurbana, los autos pasan por la avenida mientras la tarde pasa pesadamente, la gente vuelve del trabajo, hace las compras. Un Santuario fijo hace tiempo en la memoria de la geografía barrial permanece perenne pero en constante cambio. En esa paradoja los ojos de varios gauchitos han visto ir y venir a esas mismas gentes, otras nuevas, devotos que lo celebran, otros que solo conviven en la creciente ciudad.

El rojo furioso, gobernando nuevas y viejas imágenes que adornan al santuario, lo instauran como una tradición aún más ferviente.

Este santuario ya no es el único en el barrio, otros gauchitos aparecen súbitamente y su *horror vacui* barroco gana espacio, poseen la presencia notable que los devotos le otorgan.

El paisaje de la cuadra cambió, la multiplicidad del Gauchito Gil y sus anexos rojos, celestes, las botellas de vidrio, los tradicionales, insolentes y heterogéneos contenedores de las estatuillas rebalsan el sitio.

Este escrito propone visitar el vínculo de los altares rurales y urbanos del Gauchito Gil con su barrio. Los usos y costumbres de los vecinos. El hecho de su existencia en la vida día a día con la comunidad. La dimensión política de estos dispositivos constructores de identidades.

SIMPOSIO 25

EL ARTE INTERDISCIPLINARIO E INTERSECTORIAL EN LAS PRÁCTICAS INTEGRALES

Coordinadora: Dra. María Bonicatto (UNLP, FTS).

Este simposio se propone reflexionar sobre las prácticas artísticas en clave de integralidad como aporte a la generación de espacios en los cuales los y las estudiantes problematicen temáticas vinculadas a lo comunitario, lo territorial, la identidad, la interdisciplina y el desarrollo de procesos creativos.

Un espacio para el análisis e intercambio de experiencias en torno a la creación de dispositivos educativos como ámbitos para la promoción de prácticas integrales y para los debates acerca de los modos de implementación de las mismas. Se trata de experiencias en las cuales el arte surge como articulador indispensable en las instancias de diseño y puesta en marcha de propuestas que promueven el desarrollo de habilidades para el trabajo interdisciplinario vinculando diferentes áreas del conocimiento y contribuyendo al abordaje de problemas de manera situada y relacional.

HACER VISIBLE EL PENSAMIENTO. REFLEXIONES ACERCA DEL SEMINARIO DE ARTES Y OFICIOS COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DE PRÁCTICAS INTEGRALES DE LA UNLP

María Bonicatto, Nicolás Mañez y Juan Pablo Pettoruti
(UNLP, SPS UNLP, FTS)
Argentina

Palabras clave: prácticas integrales, artes y oficios, interdisciplina, intersectorialidad

Resumen

A lo largo de los años de gestión de la Secretaría de Políticas Sociales de la UNLP hemos apostado, desde los distintos dispositivos y líneas de trabajo, a fortalecer la expresividad, la imaginación y la interpretación, a través de la generación espacios en los cuales se trabajen la representación de símbolos locales y la visibilización de problemáticas comunitarias por medio de lenguajes artísticos. Se constituye entonces una forma de hacer relacionada a la construcción de expresiones como una herramienta para ver algo del entramado social de una forma diferente a la que antes se veía, para crear representaciones desde una sensibilidad colectiva. Estas expresiones, producciones y/o intervenciones artísticas se fueron desarrollando, muchas veces, en el marco de procesos de formación y/o transformación comunitaria, y a partir de consensos generados desde el diálogo de saberes entre universitarias y actoralidades no académicas.

A partir de la creación de la Dirección de Prácticas Integrales (DPI) en el año 2022, surge la necesidad de profundizar la creación de dispositivos como ámbitos para la promoción de prácticas integrales. Comenzamos a diseñar propuestas que promuevan el desarrollo de habilidades para el trabajo en grupo, desde una perspectiva interdisciplinaria, vinculando diferentes áreas del conocimiento, contribuyendo al abordaje de problemas, de manera situada y relacional.

LA NARRACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Juan Manuel Zaldua
(IPEAL, FDA, UNLP)
Argentina

Palabras clave: enseñanza artística, interdisciplinariedad, narración, artes audiovisuales.

Resumen

El siguiente trabajo parte de la reflexión sobre una experiencia artística realizada en un marco de articulación universitaria entre la cátedra de Realización 1 de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes, el taller de cine Diego Rodríguez y el Centro de Extensión Universitaria, que promueven el desarrollo de habilidades para el trabajo interdisciplinario, vinculando diferentes áreas del conocimiento y contribuyendo al abordaje de problemas de manera situada y relacional. Esta propuesta está destinada a jóvenes que desean explorar el lenguaje audiovisual, atravesando esta experiencia desde dos dimensiones; un aprendizaje del conocimiento artístico y un aprendizaje de reconocimientos de derechos humanos, donde se fortalezcan las identidades en un contexto complejo de derechos vulnerados. Esta propuesta tuvo la realización de un cortometraje que permite acercarse a comprender la experiencia de articulación.

Una propuesta de educación artística, audiovisual en este contexto, tiene la intención de trabajar sobre lo que Inés Dussel llama alfabetizar la mirada. Es a partir de una metodología de abordaje de ejercitación de aproximaciones sucesivas (Birri:2007) centrado en el hacer y la reflexión recuperando saberes y prácticas de ser espectador para lograr una doble alfabetización; una mediática y una realizativa (Dussel:2006).

Referencias

- Birri F. (2007). Soñar Con Los Ojos Abiertos. Las treinta lecciones de Stanford. Buenos Aires: Aguilar.
- Dussel, I. Gutierrez D. (Com.) (2006). Educar la mirada: Políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires: Manantía
- Filpe, A. (2010). La universidad y la producción de conocimiento profesional. ¿Se prepara para responder a las necesidades de la región?. VI Jornadas de Sociología de la UNLP, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5619/ev.5619.pdf
- Meirieu, Ph. (1998) Frankenstein educador. Barcelona, Laertes. Taller de cine Diego Rodríguez. (21 de diciembre 2021). Operación tortuga [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=FuvxaFkZ9GI>

CONVERSACIONES ENTRE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN AL DES-BORDE DE SÍ MISMAS

María Soledad Marciani (UNIBO) y Constanza Pedersoli (UNLP, FAHCE, IDIHCS)
Italia, Argentina

Palabras clave: artes, ciencias, pedagogía, educación, interdisciplina

Resumen

En esta presentación, escrita a dos voces, nos interrogamos acerca de los límites de distintos campos de conocimiento y sus desbordes. Inspiradas en la perspectiva crítica del geógrafo brasileño Milton Santos (1996), el trabajo se organiza a partir de la noción de disciplinas como territorios en los que se conjugan tiempos, espacios, materialidades, y relaciones.

