

Universidad
Torcuato Di Tella

Departamento
de Arte

Programa de
Artistas

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

Departamento de Arte

DIRECTORA

Inés Katzenstein

ASISTENTE

Verónica Flom

PROGRAMA DE ARTISTAS 2010

Realizado con el acompañamiento de la Fundación YPF

JURADO DE SELECCIÓN 2010

Pablo Siquier, Claudia Del Río y Eduardo Navarro

ARTISTAS PARTICIPANTES

Eduardo Alcón Quintanilha, Claudia Flores Colominas, Carla Graziano, Alexandra Indaco, María Laura Ladcani, Laura Langer, Lucrecia Lioni, Mariana Pacho López, Hernán Paganini, Débora Pierpaoli, Sol Pipkin, Fabián Ramos, Belén Romero Gunset, Nicolás Sarmiento, Marcelo Strada, Fernando Sucari, Jimena Travaglio, Nicolás Vasen, Franco Vico, Ana Wingeyer.

FOTOGRAFÍAS

Rosana Schoijtt

DISEÑO GRÁFICO

Angie Arscott

La Universidad Torcuato Di Tella creó el Programa de Artistas con el objetivo de ofrecer un espacio antes inexistente en Buenos Aires: un contexto universitario de información, reflexión y producción para artistas visuales en su etapa formativa.

Su diseño aspira a cubrir las necesidades de los jóvenes artistas locales: fue pensado como un laboratorio de procedimientos artísticos y como una plataforma para abrir el espectro de ideas que permitan la comprensión y el desarrollo tanto de las prácticas individuales de los participantes como del contexto de su trabajo.

Esta presentación reúne la experiencia de trabajo en los cursos y talleres de la segunda edición del Programa, en la que participan 20 artistas, de los cuales cinco provienen de distintas ciudades de nuestro país.

Como en la primera edición, volvimos nuevamente a contar con el apoyo de la Fundación YPF como sponsor principal. Su aporte nos permitió financiar la residencia de artistas de otras ciudades en Capital Federal y nos ayudó a subsidiar los aranceles de todos los participantes.

Además, la colaboración de Foundation for Arts Initiatives hizo posible la visita durante 2010 de cuatro destacados artistas internacionales que enriquecieron nuestra experiencia con sus perspectivas: Alejandro Cesarco, Nicolás Guagnini, Carlos Amoraes y Simon Starling. Y, por segundo año consecutivo, tuvimos el acompañamiento de Son Sard Trust, uno de los únicos fondos que en nuestro país ofrecen becas a artistas mujeres para estudiar en Europa, que eligió otorgar sus becas a través de nuestro Programa.

Un grupo de individuos comprometidos con mejorar el sistema artístico también nos acompañan aportando fondos y recursos que son esenciales para nuestra existencia: Guillermo Navone, familia Guilligan, Mariana Povarché (Fondo de Becas Natalio Jorge Povarché), María Inés Justo, Marcela y Fernando Sánchez Zinny, Sofía Weil de Speroni y Florencia Valls.

A todos, fundaciones y personas, agradecemos una vez más su respaldo y confianza en el Programa de Artistas, que en 2011 comenzará su tercera edición.

INÉS KATZENSTEIN

Directora del Departamento de Arte,
Universidad Torcuato Di Tella

SEMINARIO DE ANÁLISIS DE OBRA

Profesor:

PABLO SIQUIER

Asistente:

LEOPOLDO ESTOL

El seminario tiene como objetivo contribuir al desarrollo y la radicalización de la producción de cada uno de los artistas participantes. La enseñanza superior es, por definición, una actividad racional. Sin embargo, el análisis racional no agota las posibilidades de aproximación a la producción artística. Es en esa paradoja, o abismo, desde donde se propuso actuar.

El análisis y la discusión grupal de las producciones individuales abrieron posibles líneas de trabajo que permitieron profundizar las elecciones afectivas o temáticas de cada artista, su tratamiento formal y conceptual y el análisis de sus contextos.

Al mismo tiempo, se han realizado trabajos experimentales que proponen puntos de partida diferentes a los utilizados habitualmente por cada artista, propiciando la búsqueda de situaciones nuevas: ejercicios de escritura, lectura en voz alta y pequeñas performances. El azar y la intuición, la improvisación o el error, como generadores de nuevas formas.

