

MICROCOSMOS DE VANGUARDIA

FEBRERO 2 A FEBRERO 18 DE 2016. PROFES. JUAN F. GÓMEZ T. / GUSTAVO RENDÓN C. / JUAN D. CHÁVEZ G.

Agua, Bonagua, foto tomada de:

<https://www.google.com/search?q=grupos+de+estudiantes&tbn=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKewju0qGLjOPJAhXGOCYKHZBLDrEQsAQIHA&biw=699&bih=664&dpr=1.09#tbn=isch&q=performances+artisticas&imgsrc=900IkISYQqFF6M%3A> (diciembre 17 de 2015)

OBJETIVOS

- Reconocer los valores plásticos de la forma (superficie, color, textura, luz, proporción, medida, tamaño, escala, orientación) en relación con el espacio y como complemento de la noción del habitar.
- Iniciar la comprensión de la importancia del cuerpo como valor fundamental de la función, la tectónica, la proporción, el tiempo y el espacio.
- Establecer el sentido conceptual y argumental de las ideas que soportan los proyectos arquitectónicos.
- Desarrollar una aproximación profunda a la realidad para superar la mirada habitual.
- Ingresar lúdica y creativamente a los elementos disciplinares arquitectónicos (estructura, materia, función, significado, representación, etc.).
- Propiciar la comprensión de las implicaciones del espacio arquitectónico en el comportamiento humano y en las respuestas afectivas de carácter biológico y emocional frente a los estímulos del medio.
- Contribuir en la creación de un verdadero grupo para resolver las dificultades propias del trabajo conjunto, superando los conflictos naturales mediante el diálogo civilizado, argumentado, maduro y respetuoso (Aprender a discutir sin generar enemistades).

ENUNCIADO

Se construirá un espacio habitable en escala natural (1:1) dentro del campus universitario de alrededor de 8 m² en el cual se exprese de manera figurada los principales conceptos de una de las VANGUARDIAS ARTÍSTICAS de finales del siglo XIX y principios del XX. El espacio deberá estar construido con una serie de MÓDULOS GEOMÉTRICOS repetidos y ensamblados que constituirán un sistema formal y espacial autoportante. NO deben existir elementos estructurales o de soporte adicionales ni usarse elementos para colgar o tensar el sistema.

El ejercicio se realizará en grupos de 10 estudiantes y deberá estar complementado con la presentación de una actuación de aproximadamente 3 minutos (performance), creada a partir de movimientos coreográficos, efectos de luz y sombras, color y sonido. La presentación del performance se hará a partir de las 6:00 p.m.

ESTRATEGIAS Y PAUTAS COMPLEMENTARIAS

- Deberá utilizarse preferiblemente material reciclado, liviano, económico y de fácil instalación.
- Incluir en el diseño del trabajo el vestuario (trajes, sombreros, accesorios, etc.)
- Se sugiere tener apoyo del Fablab de la Facultad para la fabricación de los módulos geométricos.
- Deberán preverse todas las implicaciones del sitio elegido (permisos, cruce de actividades, situaciones climáticas, condiciones y necesidades acústicas, requerimientos técnicos, etc.).
- Las labores y actividades en la presentación pueden distribuirse entre los integrantes del grupo de acuerdo con sus habilidades, cualidades, experiencias y aptitudes.
- Después de presentado el trabajo, el sitio debe quedar, a más tardar el día siguiente, en iguales condiciones que antes ser intervenido; esto será condición para entregar la calificación.

- A cada grupo de estudiantes se le asignará, mediante sorteo, una de las siguientes vanguardias: CUBISMO / EXPRESIONISMO / POP ART / IMPRESIONISMO / FAUVISMO / SURREALISMO / ABSTRACCIONISMO.
- En la bitácora deberá registrarse todo el proceso y las actividades complementarias (charlas, visita al Fablab, películas, etc.) mediante dibujos, esquemas, fotografías y textos. Además deberá incluirse en ella la respuesta a la pregunta ¿QUÉ APRENDÍ SOBRE EL SITIO, EL PROGRAMA, LOS MATERIALES, LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, LA ESTRUCTURA, EL PRESUPUESTO Y LA ESTÉTICA? Con una extensión mínima de una cuartilla (1540 caracteres). La bitácora deberá entregarse el martes 23 de febrero a las 2:00 p.m.
- Para invitados externos a la presentación final, deberán elaborar una única hecha en computador con los nombres completos y los números de los documentos de identidad correspondientes y entregarla impresa dos días antes.