En un contexto en el que las epistemologías queer nos invitan a revisar los contornos, nos preguntamos en primer lugar si es cierto que los bordes disciplinares existen, en qué consisten, qué efectos acontecen cuando artes y ciencias se dejan “afectar”, cuál es el aporte de la pedagogía cuando pensamos estos enlaces en clave educativa.

Lejos de dirimir estos dilemas, recuperamos experiencias concretas al tiempo que nos desplazamos como anfibias en una delgada línea de tensión entre la construcción y la deconstrucción de estos territorios, las certidumbres e incertidumbres que nos conmueven e interpelan en nuestra labor cotidiana.

Referencias

Santos, M. (1996). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona: Ariel.

UNA PISTA DE ATERRIZAJE: PRÁCTICAS SITUADAS EN COMUNICACIÓN

Ángeles Navamuel y Damián Demaro
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: identidad; historias; transformación colectiva; reciprocidad

Resumen

“...Habilitar la escucha, el intercambio de saberes, cómo compartimos y escuchamos.
Pensar en fisuras: ¿dónde entra y dónde sale el conocimiento? ¿quién lo tiene?”
Lorena Bermudez, socióloga.

Esta propuesta visibiliza la experiencia de estudiantes, docentes y profesionales de diversas disciplinas que, enmarcados en un formato de estudio-escuela, articulan con distintos actores para la creación de una marca denominativa para una línea de vestimenta de moda en la Unidad Penitenciaria N°8 de mujeres, ubicada en La Plata, donde se desarrolla un proyecto textil que involucra a mujeres privadas de su libertad.

La experiencia nos invita a atravesar muros y derribar mitos, problematizando lo aprendido en el aula para construir nuevos caminos colectivos. ¿Qué es una marca para esas mujeres?. El acto de dar nombre se construye con, entre y para ellas, y este punto de tensión genera propuestas para jugar, para habilitar el intercambio y esperar que las historias comiencen a ser relatadas: las de ellas, las nuestras, las de todos.

Estas historias espejan sensaciones, características y conocimientos que actúan como un motor creativo para hallar rasgos identitarios personales, ponerlos en común y así construir una marca colectiva, donde la reciprocidad y el intercambio dan pie a una experiencia transformadora.

AMBIENTE E IDENTIDAD EN EL TRABAJO BARRIAL: LAS ARTES ESCÉNICAS COMO PUENTE

Javier Garcia de Souza y María Fernanda Alvarez
(ILPLA, CONICET, UNLP)
Argentina

Palabras clave: barrio, arroyos urbanos, jugar, cruce de lenguajes, experiencias transformadoras

Resumen

Entre los elementos que constituyen nuestra cultura están los lenguajes de la existencia: el discurso verbal y escrito, el plástico-objetual, el sonoro, el visual, el científico, entre otros. Contienen la memoria y facilitan la imaginación; y entre ellos, el arte, como lenguaje y forma de conocimiento, abre un panorama que nos permite identificarnos y despertar curiosidad.

En ese sentido, ciencia y arte convergen y dialogan históricamente; y es en ese puente en donde nos posicionamos como equipo. Con Exploracuáticos co-habítamos el territorio junto a otros integrantes desde el año 2015, en dos barrios de La Plata, re-conociendo los ambientes acuáticos urbanos desde un enfoque científico, lúdico y artístico. A partir de este cruce de lenguajes surgen Operación Karumbé (Barrio Nuevo) y Raíces en el Agua (Barrio El Retiro). La primera experiencia como escenas de radioteatro que narran la historia de vida de personas y tortugas, materializándose en producciones escénicas co-creadas in situ. La segunda reconociendo y revalorizando un humedal “aguas arriba” del arroyo a partir de indagar qué plantas lo habitan y moviéndonos como sus animales asociados. En definitiva, con estas y otras experiencias, llevamos ocho años habitando el puente, habilitando espacios de disfrute de saberes entrelazados y co-construcción de actividades en donde arte y ciencia convergen desde una mirada diversa y empática.

INTEGRALIDAD E INTERSECTORIALIDAD EN LA GESTIÓN ARTÍSTICA DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CONSTRUYENDO LAZOS SOCIALES (UNLP)

María Nazarena Mazzarini (UNLP, FDA, IPEAL), Diego Nicolás Albo (UNLP, FDA, IHAAA) y Franca Gomara Rueda (UNLP, FCJyS, CIDERCRIT)
Argentina

Palabras clave: integralidad, intersectorialidad, arte, extensión universitaria, Construyendo Lazos Sociales

Resumen

Durante más de una década, desde el Programa de Extensión Universitaria Construyendo Lazos Sociales (Universidad Nacional de La Plata, Facultades de Artes; Cs. Jurídicas y Sociales; Trabajo Social; y Psicología) se han impulsado propuestas de gestión artística vinculadas con la integralidad e intersectorialidad en la producción y enseñanza del arte y en la extensión universitaria (Cano Menoni en Acosta Silva, 2015). Estas iniciativas abarcan el arte en diferentes contextos, desde talleres en colaboración con la universidad y comunidades hasta exposiciones que fomentan el diálogo acerca del arte contemporáneo.

A la luz de ejes convenidos para tal finalidad, en esta ponencia se analiza una variedad de casos propios que incluyen talleres en áreas de mayor vulnerabilidad social -unidades carcelarias, centros de externación, etcétera-, experiencias en plazas públicas, colaboraciones con trabajadores del Astillero Río Santiago de Ensenada (2018), así como exposiciones en la Casa Patrimonial Benoit durante la Quinta y la Sexta Bienales Universitarias de Arte y Cultura UNLP (2018 y 2022) y una muestra en el Complejo Bibliotecario Palacio López Merino de La Plata (2019). Analizar las experiencias artísticas desde la práctica universitaria de integralidad nos permite indagar en los ámbitos de producción de las funciones sustantivas de la universidad: relación entre la enseñanza, la investigación y la extensión.

Referencias

Cano Menoni, A. (2015) La extensión universitaria en la transformación de la Universidad

Latinoamericana del siglo XXI: disputas y desafíos. En Acosta Silva, A. [et al.]. Los desafíos de la universidad pública en América Latina y el Caribe, 1a ed. CLACSO.

