

(54 11) 5169 7258

arte@utdt.edu

Sáenz Valiente 1010,

Buenos Aires, Argentina

www.utdt.edu/arte

**Programa
de Artistas 2009**

Departamento
de Arte

Universidad
Torcuato Di Tella

UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

DEPARTAMENTO DE ARTE

DIRECTORA

Inés Katzenstein

ASISTENTE

Verónica Flom

PROGRAMA DE ARTISTAS 2009

Realizado con el acompañamiento de la Fundación YPF

JURADO DE SELECCIÓN 2009

Jorge Macchi, Mónica Giron, Diego Bianchi

ARTISTAS PARTICIPANTES

Nicanor Aráoz, Mercedes Azpilicueta, Nicolás Balangero, Érica Bohm, Sofía Bohtlingk, Amaya Bouquet, Andrés Bruck, Gabriel Chaile, Elena Dahn, Octavio Garabello, Mónica Heller, Irina Kirchuk, Martín Legón, Tomás Maglione, Nicolás Mastracchio, Ariel Mora, Juan Emilio Odriozola, Tiziana Pierri, Ramiro Quesada Pons, Germán Ruiz, Ana Clara Soler, Ana Vogelfang, Guido Yannitto.

FOTOGRAFÍAS

Rosana Schoijett

DISEÑO GRÁFICO

Angie Arscott

AGRADECIMIENTOS

Ignacio Liprandi, Juan y Patricia Vergez, Juan Cambiaso, Eduardo F. Costantini, Mario Gradowcyk, Jorge Helft, Gustavo Bruzzone, Eva Grinstein, Florencia Valls, Mapa de las Artes, Leopoldo Estol, Jorge Francisco Liernur, Luis Terán.

Vinculando la tradición de experimentación del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella con la trayectoria académica de la Universidad, el objetivo de este Programa es brindar un espacio único de producción y reflexión para artistas visuales en su etapa formativa.

El Programa fue pensado como una experiencia intensa, de un año de duración, que sirva a los participantes como un laboratorio de procedimientos artísticos y una plataforma para abrir el espectro de ideas para la comprensión y el desarrollo tanto de sus prácticas como del contexto de su trabajo.

En este sentido, si bien el Programa tiene un carácter extracurricular, su estructura fue diseñada para ofrecer una experiencia de tipo universitaria en la que se propone una formación integral, enfocada en desarrollar distintas capacidades y en estimular un acercamiento a la práctica artística contemporánea como una actividad productora de conocimientos.

Para llevarlo a cabo, convocamos a un grupo de destacados artistas y teóricos que actúan de interlocutores de los artistas participantes y brindan distintas aproximaciones a la producción artística actual, desde el análisis crítico de obra, la transmisión de conocimientos históricos, la discusión teórica y la experimentación.

En esta primera edición del Programa, el grupo de 23 participantes resultó excepcional, por su motivación, su integración y su predisposición al diálogo. El grupo compartió algunas de sus actividades con otros participantes, que realizaron talleres y cursos teóricos de manera independiente y que contribuyeron a la riqueza de la experiencia.

El Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella cuenta con el apoyo de la Fundación YPF, su principal sponsor. También, con el respaldo de la Fundación Arte BA, Foundation for Arts Initiatives, Son Sard Trust y de un grupo de donantes particulares compuesto por Fernando y Marcela Sanchez Zinny, Guillermo Navone, Alfredo Daverede, Juan Pablo Nicolini, Emiliano Filippi y Ariel Sigal que, con su fidelidad y entusiasmo, nos acompañaron desde el primer momento y permitieron hacer este programa accesible a los artistas, más allá de su condición económica. A todos ellos queremos agradecerles su generosidad.

INÉS KATZENSTEIN

Directora del Departamento de Arte
Universidad Torcuato Di Tella

SEMINARIO DE ANÁLISIS DE OBRA

Profesor:
JORGE MACCHI
Asistente:
PABLO ACCINELLI

El seminario fue un ejercicio muy intensivo de reflexión y discusión sobre el proceso de construcción de la obra de arte. Cada viernes, durante siete horas, se analizó en grupo la producción de dos artistas a través de una pequeña muestra en las dos salas del seminario, apoyada con material audiovisual. Si bien el ejercicio se basó en el análisis de una obra en particular, el objetivo era llegar, a través de la discusión, a las problemáticas comunes a todos los artistas.

Paralelamente los participantes tomaron clases cortas sobre temas específicos de la práctica artística, y realizaron ejercicios relacionando artistas del grupo y otros artistas contemporáneos a través del análisis de la estructura y los procedimientos.

Para proteger la intimidad en este proceso de discusión, el seminario no incluyó instancias de exhibición pública de la obra.

