

Programa de Asignatura

Carrera:	Arquitectura
Plan de Estudios:	Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.
Año Académico:	2021
Asignatura:	Arte y Ciudad: introducción a la percepción espacial
Encargado de Curso:	Julián Barrale

Régimen de cursado

Tiempo de cursado:	Módulo de 30 horas semestral
Periodo lectivo:	1º Semestre
Turno:	Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre	Teoría	Práctica	Subtotal
Hs Semanales:	1.0	1.5	2.5
Hs Totales:	12.0	18.0	30
		Total:	30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

- Completar la oferta de formación general.
- Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
- Aportar a la flexibilidad del sistema.
- Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
- Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
- Generar intereses de profundización disciplinar.
- Orientar la formación de posgrado.

Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Encargado de Curso	Julián Barrale (barralejulian@gmail.com) Grado Académico: Magister Dedicación: Simple
Jefe de Trabajos Prácticos	Juan Carlos Baima (jcbaima@hotmail.com) Grado Académico: Graduado Dedicación: Semiexclusiva
Auxiliar de 2da	Micaela Troiano (troianomicaela@gmail.com) Grado Académico: Estudiante Dedicación: No Posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido	Grado Académico	Cargo	Dedicación	Actividad
Federico Julio Vazquez	Estudiantes	Auxiliar de 2da	Simple	Docente

Requerimientos de espacio y equipamiento

Acceso a internet y tableros. Espacio para prácticas, proyector y equipo multimedia con reproductor de video. Computadoras con programas gráficos (Photoshop y programa de edición audiovisual).

Régimen de Correlatividades

(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores	Condición
Introducción a la arquitectura	Aprobado
Expresión gráfica I	Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

	Asistencia	Trabajos Prácticos Entregados	Trabajos Prácticos Aprobados	Parciales Aprobados
Promoción	80%	100%	100%	100%
	Otros:			
Regularización	70%	80%	80%	80%
	Otros:			

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones	Nota Concepto
0 y 1	Reprobado
2, 3, 4 y 5	Insuficiente
6	Aprobado
7	Bueno
8	Muy Bueno
9	Distinguido
10	Sobresaliente

Objetivos Generales

El curso tiene por objetivo proveer registros del habitar y transitar la ciudad. Las percepciones a experimentar serán expresadas en diversos lenguajes artísticos digitales y analógicos. Las prácticas de observación parten de la intimidad de lo doméstico hasta los espacios públicos de intercambios sociales.

Objetivos Particulares

1. Construir obras gráficas relacionadas con las percepciones de los espacios vivenciados.
2. Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos del arte contemporáneo.
3. Aportar una mirada poética de la ciudad a partir de explorar metodologías de cuerpo presente.
4. Desarrollar contenidos conceptuales para estimular la acción de crear, producir nuevos conocimientos y brindar herramientas gráficas para los proyectos.
5. Relacionar lo real y lo imaginario a partir del cuerpo en el espacio a través de las escalas domésticas, cotidianas y urbanas.

Fundamentación

El curso Arte y Ciudad es una indagación a lo que desde las artes se puede aportar a las percepciones de la vida, de los espacios y de la ciudad. Surge de la unión de lo real e imaginario, del cuerpo en los espacios. A partir de andar, se establece un universo simbólico permeable al exterior.

El habitar construye la propia etnología. Las personas en una comunidad, moldean y son moldeadas por el tiempo y el espacio que atraviesan, o en efecto que incorporan. Los recorridos vitales, vinculan hábitos y ritualidades para identificarse. Se propone esta asignatura optativa como un espacio para registrar diferentes maneras de transitar, incorporando poéticamente la coyuntura marcada por la pandemia del covid-19.

En la década del cuarenta del siglo XX, el movimiento poético Los Letristas, de la mano de los artistas Isidore Isou y Gabriel Pomerand, defendió el errabundeo construido como creador de nuevos territorios a explorar y rechazaron la separación entre vida real aburrida— y vida imaginaria —maravillosa—. El libro del arquitecto Francesco Careri, Walkscapes: el andar como práctica estética (2013), repasa el andar como una herramienta crítica y creativa, capaz de desarrollar relaciones personales con el entorno.

En la película autobiográfica Caro Diario (1993) Nanni Moretti, protagonista y director a la vez, declara sus gustos personales como el andar en moto. Estimulado por el movimiento expresa pensamientos e incluye a quienes los rodean sin distinguir sueño de realidad en tanto que expresa lo que siente. Moretti escribe en su cuaderno que solo está contento en el tránsito, en el trayecto. El diario destaca lo propio y lo particular.