MAZZARINI, M. N. et al. (2019). Programa de Extensión Universitaria Construyendo Lazos Sociales (UNLP). Universidad Nacional de La Plata.

SIMPOSIO 26

CORPORALIDAD, (POST) INSTRUMENTO Y ESPACIOS ESCÉNICOS EMERGENTES EN LOS MODOS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN Y PEDAGOGÍA DE LA MÚSICA ACTUAL

Coordinador: Dr. Luis Menacho, (UNLP, FDA, IPEAL)

A la luz de las prácticas musicales experimentales actuales, asistimos a la decantación de las numerosas búsquedas que animaron el pasado siglo XX. Nuevos materiales, procedimientos formales e instrumentos acústicos, electrónicos y virtuales. La redefinición del entramado de circulación entre la creación y la recepción musical se proyecta desde las salas de conciertos a los nuevos escenarios en los espacios públicos y la red. Así, el músico actual, no sólo reflexiona sobre la corporalidad que implica la performance y la pedagogía instrumental actual, sino que precisa saberes interdisciplinarios; una investigación y dominio de múltiples técnicas de producción sonora constantes para una estrecha colaboración junto al compositor, en un proceso creativo descentrado; es decir, atendiendo a la singularidad de lo “local” de la práctica artística, inserta en un mundo global.

CUERPO Y METÁFORA EN EL ARTE DE ENSEÑAR A CANTAR

Maisa Bohé
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: pedagogía vocal, autopercepción, audiopercepción, geno canto, feno canto

Resumen

Aprender a cantar implica un trabajo de luthería: la construcción de un cuerpo vocal. Aquí es donde se moldea lo que se puede “tener” de la voz. Sin embargo se juega allí algo más que una vibración, la voz como vehículo del lenguaje está habitada por la significación. Podríamos decir que más que tener una voz, se es una voz. Esta cualidad corporalmente intrínseca del canto abre un problema: nadie puede escuchar su propia voz.

La escucha, condicionada por la autopercepción del sujeto requiere un acto de desdoblamiento. En el canto se articula un doble sentido de significación, en tanto vehículo de lo sonoro y de la lengua, constituye una configuración metafórica que atraviesa la semántica y devela el misterio del cuerpo que habla.

Roland Barthes realizando una oposición teórica entre los conceptos de feno-texto y geno-texto define que más allá de lo que se pueda tener de una voz emerge un cuerpo inmaterial que arrastra directamente lo simbólico, el geno-canto es el espacio en el que germinan las significaciones, desde el interior de la lengua y en su propia materialidad.

Ese extremo -o ese fondo- es en el que la melodía trabaja, no en lo que dice, sino en la voluptuosidad de sus sonidos significantes. Este sonido, modulado por la experiencia, sugiere un paisaje interior que se desprende hacia su propia constitución ¿Cuál es el cuerpo de la voz y qué metáforas revelan su misterio?

59" [DOC] ESTUDIO SOBRE LA SIMULTANEIDAD EN UN ENTORNO COLECTIVO

Luis Menacho
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: Lumbung, colectivo, descentrado, sur glocal

Resumen

¿Es posible reunir un conjunto indefinido de experiencias sincrónicas? ¿Cuál es la relación del tiempo y la multitud de registros de un momento?

En agosto del año 2022 llevamos a cabo la obra 59" [DOC] un estudio del tiempo y la simultaneidad de experiencias desde un entorno colectivo, situado entre lo global y lo local en diálogo con el concepto de lumbung, motivo del grupo artístico indonesio Ruangrupa y curadores de la última Documenta XV en Kassel, Alemania. Lumbung implica un trabajo colectivo, descentrado y de colaboración en el uso de los recursos.

La propuesta de 59" [DOC] tomó como marco temporal las dos semanas que duró la residencia virtual Host the net de la Fundación La Bomba de miel. Durante ese lapso invité a personas de todo el mundo a que envíen un video de hasta 59" de duración filmados con su celular a las 12 hs (local) los cuales se fueron subiendo a Instagram.

«...QUERER DEJAR HUELLAS...» MESIAS MAIGUASHCA Y EL OBJETO SONORO EN SU RELACIÓN CON LO ANDINO

Federico Montañez
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: Maiguashca, electroacústica, significado, semiótica, objeto-sonoro

Resumen

El presente trabajo buscará ahondar en el ciclo de obras Reading Castañeda del compositor ecuatoriano Mesias Maiguashca, preguntándose por posibles relaciones entre sonido y significado, teniendo en cuenta que son obras para ser escuchadas en pausas de lectura de los textos de Castañeda, según el compositor. Las respuestas que se brinden no tendrán un carácter de determinación y fijación de conceptos sino, más bien, de interrogaciones y reflexiones futuras. El mencionado ciclo de obras, compuestas entre 1989 y 1993, presentan un instrumental mixto mediante el uso de electrónica, cintamagnética, cuerdas, flauta, narrador y la exploración sobre una instalación sonora construida específicamente para algunas de estas obras, que el compositor llama "objeto sonoro". Se tendrá en cuenta conceptos provenientes de las prácticas de música absoluta y programática, desarrolladas durante el XIX y XX por Hanslick, Wagner y Dalhaus, pero también aquellos pertenecientes al campo de la semiótica musical, introduciendo en lecturas sobre Peirce y Saussure, acercándonos a definiciones musicales de parábola, alusión y alegoría que puedan llegar a aplicar en el ciclo de obras de Maiguashca. Así también, se tomarán para el análisis algunas reflexiones expresadas por Nono y Lachenmann con relación a los objetos sonoros presionados por la historia y acerca de lo bello en la música.

INTERVENCIONES ANÓNIMAS SOBRE UN PASADO AJENO

Juan Pablo Pettoruti
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: vandalismo, intervención, iconoclasta; espacio, público

Resumen

Este trabajo propone un análisis sobre las intervenciones anónimas al arte que habita el espacio público, desde una perspectiva estética, inclusiva y actual. A partir de una selección de casos se propone identificar dimensiones para comprender, documentar y sistematizar las vagamente llamadas intervenciones “vandálicas” sobre el arte en espacio público, con el fin (optimista) de generar herramientas para pensar políticas sociales que abran el espacio expresivo hacia los espacios no centrales y promuevan la ampliación de los campos de creatividad. ¿Cómo es que estas intervenciones anónimas son una extensión en el mundo de las formas? ¿De qué manera estas “extensiones” nos hablan de la nueva situación? Son algunas de las preguntas que surgen dentro de un contexto turbulento, cambiante y rugoso, que pareciera requerir de constantes actualizaciones, constantes abordajes de los disensos inherentes a las formas de representación social a través del arte. Esta propuesta se desarrolla a partir de tres enfoques de análisis: el semiótico, en torno a la semántica y la pragmática de conceptos problemáticos como “vandalismo”. El enfoque jurídico: breve análisis del contenido de las normas que operan sobre las tensiones del arte en espacio público, y el enfoque estético: sobre la percepción actual del arte en espacio público.