El contexto institucional de la Di Tella también fue un disparador, inspiración o tema a partir del cual realizamos trabajos, como también su historia (el Di Tella), el edificio, la gente y demás áreas de estudios de la Universidad.

Para ampliar el espectro de conocimientos y puntos de vista, se visitaron las colecciones de Alejandro Ikonicoff y de Juan y Patricia Vergez y recibimos las visitas de los artistas Eduardo Álvarez, Carlos Huffmann, Enrique Longinotti y Eduardo Stupía, quienes dieron charlas en el contexto del seminario.

Fotografía de Fabián Ramos

¿Quién le teme a la neovanguardia?

Profesor:

ALEJANDRO CESARCO (URUGUAY/ESTADOS UNIDOS)

El taller propuso pensar al arte como una forma de historia del arte: analizar estrategias de producción que utilizan la influencia, la traducción y la cita-apropiación como metodologías generativas.

Necesariamente implícitos en estas discusiones estuvieron el repensar la originalidad, la autoría, la repetición, el plagio y los límites y posibilidades de la lectura. El taller incluyó lecturas, proyecciones, presentaciones de obras y ejercicios prácticos.

A quien corresponda

Profesor:

NICOLÁS GUAGNINI (ARGENTINA/ESTADOS UNIDOS)

Los textos escritos por artistas se diferencian marcadamente de la crítica periodística general o especializada y del análisis académico disciplinario. No tienen tampoco deudas manifiestas con ninguna audiencia definida en términos ajenos a la voluntad del autor.

Su circulación puede ser simultáneamente casi secreta e indeleble. Las motivaciones y objetivos que propician esta producción abarcan un horizonte que va desde la propaganda del manifiesto, la intimidad del diario o la voluntad exegética complementaria a lo que públicamente se denomina como "obra".

A lo largo del taller, examinamos diversas producciones textuales de artistas con especial énfasis en sus condiciones de producción y circulación. En atención a la peculiar situación argentina, en la que el canon literario es central y reemplaza un canon crítico inexistente en el campo de las artes visuales, algunos textos modélicos se contrastan con los escritos de los artistas.

La metodología apunta a una lectura pública y conjunta, con un detallado análisis seguido de un debate, de autores como Henri Michaux, Hélio Oiticica, Oscar Masotta, Daniel Buren, César Aira, Cildo Meireles y Jorge Luis Borges, entre otros.

Cómo presentarse

Profesores:

FEDERICO LEÓN Y MARTÍN REJTMAN

El punto de partida del taller es la organización personal de cada participante de un "museo" de sí mismo. Esta presentación está centrada en relación con la actividad artística específica de cada uno. Sobre la base de objetos personales, tales como libros, fotos, videos, textos, fragmentos de películas propias o ajenas, materiales con los que estudiaron, primeros materiales artísticos (fotos, poemas y dibujos), ideas viejas, material descartado, historias personales, etc., cada participante estructura una narración para el taller poniéndose en el lugar de "guía" de su propio museo.

Este primer proceso da lugar al material a partir del cual surgirán otros trabajos: performance, instalaciones, registros, filmaciones, etc. El fin último es alcanzar, al finalizar el taller, una obra insospechada, algo que no producirían si no fuera a partir de una propuesta externa.

Excursiones

Profesor:

MARCELO POMBO

No ir muy lejos, ni tampoco ir solo. De esto se trata este taller: un viaje por el pasado del arte argentino, lleno de epopeyas, pasiones excéntricas, alegría e inocencia, pero también de especulaciones estériles, emulación e impotencia. Y por supuesto, estas marcas, estas preguntas sin enigma y sin respuesta, son las que hasta el día de hoy nos constituyen y nos interpelan. Poner a prueba el poder de la mirada, que es el poder del deseo que ella alberga, para proponer otros relatos e intentar otras prácticas, pero más cerca de la experiencia de nuestros cuerpos que de los experimentos.