El ensayista Henry David Thoreau (2016) en su libro Caminar propone el andar a pesar que todo está perimetrado por la propiedad privada. Considera que la vida es un experimento, en donde las personas tienen la tarea de hacerla digna hasta en sus mínimos detalles. Si los caminos pertenecen a la prisión, si en los espacios predomina el encierro, se debe deshacer los muros con las 'miradas' para volverlos transparentes y mirar más allá. El autor sostiene que lo salvaje es lo atractivo del cuerpo humano y que lo aburrido no es más que un sinónimo de su domesticidad.

El escritor George Perec (1986) ofrece una mirada minuciosa en Pensar/Clasificar, donde se pregunta hasta qué punto comprender el mundo no es otra cosa que clasificarlo y si estos enfoques no hacen sino definir o identificar. Se efectúan ópticas soslayadas dentro de las estructuras diarias. Contiene fragmentos donde secuencia apropiaciones de espacios.

El trabajo del etnólogo Marc Augé analiza el trasfondo y los orígenes de las relaciones sociales que se desarrollan según cada territorio. En Los no lugares (2004) se propone tomar conciencia que la identidad se crea a través de la alteridad y del cuerpo, donde se inscriben las relaciones con los otros. La obra aporta el concepto del derecho al anonimato para leer los paisajes urbanos.

Es fundamental comprender el juego como una manera de cartografiar el espacio y crear efímeras relaciones con el territorio. La esencia del carácter lúdico y la resignificación como fenómeno cultural es explicada por el filósofo Johan Huizinga (2002) en Homo ludens, por la función social que le encuentra sentido a la experiencia situada. La ciudad se identifica como un sistema social complejo de convivencias con ritmos, actividades, reglas, acuerdos y códigos. Es notable que la noción del juego impregne las relaciones humanas con un orden tan sofisticado, que sitúa lo lúdico dentro del campo estético y urbano de la cotidianidad.

Contenidos Temáticos

1. Creación de registros gráficos, literarios y audiovisuales. Usos y alcance de las herramientas analógicas y digitales.
2. Introducción a conceptos del arte contemporáneo vinculados a la arquitectura.
3. Tratamientos de diversos lenguajes estéticos para comunicar percepciones del habitar y transitar espacios. El caso de las derivas urbanas y la resignificación de la realidad.
4. Efectos del confinamiento en las casas, en la interacción social y en la ciudad.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

El trabajo de la optativa está estructurado en tres módulos por escalas, cada una de las cuales posee sus propias herramientas.

1. LO DOMÉSTICO.

El primer módulo del curso incluye el paso del tiempo como elemento de construcción. En el cuaderno del estudiante se plasman, inquietudes, intereses o preocupaciones atravesadas con el cuerpo en los espacios a lo largo del curso. El diario al alcance de la mano recoge estados pasajeros que son acompañados por imágenes-testimonios. Es el primer objeto con la función de unir instantes de la vida y apropiarse de fragmentos literarios extraídos de la bibliografía.

2. LO COTIDIANO.

En el segundo módulo se destacan recuerdos, fotografías y mapas en una escala intermedia entorno a la vivienda. Se describen atmósferas significativas de la cotidianidad y se instala el modo de vida ritualizado, caracterizado por la repetición de intercambios. El desplazamiento, en un entorno de hasta 1 km de casa, encadena las acciones y se manifiesta la relación cuerpo-ciudad. El arquitecto, en tanto que artista, deja de ser considerado un

constructor de formas aisladas para convertirse en un constructor de ambientes totales, de escenarios de ensueños diurnos.

3. LO URBANO.

En la tercera etapa se aborda la escala ciudad. El trabajo práctico pretende visibilizar lo efímero. El ejercicio parte desde los efectos de mirar 'nuevos' territorios hasta la posibilidad de resignificar objetos, paisajes o espacios. La técnica que se explora es el formato audiovisual para integrar una mirada artística sobre los ritmos, velocidades y movimientos.

Guía de Actividades

1° Semana: Clase introductoria. Presentación de la asignatura y del equipo docente.

Módulo 1. Escala doméstica del habitar.

Comenzar el diario personal o bitácora.

2° Semana: La casa post pandémica.

El síndrome de la cabaña. Presentación de los ejercicios.

3° Semana: Relatos espaciales del interior de la casa.