DE HUMANIS CORPORIS FABRICA: UN ENFOQUE POST-INSTRUMENTAL PARA UNA OBRA ESCÉNICA

Alejandro Sarriegui
(UNIBAS-UNLP, FDA, IHAAA)
Suiza - Argentina

Palabras clave: obra, dramaturgia, interdisciplinariedad, análisis

Resumen

¿Cómo funcionaría un análisis integral de la dramaturgia de una pieza artística interdisciplinaria en donde cada elemento en conjunto con los otros cumpla una función narrativa? *De Humanis Corporis Fabrica* (2022) es un proyecto artístico interdisciplinario desarrollado durante el periodo de pandemia entre 2020 y 2021 a través de medios de comunicación online permitiendo la colaboración de un equipo con base tanto en Argentina como en Europa. Las disciplinas integradas son las artes visuales, sonoras, escénicas, performativas y la composición musical y fue elaborada por Jaume Darbra Fa, Lukas Novok, Hernan Arrese Igor, Alejandro Sarriegui/Moritz Koch y Luis Menacho respectivamente. Se analizará el uso del cuerpo humano como objeto musical, la post instrumentalidad y la performatividad. El procedimiento metodológico para el análisis dramático será la realización de una entrevista al autor de la pieza en donde se buscará entender de qué manera se desarrolla la dramaturgia y descubrir cómo cada uno de los elementos que la componen son inseparables y brindan información narrativa significativa e imprescindible dentro de la relato la obra.

LA ACCIÓN INSTRUMENTAL COMO MODELO PEDAGÓGICO DE ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

Sebastián Tellado
(UNA, DGEART)
Argentina

Palabras clave: acción instrumental, enseñanza musical, técnica, interpretación

Resumen

La necesidad de buscar nuevos marcos conceptuales y recursos didácticos desde la práctica artística que interpelen la hegemonía de ciertas técnicas instrumentales y modelos de virtuosismo decimonónico -aún vigentes en las instituciones educativas argentinas-, permite proyectar a la acción instrumental como un modelo pedagógico de carácter inclusivo, plural y transdisciplinar.

Este enfoque pretende repensar una epistemología musical que trascienda las limitaciones

históricas de la interpretación instrumental, renuncie al mayorazgo de las alturas e integre distintos saberes (como por ejemplo: luthería experimental), medios y métodos para producir sonidos y organizarlos en el tiempo.

De este modo, el análisis de la incidencia de diversos campos del teatro en la música instrumental argentina posibilita la identificación de nuevas relaciones entre la técnica, el espacio escénico, el cuerpo consciente y la sintaxis sonoro-musical. Desde esta perspectiva, se proponen bases y estrategias para la construcción de un modelo pedagógico centrado en la performatividad de la acción instrumental y las competencias específicas necesarias para realizarlas

SIMPOSIO 27

LA PRÁCTICA EDITORIAL Y SU RELACIÓN CON EL ARTE

Coordinadores: Lic. Carlos Servat y Mag. Rosana Barragán. (UNLP, FDA, IPEAL)

Lo editorial es un proceso que posee relaciones intrínsecas con la producción artística, en especial con las artes impresas.

Nos centramos en lo editorial convocando a producciones relacionadas con lo autogestivo enmarcadas en las diversas tareas del arte: espacios de circulación, poéticas, artes gráficas contemporáneas, libros de artista, archivos, documentaciones, producciones de contenidos y desarrollos que surjan desde formas tradicionales, hasta el uso de redes y tecnologías digitales. A partir de este lineamiento, invitamos a indagar y reflexionar sobre nuevos conceptos y categorías que nos acerquen a diferentes sistemas de producción y de difusión, sobre diversos sitios de circulación y plataformas en donde se administren contenidos constructivo/poéticos editables.

HERRAMIENTAS. SOPORTES DE COMUNICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS SOBRE ESCENAS Y ESCENARIOS ARTÍSTICOS

Carlos Servat
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: arte editorial, práctica editorial, arte impreso, formatos editoriales, proyectos editoriales

Resumen

El sistema editorial es un sistema complejo que al enfrentarse al campo de las artes otorga diversos modos de acercamiento interdisciplinar, este contacto ofrece a las artes diferentes herramientas y soportes en donde la práctica editorial es interpelada desde la producción de contenidos, escenas y escenarios artísticos.

Desde lo editorial se desprenden formatos físicos y virtuales, modos de producción que ofrecen la estructura formal de la imprenta como característica base, y la distribución de contenidos donde el propio rol del artista se manifiesta desde lo múltiple y versátil.

Desde el arte, espacios autogestivos operan desde la inclusión del modelo editorial emulando sus principios y argumentos para incorporar ese “lenguaje”, operando sobre los criterios de producción y su política, para reutilizarlos como soporte de la práctica artística. Desarrollando contenidos ya sea desde lo pedagógico o como sala de exhibiciones.

Proyectos editoriales como “se Imprime” “Vidrio Apunta” “La ConHeja.” ponen en evidencia diversas opciones de la producción autogestiva del formato editorial y la manera que este se hace presente en la escena artística local contemporánea, espacios donde se plantea un modo diferente de pensar el arte y el ser artista en la actualidad.

LA PRODUCCIÓN EDITORIAL EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA

Rosana Barragán
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: gráfica, editorial, gráfica artística, editables, impresos

Resumen

Las artes gráficas han desbordado sus límites demarcatorios y se han expandido hacia múltiples posibilidades, incluyendo prácticas asociadas a lo editable, que comparte diversos tópicos con las artes impresas: matrizado, impresión, reproducción, serialidad, circulación. A su vez, el campo editorial se ha multiplicado en propuestas que abordan las publicaciones desde lugares novedosos, tanto por las formas, los contenidos, como por los enfoques con que son desarrollados. Nuevas subjetividades emergen proponiendo nuevas relaciones entre lo impreso y el mundo, exponiendo microrrelatos, micropoéticas y micropolíticas que ponen de manifiesto un mundo más poético y singular, de particularidades con las cuales construir nuevos significados. A partir de la reproducción y la edición seriada entre objetos, publicaciones y arte, surge este cruce entre lo editorial y lo artístico que emerge con múltiples formas poniendo de manifiesto voces diversas y contemporáneas: libros de artista, libros de arte, libros artísticos, fanzines, publicaciones artesanales, revistas, publicaciones comerciales, afiches, stickers, postales, publicaciones vinculadas a la cultura tradicional pero también a la emergencia de miradas, divergencias, discursos disruptivos, visibilización de minorías, lo contracultural o lo no hegemónico o canónico exponen un espacio creativo de libertad y posibilidades artísticas.