EVALUACIÓN: Habrá una nota grupal dada por los PROFESORES (70%), que se computará con el promedio de la heteroevaluación hecha por los COMPAÑEROS (30%). La bitácora afectará la nota individual así: nivel alto (no modifica), nivel medio (resta 0.5), nivel bajo (resta 1.0), sin bitácora (resta 2.0). Las bitácoras que no cumplan los aspectos de forma establecidos implicarán una rebaja adicional de una unidad (1.0).

Ejercicios estudiantiles de Proyectos 1. Fotos Juan Felipe Gómez T.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

- Cassou, J. (1961) *Panorama de las artes plásticas contemporáneas*. Madrid: Guadarrama.
- Cirlot, L. (ed.) (1993). *Primeras vanguardias artísticas*. Barcelona: Labor.
- Crepaldi, G. (2007). *Gran atlas del impresionismo*. Toledo: Electa.
- _____ (2006). *El arte moderno. 1900-1945: la época de las vanguardias*. Barcelona: Electa.
- De Micheli, M. (2006). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.
- Dorfles, G. (1977). *El devenir de las artes*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Elderfield, J. (2007). *El fauvismo*. Madrid: Alianza.
- Golding, J. (1993). *El cubismo, una historia y un análisis*. Madrid: Alianza.
- Gombrich, E. (2008). *Historia del arte*. Londres: Phaidon Press Limited.
- Hatje, U. (1971). *Historia de los estilos artísticos*. Madrid: Istmos.
- Hauser, A. (1977). *Sociología del arte*. España: Labor.
- Hess, B. (2006). *Expresionismo abstracto*. Alemania: Taschen.
- Hobsbawm, E. (2009). *A la zaga. Decadencia y fracasos de las vanguardias del s. XX*. s.l.: Crítica.
- Jalard, M. (1968). *El postimpresionismo*. Madrid: Aguilar.
- Klingsöhr-Leroy, C. (2008). *Surrealismo*. Alemania: Taschen.
- Knobler, N. (1971). *El diálogo visual*. Aguilar.
- Lassaigue, N. (1968). *El impresionismo*. Madrid: Aguilar.
- Marchán, S. (1987). *La estética en la cultura moderna*. Madrid: Alianza.
- _____ (1997). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal.
- Osterworld, T. (2007). *Pop art*. Alemania: Taschen
- Semenzato, C. (1981). *El mundo del arte*. Grijalbo.
- Stango, N. (1986). *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza.
- Read, H. (1994). *Historia de la pintura moderna*. España: Serbal.
- Rewald, J. (1982). *El postimpresionismo*. Madrid: Alianza.
- VV.AA. (2006). *El siglo XX. Vanguardias*. Barcelona: Electa.
- VV.AA. (2010). *Impresionismo. Un nuevo realismo*. s.l.: TF.
- VV.AA. (2002). *Expresionismo*. Alemania: Taschen.
- VV.AA. (1998). *Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del s. XX*. Madrid: Akal.
- VV.AA. (2004). *Surrealismo. Max Ernst y sus amigos surrealistas*. La Coruña: Fund. P.B. de la Maza.
- VV.AA. (1999). *Realismo, racionalismo y surrealismo, el arte de entreguerras (1914-45)*. Madrid: Akal.
- Wilson, S. (1983). *El arte pop*. Barcelona: Labor.

VIDEOS DE REFERENCIA

End a two dogs company / Kris Verdonck / Gropius Színházi Műhely - Prima Materia Előadás / Tünet Együttes: The Symptoms / Tünet Együttes: Nics Ott Semmi / The Symptoms: Nothing There / Bonaqua Argentina / Pilobolus / Midas Project