Experiencias del documental

Profesor:
ANDRÉS DI TELLA

El punto de partida del taller, en el que participaron artistas visuales, cineastas, fotógrafos y diseñadores, fue considerar al documental como una interfase del arte contemporáneo, en la que se cruzan distintas expresiones. Lo documental se encuentra hoy en una obra de teatro, en una serie de fotografías, en una exposición, en una instalación, en una pieza de videoarte, en un blog o en la web, en una novela gráfica o en un fanzine, en la publicidad, en una curaduría o una colección, en un diario íntimo o en una correspondencia, en un ensayo crítico o una memoria, en una investigación periodística o en un libro de ficción.

En el taller, se examinaron en detalle distintos ejemplos de la práctica documental, con atención a la especificidad de cada medio y al proceso de realización de cada artista. Como foco conceptual, se trabajó la noción de archivo y los distintos usos del documento en el arte contemporáneo. Partiendo del trabajo propio del docente y de la experiencia de cada uno de los participantes, se hizo hincapié en la relación personal con el documento, haciendo eje en las nociones de narración e intimidad.

Cada participante, por su parte, desarrolló un ejercicio de investigación documental, que presentó y discutió con sus compañeros de taller.

En esta edición, el taller incluyó presentaciones de la directora de teatro Vivi Tellas, el fotógrafo Marcelo Brodsky y el artista Leandro Katz.

Formar

Profesora:
MÓNICA GIRON

Formar es un taller en el cual se buscó ejercitar la interpretación. Consistió en 12 módulos de alrededor de 3 horas y media cada uno. El primer módulo fue una presentación del trabajo artístico del profesor y una presentación del trabajo a realizar en conjunto. Durante las 11 clases subsiguientes se llevaron a cabo los ejercicios creativos para la interpretación.

Estos se realizaron en grafito sobre papel o con arcilla, siguiendo pautas de desarrollo al mismo tiempo muy definidas y muy amplias como, por ejemplo, expresar o representar el caos, una mano o un pliegue.

Trazando analogías con ciertas formas históricas y tecnológicas de organizar la puesta en imagen del mundo, se organizaron tareas específicas para observar ciertas situaciones que en la práctica de la representación se han vuelto comunes tales como la "interrupción", la "simultaneidad", la "retención", la "insinuación" o el "desorden".

El resultado de la primera parte de cada proyecto fue luego interpretado siguiendo una grilla de contenidos para que al final de las clases, la sumatoria de experiencias puedan ser de utilidad. El objetivo fue desarrollar el lenguaje para afinar el discernimiento y ampliar el potencial de realización y la observación minuciosa, focalizada y concentrada.

Editar, editar

Profesoras:
FERNANDA LAGUNA Y CECILIA SZALKOWICZ

El término "edición" está asociado principalmente a la idea de "publicación". En el taller Editar, editar se hizo foco en la idea de edición como un proceso de creación artística específico, que puede tener infinitas formas: desde el diseño de un evento, la planificación de un paseo por la ciudad o una sesión de DJ.

En tanto puesta en relación de un conjunto de materiales, propios o ajenos, la edición es una parte fundamental de los procesos de pensamiento y producción artística, cada vez más inclinada a la manipulación y al montaje de materiales preexistentes.

El taller se organizó en sesiones de ejercicios cortos que sirvieron como puesta en práctica de distintas variantes de la edición, incluyendo materiales y aproximaciones diversas, desde la música, el texto o el propio cuerpo en el espacio.

En 2009, el taller contó con la presencia los siguientes invitados: Guillermo Ueno, Melina Dorfman, Ezequiel Alemián, Rosario Bléfari, Juan Salzano (Escuela Alógena), Diego Melero y Dj Pareja.

Durante las últimas sesiones el trabajo se concentró en desarrollar un proyecto de edición individual o grupal.

Anti-proyecto

Profesor:
DIEGO BIANCHI

La práctica artística está basada en un misterio esquivo, pero los acercamientos que hacemos a su análisis son siempre racionales.

Este taller propuso entrenar la percepción, la observación y la concentración a través de diferentes ejercicios. Se trató de entender el presente en todo su espesor, estar atentos, leer el ahora.

Recorridos, recolección de objetos, estudio de materiales, de sonidos y trabajo con el cuerpo, son algunos de los ejercicios propuestos por el taller con el fin de renovar la capacidad de ver. También se leyeron textos de Budismo zen, John Cage, Brian Eno, Carlos Castaneda, Ricardo Carreira, Fischli & Weiss, entre otros.

Dos encuentros se dedicaron a la exploración física, con la participación de la bailarina Fabiana Capriotti.

Arte argentino: del Di Tella a la actualidad

Profesoras:
**MARÍA JOSÉ HERRERA, MARIANA MARCHESI,
VIVIANA USUBIAGA Y VALERIA GONZÁLEZ**

Este curso apuntó a conocer los procesos de innovación y ruptura que se dispararon en el campo artístico argentino a partir de la década del sesenta, a través de un recorrido de imágenes y textos de los hitos de la historia del arte argentino, desde la década del sesenta a la actualidad. Se trató de introducir a los alumnos en los procesos de modernización de las instituciones y de transformación de las prácticas artísticas que se produjeron desde la fundación del mítico Instituto Torcuato Di Tella.