LA ESTRATEGIA EDITORIAL COMO CUERPO DOCUMENTAL DE TAREAS DEL ORDEN GESTIVO. CASO: SISTEMA DE VITRALES CASA BENARÓS.

María Eugenia Castillo
(UNA, IIAV)
Argentina

Palabras clave: patrimonio, conservación, gestión, documentación, política cultural

Resumen

El campo editorial dispone de recursos para distintas problemáticas. Un recurso singular fue aplicado a un problema específico, generando una estrategia de protección de la documentación de un proyecto. "PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE VITRALES DE LA CASA BENARÓS". Esta casa fue diseñada y construida en 1919 por el Arq. Virginio Colombo. Actualmente este edificio alberga el Rectorado de la UNA en la ciudad de Buenos Aires, (C.A.B.A.), en la calle Azcuénaga 1122.

El Rectorado nos solicitó la elaboración de una propuesta de restauración para los vitrales. Nuestra propuesta consistió en un plan para la puesta en valor del sistema integral compuesto de vidrios con valor agregado. Pusimos en superficie de conocimiento todos sus componentes mediante procedimientos de: identificación, relevamiento, documentación, diagnósticos, propuestas de intervención de restauración, plan de trabajo y sus requerimientos. Todo fue estudiado y atendido a lo largo de seis meses en los que produjimos un documento de un centenar de páginas con imágenes y textos inéditos. Esta producción tiene un importante valor documental patrimonial siendo el único estudio del tipo sobre este conjunto. Posee éste un valor independiente de su posible ejecución. El hecho de contar con la posibilidad de asentarlos a través de un ISBN constituyó una herramienta para salvaguardar lo producido.

LA PRODUCCIÓN DE FANZINE EN EL AULA COMO PUENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE LAS PRODUCCIONES EN CANALES ALTERNATIVOS

Micaela Liberanone y Julissa Leticia Erretegui
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: fanzine, arte editorial, tecnologías gráficas, poética editorial, edición

Resumen

Con la emergencia de las ferias de arte gráfico, las ferias de editorial independiente en la ciudad de La Plata, se concibe la producción de fanzines en el entorno áulico, como soporte poético para que los estudiantes puedan desarrollar sus producciones visuales.

La realización de fanzines, resulta una buena estrategia para trascender el formato estampa en el campo de lo artístico y propiciar otros recursos para que los estudiantes puedan aprender, investigar, indagar sobre los distintos elementos del lenguaje gráfico, tomando sus decisiones estéticas en torno al uso dichos elementos y las técnicas empleadas para desarrollar sus ideas en una pequeña edición.

El fanzine es una edición de bajo costo que permite la multiplicidad de ejemplares, y funciona como soporte para la circulación de producciones artísticas en la calle, una acción para generar red y poner en diálogo las producciones de los estudiantes con el circuito del arte, estimulando la realización de ediciones como vehículo para la participación en diferentes eventos y ferias como recurso pedagógico para favorecer un acercamiento a la idea de profesionalismo en la labor artística.

FORMA, CONTENIDO Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN. ANÁLISIS SOBRE CASOS DE LA PRÁCTICA EDITORIAL ARTÍSTICA

Carolina Rocco
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: circuitos editoriales, poética editorial, arte impreso, formatos editoriales, proyectos editoriales

Resumen

El diálogo intrínseco que surge de la interacción del contenido con la forma es una cuestión inherente a las artes. Constituye, al punto de vertebrar su poética.

Pero si tomamos algunas piezas de la gráfica contemporánea comprendidas dentro de lo autoeditable, esta relación se vuelve más compleja y profunda en cuanto a lo que la poética de la gráfica nos propone. Si pensamos en el contenido como un modo determinado de ordenar los elementos del lenguaje y sus procesos, y la forma como el modo de existencia y expresión de este contenido y de sus modificaciones, en algunas producciones artísticas editoriales emerge otra cuestión relacionada con la forma que será imposible desvincular de la posterior circulación de la pieza gráfica.

Este aspecto mencionado también involucra la materialidad y su carga poética, que habilita y auspicia formas particulares de circular y de dialogar con los diferentes actores participantes

EL HACER EDITORIAL COMO HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD. MODOS DE ARTICULACIÓN CON LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS DEL ARTE EN VIDRIO. CASO: VIDRIO APUNTA

María Eva Kolovcevic
(UNA, IIAV)
Argentina

Palabras clave: práctica editorial, arte en vidrio, dispositivo pedagógico, procesos técnicos, difusión

Resumen

Ante la necesidad de transmitir prácticas y acciones que aporten al quehacer de las artes del fuego -en este caso del vidrio-; acompañando a estudiantes durante la cursada a distancia del taller de Vidrio 1 del Departamento de Artes Visuales UNA en pandemia surgen una serie de acciones y recursos que se muestran a través de videos explicativos dando cuenta de imágenes, procesos técnicos y actividades relacionadas con lo pedagógico.

A partir de ese acopio, nace la necesidad de organizar ese conjunto. Por este motivo se recurre a un proyecto editorial que ligue y de cuerpo a esas acciones. *Vidrio Apunta*, tal como dimos en llamar a esta línea editorial compila toda esa producción, integrando esos contenidos y sistematizando la información que resulta fundamental tanto para el recorrido de la cursada como para todo aquel que esté interesado en consultarlos.

Este dispositivo editorial nos lleva a pensar en su función pedagógica; también nos sirve como plataforma difusora de ideas y es una herramienta de construcción de identidad proyectada a la comunidad del vidrio.

LAS PRÁCTICAS DEL VIDRIO EN PERSPECTIVA PEDAGÓGICA. CÓMO TRASLADAR UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO EN UN PRODUCTO EDITABLE

Marilina Panaccio y Carlos Servat
(UNA, IIAV)
Argentina

Palabras clave: investigación, alumno ayudante, pedagogía, material didáctico, arte editorial

Resumen

Dentro de las habilidades cognitivas que se gestan en un espacio universitario, la investigación realizada por los propios estudiantes aparece como una experiencia formadora notable en la búsqueda de modelar un pensamiento crítico.