Accedimos a páginas de subastas, archivos, museos de provincias, colecciones personales en Flickr, blogs, videos en YouTube. Por este medio, conocimos El Fogón de los Arrieros y las esculturas de la ciudad de Resistencia. Personalmente visitamos las estatuas enjauladas de la Av. Boedo, leímos la célebre Aguafuerte porteña de Roberto Arlt "No era ése el sitio, no...", en donde de manera brillante cuestionaba el emplazamiento del monumento a Florencio Sánchez hecho por Agustín Riganelli, viajamos a la plazoleta de Pavón y Chiclana, el lugar en donde se inauguró en 1931, y en el que aún permanece dicho monumento, para comprobar que ése era el lugar, más de lo que Arlt imaginaba.

Estuvimos viendo en el Museo Sívori algunas de las obras de su depósito, sintiéndonos como exploradores frente a una tumba llena de tesoros. Visitamos la exhibición previa a una subasta del Banco Ciudad. Compartimos textos, poemas, fotografías. Nos acercamos a conocer la vida y obra de artistas como Mariette Lidys, Enrique de Larrañaga, Stepan Erzia, Juan de Dios Mena, Gertrudis Chale, Noemí Gerstein, Alicia Penalba, Lucio Correa Morales, Agustín Riganelli y los Artistas del Pueblo, Emilia Bertolé, Leónidas Gambartes y el Grupo Litoral, Anselmo Píccoli, Ricardo Supisiche, Raúl Schurjin, Raúl Domínguez, Gastón Jarry, Jorge Larco, Antonio Berni, Grupo de Arte Concreto-Invención, Grupo Madí, Yente, Xul Solar y los otros que aún nos faltan...

Fotografía de
Juan Reos.

Editar, editar

Profesoras:

FERNANDA LAGUNA Y CECILIA SZALCOWICZ

El término "edición" está asociado principalmente a la idea de "publicación". En este taller, hacemos 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 hasta la composición de un set musical.

El taller está orientado a investigar diferentes formas de editar a través de la experimentación. 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.

Los encuentros son sesiones de ejercicios cortos que sirven 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), para finalmente concentrarse en el desarrollo de un proyecto de edición individual o grupal.

Experiencias del documental

Profesor:

ANDRÉS DI TELLA

El documental es una interfase del arte contemporáneo donde se cruzan distintas expresiones: no sólo el cine documental o la televisión. Hoy lo documental se encuentra en una obra de teatro, en una serie de fotografías, en un cuadro o 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 ilustración o en la publicidad, en una intervención urbana o un libro de artista, 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. El cine documental mismo, hoy a la vanguardia de la cinematografía mundial, se plantea alternativas inéditas y rompe sus propios límites.

Este taller examina 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, trabaja la noción de archivo y los distintos usos del documento en el arte contemporáneo. Partiendo de la experiencia del profesor y del trabajo individual, se elaboró la relación personal con el documento, con eje en las nociones de narración e intimidad. Cada participante, por su parte, desarrolló un ejercicio de investigación documental en el medio de su elección. Se trató de una propuesta de trabajo intensivo. Contamos, además, con la visita de Vivi Tellas (teatro) y Leandro Katz (cine), que compartieron su propia experiencia del documental.

Anti-proyecto

Profesor:
DIEGO BIANCHI

La exploración del presente como punto de partida del trabajo artístico: con este fin, las prácticas de este taller hacen hincapié en la importancia que tiene la experiencia directa y la fluidez respecto al propio cuerpo, las diferentes materialidades, las relaciones sociales y el entorno urbano.

Se pretendió entrenar la percepción, la observación y la concentración como herramientas. Desplazando el análisis racional, es posible improvisar en estado de absoluta conciencia.

Se leyeron textos sobre budismo zen y de autores como John Cage, Brian Eno, Carlos Castaneda, Ricardo Carreira, Fischli & Weiss, entre otros.

Formar

Profesora:
MÓNICA GIRON

El taller busca ejercitar la interpretación: comienza con las presentaciones del trabajo artístico del profesor y del trabajo que se armará en conjunto. Luego, se llevan a cabo los ejercicios creativos para la interpretación 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 arman 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 es luego interpretado siguiendo una grilla de contenidos para que, al final de las clases, la sumatoria de experiencias pueda ser de utilidad. El objetivo es desarrollar el lenguaje, cuestión que afina el discernimiento para tratar de ir ampliando el potencial de la realización y la observación minuciosa, focalizada y concentrada.