Ejercicio: Responder a fragmentos de Pensar/Clasificar de George Perec (1986) y Una Temporada en Tinker Creek de Annie Dillard (2017) con fotos, croquis y textos.

4° Semana: Comunicación en el arte contemporáneo.

Ritualidades, hábitos, juegos y resignificación (de objetos o espacios).

Ejercicio: Problema visual.

5° Semana: Módulo 2. Escala intermedia del cotidiano (a 1 km máximo de la casa).

Desarrollo de los conceptos: anonimato, espacio, lugar, no lugar (según la obra de Marc Augé).

6° Semana: Desarrollo de los conceptos: derivas, interacciones y fronteras.

Ejercicio: División de los estudiantes en grupos de a dos. Selección y combinación de 5 fotografías con la intención de establecer contactos entre espacios de las memorias.

Semana 7°: Mapas, diagramas y recorridos.

Movimientos exteriores entre interiores.

Ejercicio: Recordar.

Semana 8°: Enchinchada y reflexión general sobre los trabajos prácticos.

Semana 9°: Módulo 3. Escala urbana.

Introducción a la animación y documentación audiovisual.

Semana 10°: Reflexión sobre los conceptos Ciudad practicada y Ciudad concebida (según la obra de Manuel Delgado). Velocidad y tránsito de los espacios públicos a pie o en bicicleta.

Semana 11°: Presentaciones finales de los ejercicios de los estudiantes.

Escritos, fotos, mapeos, collages y piezas audiovisuales.

Semana 12°: Presentaciones finales de los ejercicios de los estudiantes.

Escritos, fotos, mapeos, collages y piezas audiovisuales. Entrega de la producción realizada. Jornada evaluativa y reflexiones finales.

Entornos y aplicaciones a emplear para el cursado virtual

Se trabajará inicialmente con el desarrollo de contenidos y prácticas en la plataforma Google Meet.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Los no lugares
Autor(es): Augé, Marc
Editorial: Editorial Gedisa, S. A.
Edición: Barcelona, España - 2004
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Walkscapes: El andar como práctica estética
Autor(es): Careri, Francesco
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona, España - 2013
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Una temporada en Tinker Creek
Autor(es): Dillard, Annie
Editorial: Errata naturae editores
Edición: Madrid, España - 2017
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Sociedades movedizas
Autor(es): Delgado, Manuel
Editorial: Editorial Anagrama
Edición: Barcelona, España - 2007
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Homo ludens
Autor(es): Huizinga, Johan
Editorial: Editorial Alianza
Edición: Madrid, España - 2002
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Pensar/Clasificar
Autor(es): Perec, Georges
Editorial: Editorial Gedisa, S. A.
Edición: Barcelona, España - 1986
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Caminar
Autor(es): Thoreau, Henry David
Editorial: Interzona editora

Edición: Buenos Aires, Argentina - 2016

Ejemplares en cátedra: 1

Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria

Título: Jogos Finitos e Infinitos

Autor(es): Carse, James

Editorial: Nova Era

Edición: Río de Janeiro, Brasil - 2003

Tipo o soporte: Papel

Título: Historia de cronopios y de famas

Autor(es): Cortázar, Julio

Editorial: Diario El País

Edición: Madrid, España - 2002

Tipo o soporte: Papel

Título: Teoría de la Deriva. Internacional Situacionista. Volumen 2

Autor(es): Debord, Guy

Editorial: Literatura Gris

Edición: Madrid, España - 1958

Tipo o soporte: Digital

Título: Ritual de la interacción

Autor(es): Goffman, Erving

Editorial: Tiempo Contemporáneo.

Edición: Buenos Aires, Argentina - 1978

Tipo o soporte: Papel

Título: En el Enjambre

Autor(es): Han, Byung-Chul

Editorial: Herder Editorial

Edición: Barcelona, España - 2014

Tipo o soporte: Papel

Título: Del caminar sobre hielo

Autor(es): Herzog, Werner

Editorial: Gallo Nero

Edición: Madrid, España - 2015

Tipo o soporte: Papel

Título: El oficio de vivir

Autor(es): Pavese, Cesare

Editorial: Editorial Seixbarral

Edición: Barcelona, España - 2001

Tipo o soporte: Papel

Título: El paisaje Entrópico

Autor(es): Smithson, Robert

Editorial: Editorial IVAM Centre Julio González

Edición: Valencia, España - 1993

Tipo o soporte: Papel

Otras fuentes de información

-