Entre los incentivos actuales para los alumnos se encuentra la beca EVC-CIN cuyo objetivo es iniciar su formación en investigación a estudiantes en el marco de proyectos acreditados. En ese espacio se articulan dinámicas pedagógicas y sus respectivas fluctuaciones ya que, tanto docentes como alumnos son interceptados por las injerencias en sus roles propiciando el modelado del objeto de estudio.

Al concluir la investigación acontece la postura de compartir el material bajo un formato. Los argumentos sobre la función del dispositivo editorial no solo sirven al momento de capitalizar un conocimiento construyendo un documento sino que operan como germen final a la hora de diseminar el conocimiento.

Al pensar la organización de la información, el tipo de soporte, el arquetipo de lector, el uso de las imágenes se puede construir una investigación formal pero a la vez abrir las posibilidades hacia otros formatos, como -en este caso- una tesina.

LA EDICIÓN ARTESANAL Y AUTOGESTIVA

Analía Rosa Donadío
(UNA, IIAV)
Argentina

Palabras clave: autopublicación, autogestión, arte, libros, ilustración

Resumen

Lo que más me interesa al hacer una producción artística es la posibilidad de condensar las ideas a través de las palabras e imágenes. El libro es una herramienta soporte de comunicación en el que se encuentra esta posibilidad. Además, nos ofrece que las ideas perduren de un modo

particular en el tiempo, que pasen de mano en mano y que viajen de un sitio físico a otro. El primer libro impreso que hice fue *Mi Rayuela*, en el año 2012. Un compendio de fotografías de una instalación lúdica realizada a partir de distintos objetos. En este trabajo se encuentra instalado el germen que da inicio a todo el proceso que describo.

Este desarrollo cuenta las especificidades de una publicación autogestiva tomando como casos las dos últimas ediciones ilustradas que efectué: *28 cosas* (Donadío, 2021) y *Me voy encontrando* (Donadío, 2021). En ellos se abarca el proceso desde el inicio de la idea, la realización, el presupuesto de gráfica e impresión, la maquetación, la distribución y venta y los trámites correspondientes de registros (ISBN) y registro de Derechos de Autor (DNDA).

A través de estos libros intentaré dar respuesta al sinnúmero de preguntas que fueron surgiendo durante el proceso: ¿Qué tipo de proyecto quiero publicar? ¿Para quienes quiero publicar? ¿de qué forma lo llevó al papel? ¿Con qué presupuesto cuento? ¿Cómo llega mi libro a la gente? En síntesis, ¿Qué se debe tener en cuenta al hacer un libro?

LA PUBLICACIÓN COMO RECURSO DE DIFUSIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE POESÍA VISUAL CONTEMPORÁNEA.

Rosana Barragán y Rocio Rodriguez Vigatto
(UNLP, FDA, IPEAL)
Argentina

Palabras clave: poesía visual, publicación, práctica editorial, arte impreso

Resumen

Diagonal Cero fue una revista experimental, en formato carpeta, compuesta por hojas sueltas, de distinto gramaje y color. Esta puesta en juego del soporte-revista en la obra de Edgardo Antonio Vigo, inauguró modos distintos de conectar las formas del lenguaje y experiencias de las materialidades en uso, la relación de los soportes estéticos y los modos de circulación de las prácticas.

Estas hojas intercambiables permitían desglosar la revista, recomponerla, transformarla o regalar su contenido por separado. El papel permite el pliegue, la expansión de la letra, la inscripción de una huella. Si tomamos las publicaciones de *Se Imprime* en los últimos años, en donde se publican producciones de poesía visual contemporánea, encontramos en este soporte una comunidad de impresión que no solo difunde con una función pedagógica, sino también entienden a las publicaciones como un medio de expresión, una herramienta para difundir ideas y para construir y ampliar contextos.

SIMPOSIO 28

EXPANSIONES DEL DISEÑO (DISEÑOS Y FUTUROS)

Coordinadora: Mg. Sara Guitelman (UNLP, FDA, IHAAA)

Una trama sin costuras: Con esta breve frase, María Ledesma abre la definición del diseño a sus múltiples dimensiones trans, expandidas inmensamente en las últimas décadas de crisis global. Si lo singular del diseño reside en ser un tipo de conocimiento que atraviesa lo social, lo tecnológico-científico y lo estético, desde la perspectiva universitaria esto lo sitúa como campo privilegiado para la construcción de una trama entre investigación, docencia y extensión, que potencie sus posibilidades como recurso para intervenir y transformar objetos y sujetos.

En este marco proponemos indagar formas de producción y de hacer comunidad alternativas, emergentes a través de colectivos, espacios culturales y artísticos independientes, autogestivos, y los modos en que el diseño atraviesa esas prácticas que incluyen diversas formas del activismo gráfico sobre todo en el campo editorial.

¿Participan éstas de tantas otras estrategias de desaceleración que buscan respuestas a la crisis? ¿Cómo operan estos espacios de disenso en tanto zonas de resistencia o proyectos hacia la construcción de mejores futuros posibles? ¿De qué modos podemos interrogarlx e intervenirlx en el aula, la investigación y la extensión universitaria?

CINE, PAPEL Y TIJERA. DISEÑAR LA EXPERIENCIA LÚDICA DEL SABER AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA EDICIÓN IMPRESA ARTESANAL COMO MEDIADORA EN GLOBO ROJO, TALLER DE CINE PARA INFANCIAS

Beatriz Ramacciotti y Camila Bejarano Petersen
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: audiovisual, diseño, didácticas lúdicas, infancias

Resumen

La incorporación de la dimensión del diseño de piezas editoriales mediadoras de los saberes propios de las artes audiovisuales a infancias fue una decisión tomada durante el aislamiento en la pandemia. La imposibilidad de reunir a los niños en los talleres nos invitó a pensar maneras de acercar los conocimientos a sus hogares y a contrapelo del acelerado apantallamiento impuesto a la enseñanza (Bejarano Petersen, C. y Ramacciotti, B., 2021; Bejarano Petersen, 2019), el cuadernillo de papel fue la respuesta. La serie contiene de manera secuenciada un recorrido por los inicios del cine y las máquinas de imágenes, protagonizado por el personaje de Ceferino que va proponiendo actividades que cada niño puede realizar completando, recortando y pegando los estickers proporcionados. Con posterioridad propusimos una edición expandida que incorporara los elementos de la virtualidad ya instalada a través del uso de códigos QR que remiten a tutoriales o cortos de cine, proponiendo lógicas de interacción vinculadas del mundo audiovisual expandido y a las TIC's (Buckingham, D., 2018).