A través de los artistas, movimientos y tendencias más importantes de cada período, se analizó la ruptura con las categorías que fundamentaban las obras de arte moderno y las relaciones con los distintos contextos políticos de nuestro país (el desarrollismo, la dictadura militar, la vuelta a la democracia y la crisis de 2001).

Nuevas poéticas de la crítica de arte

Profesora:
GRACIELA SPERANZA

El curso se abrió con una discusión introductoria sobre la crítica y los problemas estéticos, metodológicos, genéricos e institucionales que ésta enfrenta en el panorama inabarcablemente plural del arte contemporáneo. Se discutieron textos clave de la teoría y la crítica de las últimas décadas, agrupados en torno a tres ejes: lo nuevo, la expansión de los medios artísticos y las relaciones del arte con la política.

Ensayos de Leo Steinberg, Susan Sontag, Roland Barthes, Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Oscar Masotta, Boris Groys, Nicolas Bourriaud, Jacques Rancière, Claire Bishop y Thierry de Duve se analizaron como intervenciones críticas tentativas para caracterizar el arte actual, tratando de ilustrar las categorías y conceptos propuestos por los autores con obras y artistas particulares. Se estudiaron en cada caso las estrategias retóricas y argumentativas de los ensayos, y se invitó a los alumnos a proponer ejemplos y a considerarlos a través de esos marcos conceptuales, tratando de poner a prueba la productividad crítica de los textos.

En la edición 2009, la variedad de perspectivas e intereses del grupo –que incluyó artistas, críticos, curadores y galeristas– enriqueció las discusiones y los enfoques. Con las intervenciones de todos, convocado por los textos, se fue armando un mapa arbitrario y, a la vez, sugerente del arte contemporáneo.

Fotografía y arte: una historia de relaciones en transformación

Profesora:
VALERIA GONZÁLEZ

Actualmente la fotografía es considerada un medio equivalente a los lenguajes tradicionales del arte, cuyo ejemplo paradigmático ha sido por siglos la pintura.

El objetivo de este curso fue analizar las condiciones puntuales por las cuales la fotografía ingresó decididamente en el sistema del arte recién a fines de los 60, a través del arte conceptual. Por otro lado, delinear las problemáticas de la fotografía actual y las coordenadas que definen la apreciación de la fotografía contemporánea por parte de las instituciones y de la crítica.

Artista invitado: Alberto Goldenstein

Lógica del arte contemporáneo

Profesor:
REINALDO LADDAGA

La situación del arte contemporáneo se caracteriza por la presencia insistente de proyectos que asocian una serie de operaciones: la exploración de formas de autoría compleja y la diseminación de los roles del productor, el mediador, el receptor e incluso el consumidor; la presentación del artista en el sitio en que se presentan sus construcciones; la preferencia por los materiales pobres y las arquitecturas de estructuras lábiles y bordes indeterminados, en relación de intimidad con los espacios en los que vienen a aparecer; la inquietud por la narración de las relaciones entre individuos sin horizonte común, que improvisan la regla de su interacción en el curso de su despliegue.

El curso se propuso explorar, por medio del análisis de piezas de artes visuales, literarias y musicales, la lógica de estas asociaciones e indagar qué aspectos de los entornos sociales en donde se suceden, las suscitan.

Se leyeron textos de Frederic Jameson, Bruno Latour, Alain Touraine y Thomas Hirschhorn, además de novelas de J.M. Coetzee y W. G. Sebald.

Temas, figuras y problemas fundamentales de la cultura del siglo XX y XXI

Este seminario buscó estimular a los artistas participantes para que se vinculen con temas, figuras y problemas que afectan la cultura artística, social y política.

Teoría Queer y Pos-feminismo:

PAULA VITURRO

Literatura fantástica: Ballard y Burroughs:

MARCELO COHEN

Anarquismo:

CRISTIAN FERRER

John Cage:

FEDERICO MONJEAU

Visitas a colecciones
privadas, y presentaciones
de artistas.

(1) Nicolás Mastracchio (2) Elena Dahn (3) Juan Emilio Odriozola (4) Mercedes Azpilicueta (5) Mónica Heller (6) Octavio Garabello (7) Tiziana Pierri (8) Germán Ruiz (9) Guido Yannito (10) Irina Kirchuk (11) Tomás Maglione (12) Andrés Bruck (13) Ramiro Quesada Pons (14) Ana Clara Soler (15) Martín Legón (16) Amaya Bouquet (17) Sofía Bohtlingk (18) Gabriel Chaile (19) Érica Bohm (20) Nicanor Aráoz (21) Nicolás Balangero (22) Ana Vogelfang (23) Ariel Mora.