Fotografía de Eduardo Alcón Quintanilha

Supérate a ti mismo

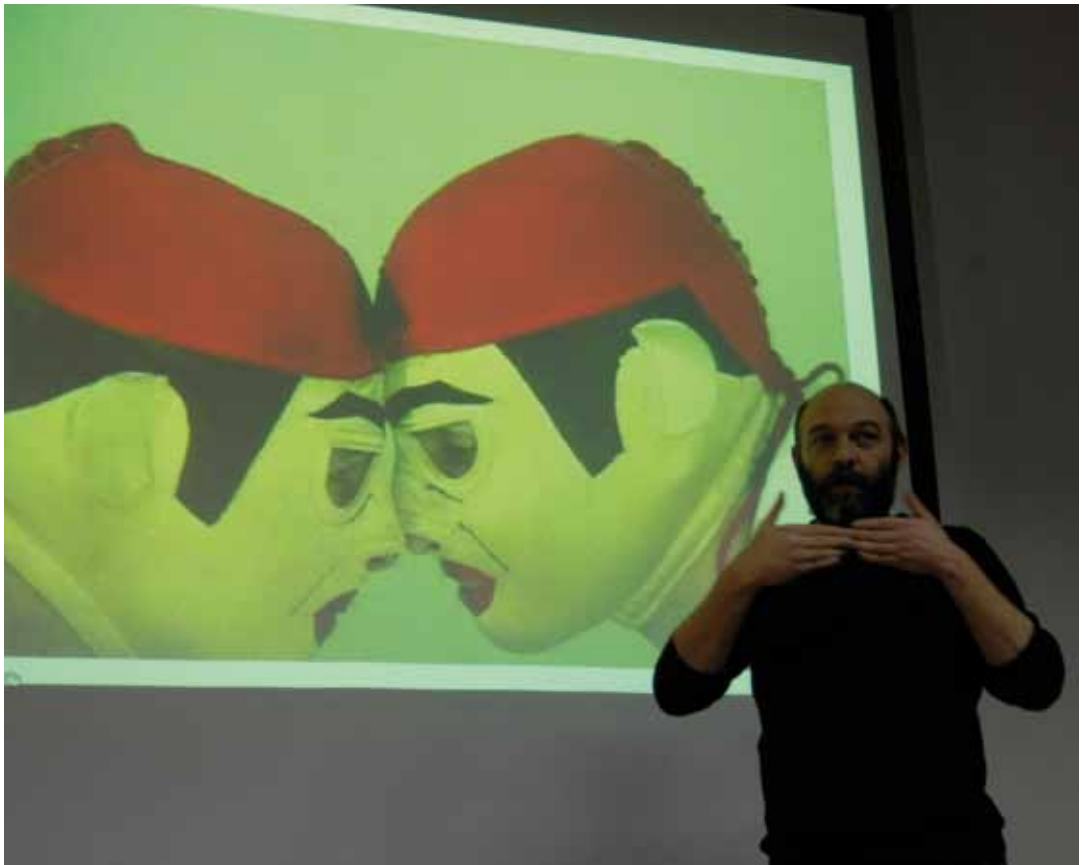
Profesor:

CARLOS AMORALES (MÉXICO)

Durante el taller se discutieron distintas cuestiones relativas a "lo otro" del arte que permitieron abrirse hacia nuevos temas ajenos a los propios participantes, como son lo folclórico, la danza, lo popular, etc.

Visitas a La Salada y a la Feria de Mataderos más la visita de distintos artistas como Dick el Demasiado y la bailarina María Ceñas enriquecieron la discusión.

En un momento dado, pasamos a la acción y el grupo terminó la experiencia del taller con una performance en la que cada uno le contaba a la bailarina una obra visual, que ella bailó en el espacio de la sala de exposiciones. Así, el taller puso de manifiesto los distintos momentos del proceso de producción de una obra.

Las lógicas culturales antes del presente estético

Profesora:

SILVIA SCHWARZBÖCK

¿Cuál es la lógica cultural de nuestro tiempo? ¿Cuáles son las lógicas culturales que perdieron vigencia? Si la lógica cultural actual es la de las redes, la que ha perdido vigencia es la cultura de las artes. Dicha cultura tuvo cuatro momentos, que fueron analizados, en su genealogía, a lo largo del curso.