La vuelta a la presencialidad fue un nuevo desafío. Esta vez, con los estudiantes del equipo de extensión, la tarea fue a la inversa: pensar secuencias didácticas lúdicas para poner en acto las actividades enunciadas en los cuadernillos pasando de instancias individuales a pares o grupales que pusieron en juego texturas, escalas y nuevamente al diseño como parte de la propuesta pedagógica de tipo emancipatoria (Freire, P., 1970). Ceferino, que era una ilustración cobró vida interpretado por los estudiantes y como interlocutor de intercambios abiertos. El proyecto incorpora la metodología del aprendizaje y servicio solidario para la construcción de mejores futuros (Tapia, N., 2006; Catibiela y otros, 2018; Vasallo, S. y otros, 2019).

Referencias

- Bejarano Petersen, C. y Ramacciotti, B. (2021) "Arte audiovisual e infancias". En Pellegrino, L. (comp.) *Historias de la comunidad en pandemia. Relatos de solidaridad*, La Plata, Argentina: EDULP. Disponible en Sedici: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/118138>
- Bejarano Petersen, C. (2019) "Apantallados: Las infanci@s en (el) juego en la expansión audiovisual" en Scarnatto, M. y Amilcar F. De Marziani (compiladores), *Investigar en Cuerpo, Arte y Comunicación. Perspectivas e intersecciones en la producción de conocimiento*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Teseo Press. Disponible en <https://www.teseopress.com/investigarencayc/chapter/apantallados-las-infancis-en-el-juego-en-la-expansion-audiovisual/>
- Buckingham, D. (2008). *Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Manantial.
- Catibiela, A., Buján Matas, P., Tapia, M.N. (2018), *Aprendizaje-servicio solidario en las artes*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: CLAYSS, 2018. Disponible en: https://www.clayss.org.ar/04_publicaciones/AySS_Artes.pdf
- Freire, Paulo (1970), *Pedagogía del oprimido*. Barcelona, España: Siglo XXI, ed. Cast 2005.
- Tapia, N. (2006). *Aprendizaje y servicio solidario. En el sistema educativo y las organizaciones juveniles*. Ciudad Nueva.
- Vasallo, S.; Beccaglia, R.; Guzmán, S.; Kovacs, L.; Langdon, M.; Stábile, A. (2019). *Herramientas*

teórico-metodológicas para el aprendizaje y servicio en artes en la universidad. V jornadas de investigadores sobre aprendizaje y servicio solidario, CLAYSS.

EL CAMINO DEL JUEGO. DEL AULA A OPERACIÓN KARUMBÉ

Ana Cuenya (UNLP, FDA) y Mariana Rimoldi (UNNOBA, ET, IDI)
Argentina

Palabras clave: diseño, educación, extensión, juego, derechos

Resumen

Desde la cátedra de Diseño en Comunicación Visual B II a V y en relación con nuestro campo disciplinar en la extensión universitaria, diseñamos juegos de mesa abordando distintas temáticas relacionadas a los derechos, como piezas de alta complejidad; en un inicio pensadas y prototipadas en el grado para ser puestas a prueba y evaluadas en diferentes espacios barriales, a lo largo de 20 años. Esta experiencia, como otras, es enriquecedora, como instancia formativa docente. La puesta en común con las comunidades nos permitió pensar didácticas relacionadas a lo lúdico, para trabajar temáticas inherentes a cada año en la instancia de grado.

Asimismo, lo trabajado en las aulas, permitió diseñar juegos junto con los niños y niñas; posibilitando el intercambio en la producción discursiva, los personajes, los recorridos y las formulaciones de las reglas de juego.

Por último, los años de trayectoria mencionados con anterioridad, permitieron la vinculación y articulación con docentes y estudiantes de diferentes unidades académicas, referentes sociales, mesas barriales; dando lugar (en los últimos años pos pandémicos) a Operación Karumbé: un proyecto que unifica diferentes saberes y sostiene en el tiempo líneas de acción con periodicidad en el mismo espacio barrial condición que afianza los lazos comunitarios y sociales.

CONTAGIAR EL DESEO. DEL AULA A LA FERIA, DE LA FERIA AL AULA. UNA REFLEXIÓN SOBRE VÍNCULOS Y RECORRIDOS EN TORNO A LA PRODUCCIÓN DE EDICIONES CONTEMPORÁNEAS

Manuel Vidal Moreta, Analía De Matteo y Valeria Lagunas
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: diseño, enseñanza, política, futuro, ediciones

Resumen

Los campos dominantes de la epistemología nos encomiendan tomar distancia de aquello que investigamos, sin embargo para esta ponencia nos propusimos explorar una perspectiva que aúne la dimensión política, estética y proyectual del conocimiento y la enseñanza poniendo en el centro el deseo.

A partir de las historias que nos marcan y el docente que queremos ser, indagamos las ediciones de diseño contemporáneas que se encuentran con otras formas de leer, de relacionarse y producir, que re-visitan los cruces entre el arte, el diseño y la tecnología.

Proponemos desde nuestras prácticas pedagógicas, como modo de exploración de la dimensión política de las currículas, otra configuración del diseño. Una que propicie la transformación en los vínculos, que promueva una desaceleración en pos de un mundo sostenible. En este ejercicio proyectual es donde las preguntas sobre *qué miramos y para qué* cobran sentido.

Al trasladar la investigación al aula proponemos la apertura a nuevas sensibilidades heterogéneas, disidentes. Testimonios de las transformaciones culturales y políticas que se han gestado al comienzo de este siglo y que en la actualidad se encuentran en un proceso de ebullición y proliferación.

¿Puede la enseñanza del diseño intervenir en el mejoramiento de las relaciones humanas?

¿Somos capaces de contribuir a crear nuevas formas de *estar* en el mundo?

«TENGO UN PLAN». ACCIÓN COLMENA, DISPOSITIVO GRÁFICO CONTRA LA DESAFECCIÓN

Sara Guitelman
(UNLP, FDA, IHAAA)
Argentina

Palabras clave: diseño, plan, edición, acción, gráfica

Resumen

Los modos de ver y leer que propone *Acción colmena* -proyecto de gráfica plástica que diseña Candela Saibene, 2017- configuran una experiencia estética que invita a despabilarnos, a salir de la desafección. Un contradispositivo que *reutiliza desautomatizando*, operaciones discursivas de los consumos culturales masivos.

