

Instituto Nacional de Bellas Artes
Subdirección de Educación e Investigación Artística
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"

PLAN DE TRABAJO
CICLO ESCOLAR 2019-2020-2

Nombre de la asignatura: Taller de producción. Arte, comunidad y participación. curricular (https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular)	
Etapa: Flexibilidad y final	Semestre: Sexto
Nombre del docente: Josefina Itandehuitl Orta Rosales	
Horas semanales frente a grupo: 8hrs	Número de sesiones: 32
Fecha de elaboración: Noviembre de 2019	

Presentación
<p>Taller de producción busca que el estudiante se enfrente al ejercicio profesional a partir de espacios y comunidades específicas propuestas en taller, así como las de interés para el alumno. El taller propone el trabajo colectivo, la conversación con otros, la observación, interacción e intervención del espacio considerando el paisaje social. Se buscará realizar propuestas que partan de la vinculación, apertura de canales, interacción o diálogo con comunidades, contextos o dinámicas que se gestan en el espacio público. Se interesan por públicos de origen y responsabilidad, de colaboración, codesarrollo y voluntarios.</p>

Objetivos de aprendizaje
<p>Objetivos de aprendizaje:</p> <ol style="list-style-type: none">
1. Integrar experiencias plásticas y sociales
2. Desarrollar capacidades analíticas, técnicas y procesuales
3. Construir una noción de arte, colaboración y comunidad

Temas y Subtemas

- I. El giro social y la colaboración
  - II.1. Referentes artísticos. Estrategias contemporáneas de producción.
  - II.2. Idea: Propuesta de proyecto colaborativo del alumno
  - II.3. Ejercicio grupal
- II. Arte socialmente comprometido
  - II.1. Modos de hacer
  - II.2. Trabajo de campo: Propuesta de proyecto colaborativo del alumno
  - II.3. Ejercicio grupal
- III. Participación y comunidad. Arte como proyecto
  - III.1. Comunidades
  - III.2. Desarrollo de propuesta del alumno
  - III.3 Memoria de trabajo del proyecto del alumno

Metodología del curso

- Se empleará una dinámica de participación activa. Se buscará involucrar al estudiante en el proceso educativo, motivándole a tomar parte en charlas individuales y colectivas. Se realizarán lecturas de libros, comentarios de textos, visualización de materiales audiovisuales, actividades prácticas referentes a cada módulo, ejercicios de obligada materialización.

Otras actividades programadas (clases extra-muro, prácticas de campo)

- Se realizarán salidas continuas dentro y fuera de la Ciudad de México para realizar la producción. Para ello se requiere tiempo, recursos y disposición para trasladarse a los espacios.

Bibliografía Básica / Complementaria

Bibliografía básica

ARDENNE, Paul. Un arte contextual. París: Champs Flammarion, 2002.

ALABEDA, José y José Saborit. La construcción de la naturaleza. Valencia: Generalitat Valencia, 1997.

BISHOP, CLAIRE. Infiernos artificiales. Arte Participativo y políticas de la espectaduría. México: Ediciones económicas, 2016.

BLANCO, Paloma, et al. Modos de hacer. Arte critico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001.

CARERI, Francesco. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

MADERUELO, J. *La pérdida del pedestal*. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1994.

PEREC, Georges. Especies de espacios. Trad. Jesús Camarero. España: Montesinos, 2001.

Bibliografía complementaria

AUGE, Marc, Los no lugares: espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 2005.

BACHELARD, Gaston. La poética del espacio. F.C.E. México, 1986.

BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos. Trad. Francisco González Aramburu. México: Siglo XXI, 1968.

- BERGER**, Peter y Thomas Luckmann. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1979.
- BOLLNOW**, O. Friedrich. Hombre y espacio. Editorial Labor, Barcelona 1969
- BORRIAUD**, Nicolas. Estética relacional. Trad. Cecilia Beceyro y Sergio Delgado. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.
- DE MICHELI**, MARIO: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, Alianza, 1979.
- DUQUE**, Félix. Arte público y espacio político. Madrid: Akal, 2001.
- JAUSS**, Hans Robert. Pequeña apología de la experiencia estética. España: Paidós, 2002.
- OLIVERAS**, Elena. Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires: Ariel, 2006.
- RAQUEJO**, Tonia. Land art. Madrid: Nerea, 2003.
- RANCIÈRE**, Jacques. Sobre políticas estéticas. España: Universidad Autónoma de Barcelona, 2005.
- FERNANDEZ**, Arenas José, et al. Arte efímero y espacio estético. Barcelona: Anthropos, 1988. Sobre el uso estético de los espacios. Fernando Torrijos, pag 17- 77.
- GUASCH**, Anna Maria El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural Ed. Alianza Forma Madrid 2002.
- JULIO**, Pérez Hector. La naturaleza en el arte posmoderno. España: Akal, 2004.
- LARRAÑAGA**, José. Instalaciones. Hondarribia: Nerea, 2001.
- MADERUELO**, J. *El Espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*, Madrid, Mondadori, 1990.
- OLEA**, Oscar. El arte urbano. México: UNAM, 1980.
- THOREAU**, Henry David. Caminar. Trad. Federico Romero. Madrid: Ándora exprés, 2001. VIRILIO, Paul. Estética de la desaparición. Barcelona: Anagrama, 2003.
- JONES**, Amelia y Tracey Warr. El cuerpo del artista. Hong Kong: Phaidon, 2006.
- ALCÁZAR**, Josefina y Fernando Fuentes. Performance y arte acción en América Latina. México: CITRU EX TERESA EDICIONES ISN NOMBRE, 2005.
- AZNAR**, Sagrario. El arte de acción. España: Nerea, 2006.

Criterios de evaluación y acreditación

1. Participación durante las sesiones de trabajo, dentro y fuera del aula.
2. Maduración del pensamiento creativo.
3. Compromiso con la asignatura: grado de dedicación.
4. Entrega en tiempo y forma de las actividades y ejercicios prácticos.
5. 80% de asistencia.

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible con fechas para implementar programación)

Firma del Profesor (obligatoria)

Josefina Itandehuitl Orta Rosales

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado

La Esmeralda