En primer lugar, la genealogía del punto de vista estético: cómo se forma la cultura de las artes y cómo el gusto se convierte en un problema filosófico. En segundo lugar, la genealogía del punto de vista romántico: cómo nace la obra de arte programática.

En tercer lugar, la genealogía del punto de vista moderno: cuáles son los distintos conceptos de modernidad artística en las distintas artes y los distintos modelos de artista moderno. En último lugar: la genealogía de la crisis del punto de vista modernista: cómo se piensan las artes de la reproductibilidad técnica (fotografía y cine), la ampliación de las categorías estéticas, el paradigma del arte pop, el giro conceptualista, el arte político, el principio y fin del postmodernismo.

Modelos curatoriales e historia de las exposiciones

Profesores:

VALERIA GONZÁLEZ Y RODRIGO ALONSO

La definición del arte como fenómeno exhibitivo fue un proceso central de la cultura de la Modernidad. A través de ella se determinó una zona, supuestamente autónoma, en la cual se han ido definiendo comportamientos, agentes, modos de circulación y los sentidos mismos de la obra de arte. Las transformaciones sucedidas, y las diferentes modalidades de exposición que se desarrollaron desde fines del siglo XVIII hasta el presente, nos permiten trazar otra historia del arte moderno y contemporáneo, donde las prácticas artísticas se vinculan a su contexto social.

Esta historia no sólo atiende a los rasgos de los objetos estéticos sino también a los encadenamientos discursivos en que éstos se insertan, a los sujetos participantes (tipos de públicos y la emergencia y consolidación de la figura del curador) y a las instituciones que los albergan (museos, centros culturales, eventos culturales diversos). En el horizonte contemporáneo, tanto en el plano internacional como en la Argentina, el modelo del arte como objeto de exposición ha sufrido diversas crisis y críticas que han dado lugar a numerosas nuevas experiencias.

El seminario contó con la presencia de docentes de diferentes especialidades que trazaron este recorrido a través del análisis detallado de casos paradigmáticos.

Arte argentino: del Di Tella a los años noventa

Profesoras:

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

Los procesos de innovación y ruptura que se dispararon en el campo artístico argentino desde la década de los sesenta a los años noventa vistos a través de un recorrido de obras y textos de los hitos de la historia del arte argentino. Se trata 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.

El estudio de los artistas, movimientos y tendencias más importantes de cada período nos permite analizar 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).

Relaciones obra- cuerpo-mundo en el arte latino- americano del último siglo

Profesor:

SANTIAGO GARCÍA NAVARRO

¿Hay algún diferencial del arte latinoamericano? Una encarnadura de la idea estética en la experiencia (siempre social) y una discursividad anclada en el cuerpo (propio y colectivo) parecen ser respuestas posibles.

Desde esta perspectiva, ¿qué relaciones obra-cuerpo-mundo se configuran en el recorrido artístico y vital de David A. Siqueiros, Armando Reverón, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Claudio Perna, Carlos Leppe, el C.A.D.A., el No-Grupo, Melquiades Herrera? ¿Cómo se piensan estos problemas en la práctica artística más reciente?

Este curso siguió de cerca estos recorridos mediante la lectura de textos de los artistas, entrevistas, videos y otros materiales.

Nuevas poéticas de la crítica de arte

Profesora:

GRACIELA SPERANZA

El curso recorrió una selección de textos significativos de la teoría y la crítica de arte contemporáneo con una doble perspectiva de análisis: histórica y retórica.

Ensayos fundamentales de pensadores, críticos e historiadores del arte, como Leo Steinberg, Susan Sontag, Roland Barthes, Hal Foster, Rosalind Krauss, Jacques Rancière, Nicolas Bourriaud, Boris Groys y Oscar Masotta, entre otros, se analizan en tanto hitos críticos en la caracterización de lo nuevo en el arte, atendiendo a la renovación de los marcos teóricos y las herramientas argumentativas y retóricas del género.

Se estudiaron también textos críticos dedicados a artistas contemporáneos como modelos de intervenciones más acotadas que iluminan la singularidad estética y poética de una obra.