Bosque de frases e imágenes enigmáticas, tensiona procedimientos y formas de lectura que modelan las subjetividades hoy: instantaneidad, simultaneidad, hiperabundancia, brevedad, fragmentariedad.

“Pensé: tengo que hacer algo” dice, y convoca en cada fanzine con el tono urgente de las vanguardias: “activá alguna”, “manténgase con filo”. Las sociabilidades que instaura, retroproyectan utopías que -a más de un siglo- tienen forma de refugio, de cueva, pero también se escriben en la reapropiación de lo residual y de lo que nos pertenece: la calle.

Forma de producción laboriosamente artesanal y retorno de lo abandonado, prescindente de propiedades privadas: pedazos de textos e imágenes, tecnologías de descarte, configuran un paisaje distópico.

Sintaxis aleatoria, excesiva, yuxtapuesta, desanclada del sentido, opera en favor de la potencia sensible del acontecimiento, de *lo que nos pasa mientras hacemos lo que hacemos*.

Circulación de las publicaciones en torno a la amistad como lugar de resistencia -feria, vereda, guarida- que restaura solidaridades.

Si diseñar es *tener un plan*, el proyecto gráfico *Acción colmena* lo tiene: inventar formas de supervivencia.

TIPOGRAFÍAS INCÓMODAS. ANÁLISIS DE PIEZAS GRÁFICAS DE VOICOT Y EL ACTIVISMO CONTRAPUBLICITARIO DE DIFUSION V

Camila Cascio
(UNLP, FDA)
Argentina

Palabras clave: afiche tipográfico, activismo artístico, contrapublicidad, crisis, pandemia

Resumen

A partir de la pandemia de COVID-19 en el año 2019, este trabajo se propone estudiar un relato visual conformado por afiches tipográficos del colectivo de activismo artístico *Voicot* y analizar sus formas de acción a través de *DifusionV*, como parte de un fenómeno que entrecruza el arte, la política, el activismo y la contrapublicidad; y que interviene en la realidad pandémica y pospandémica entendida como la revelación de una crisis ecosistémica previamente instalada. En este sentido, los afiches intervienen la realidad a través del uso protagónico de la tipografía que funciona como una herramienta configuradora de mensajes que se manifiestan en contra de la manipulación publicitaria, los hábitos de consumo y las formas de habitar en el mundo ligadas a un modo de pensar-actuar extractivista. Al mismo tiempo, en el marco de las producciones gráficas se entrelazan experiencias que intervienen en el espacio público como un punto de fuga hacia aquello que se presenta utópico; los colectivos analizados, lejos de excluir las posibilidades culturales del capitalismo, las fagocitan (o parasitan) tomando la publicidad y el diseño como herramientas operativas que funcionan para generar un cambio de percepción. En este escenario, estos modos de hacer se vuelven hacia lo político a través de esta misma contradicción y en la medida que lo afectivo, lo colectivo y lo público se convierten en el objetivo principal.

TALLER LIBRE DE PROYECTO SOCIAL. UNA EXPERIENCIA HORIZONTAL Y COLECTIVA EN LA FADU UBA

María Ledesma
(UBA, FADU)
Argentina

Palabras clave: diseño, proyecto, social, territorio

Resumen

La ponencia se centra en el análisis de la propuesta educativa del Taller Libre de Proyecto Social creado en 2006 por resolución N° 516 de la FADU UBA, como Cátedra Libre Interdisciplinaria. Según su propia definición, el TLPS desarrolla actividades de formación para el ejercicio en el hábitat, comprometido con los intereses y necesidades populares. Es un espacio que desarrolla una modalidad de enseñanza que articula formación-investigación-extensión, en espacios de trabajo entre estudiantes, docentes y organizaciones populares, a partir de acuerdos de acompañamiento de procesos sociales con comitentes y problemáticas reales, de los sectores afectados por la crisis estructural y política de nuestra sociedad. El TLPS recupera la idea de la función social de la Universidad y el debate sobre el lugar que le corresponden a las profesiones en la conformación de realidades que dejen de centrarse en las preocupaciones y necesidades de las élites a favor de las demandas y necesidades legítimas de la mayoría de la población.

En un primer momento, se realizará una descripción general de las acciones del TLPS para centrarse luego, de manera específica en dos aspectos: 1. La genealogía de su formación en la que ocupan un lugar central las propuestas de los estudiantes y 2. la descripción de su metodología de trabajo que pone en juego un modelo de articulación entre formación-investigación y extensión.

A partir de la conjunción de ambos aspectos, se propone una generalización conceptual que religa la acción del TLPS con acciones realizadas en otros contextos espaciales y temporales bajo la misma matriz que permita postular un modelo para la enseñanza crítica de las disciplinas proyectuales.

DISEÑO, REPRESENTACIONES Y FIGURACIONES

Melisa Luján Jacobs y Rafael Ignacio Guerrero
(UNNOBA, ET, IDI)
Argentina

Palabras clave: diseño, patrimonio, representaciones, enseñanza, territorio

Resumen

Se propone aquí, socializar las actividades desarrolladas desde comienzos del corriente año en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, enmarcadas en el Proyecto de Extensión "KM_0. Diseño y Patrimonio en la Cuna del Folclore". El mismo busca iniciar un proceso de resignificación, reconstrucción y figuración, entendida en términos políticos, de la imagen del espacio público de la localidad de J. A. Peña, a partir de la recuperación de su patrimonio intangible. Las actividades se desarrollan a través de la articulación de las carreras de diseño de la UNNOBA, la comunidad de Peña, el "Centro de Interpretación Museo Atahualpa Yupanqui (CIMAY)" y la Sub Secretaría de Cultura del Municipio de Pergamino. Parte de los objetivos que se persiguen es recuperar los elementos distribuidos en la coexistencia que intervienen en la construcción de identidad y memoria del patrimonio cultural de las y los vecinos de la localidad y elaborar colaborativamente una propuesta de recorrido sentido, que denomine y contextualice calles, espacios e historias. Todo en pos de propiciar el análisis de la realidad social desde sus múltiples dimensiones y escalas (política, económica, social, cultural) e iniciar un espacio de reflexión sobre la dimensión del hacer del diseño, como una práctica social, histórica y modeladora de representaciones.