Cursos y talleres breves

ARTE Y FEMINISMO

Profesora:

PAULA VITURRO

ANARQUISMO

Profesor:

CHRISTIAN FERRER

¡PFFRRRRPTT! ASUNTO, MATERIA, SONIDO

Profesores:

DIEGO BIANCHI Y ALAN COURTIS

UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAPEL

Profesora:

**FLORENCIA GEAR
(GENTILEZA FADAM)**

Visitas y presentaciones de artistas

NICOLA CONSTANTINO

EDUARDO NAVARRO

DIEGO MELERO

EDUARDO STUPIÁ

GUILLERMO FAIVOVICH Y NICOLÁS GOLDBERG

Conferencias 2010

SIMON STARLING (INGLATERRA)

ALEJANDRO CESARCO (URUGUAY/ESTADOS UNIDOS)

NICOLÁS GUAGNINI (ARGENTINA/ESTADOS UNIDOS)

CARLOS AMORALES (MÉXICO)

Proyección del film “Entrenamiento elemental para actores” (2009)

Dirigido por:

MARTÍN REJTMAN Y FEDERICO LEÓN

Simon Starling /
Fotografía Germán Ruiz

Becas Fundación YPF

Entre los participantes del Programa de Artistas 2010 hay cinco artistas provenientes de distintas provincias que pueden realizar el Programa en Buenos Aires gracias a las Becas para artistas de las provincias argentinas otorgadas por la Fundación YPF.

Estas becas eximen a los artistas elegidos del pago de aranceles mensuales y les otorgan dinero mensual para manutención.

Lucrecia Lioni (Tucumán)
Mariana Pacho López (Mar del Plata)
Belén Romero Gunset (Tucumán)
Jimena Travaglio (Bahía Blanca)
Franco Vico (Rosario)

Becas MMNSEN

En 2010, firmamos un convenio con el Programa de Becas María Marta Sánchez Elía de Nuñez para seleccionar, entre las artistas mujeres participantes del Programa, candidatas que deseen realizar cursos de perfeccionamiento en instituciones europeas por el lapso de hasta un año.

Este convenio ofrece a las artistas participantes la posibilidad de continuar sus estudios artísticos en Europa una vez terminado el ciclo lectivo en Argentina.

Gracias a esta beca, la artista Mónica Heller cursó una serie de talleres en Angar, Barcelona (España).

Carpintería

Gracias a la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad los artistas pueden tomar un curso de carpintería y utilizar el taller con asesoramiento de un maestro carpintero.

Proyecto de Licenciatura en Artes Visuales

Desde 2010, un grupo asesor integrado por Mónica Giron, Guillermo Kuitca, Jorge Macchi, Pablo Siquier e Inés Katzenstein empezó a trabajar en el diseño de la carrera de grado en Artes Visuales de la Universidad.

Sala de exposiciones

En noviembre de 2010 inauguramos una sala de exposiciones en el Campus Alcorca de la Universidad, destinada a mostrar las obras realizadas por los artistas que participan de los distintos programas del Departamento de Arte, y a exhibir proyectos experimentales varios. La primera muestra fue una exposición en dos partes del Programa de Artistas 2009, titulada "Estrellas y Constelaciones", que contó con la curaduría de Jorge Macchi y Pablo Accinelli, y reunió obras de los 23 artistas del Programa 2009. Esta sala pudo remodelarse gracias al generoso aporte de la Fundación Torcuato Di Tella y a las contribuciones de las familias Navone y Guillian.

Espacio de taller

Incorporamos un espacio de trabajo para los artistas del Programa, abierto todos los días de 8 a 22h.

Fotografía de Eduardo Alcón Quintanilha

Fotografía de Eduardo Alcón Quintanilha

(1)

(2)

(6)

(7)

(11)

(12)

(1) Débora Pierpaoli (2) Nicolás Vasen (3) Mariana Pachó López (4) Marcelo Strada (5) Jimena Travaglio (6) Hernán Paganini (7) Ana Wingeyer (8) Nicolás Sarmiento (9) Carla Graziano (10) Lala Ladcani (11) Claudia Flores Colominas (12) Fabián Ramos (13) Lucrecia Lioni (14) Eduardo Alcón Quintanilha (15) Laura Langer (16) Belén Romero Gunset (17) Fernando Sucari (18) Sol Pipkin (19) Franco Vico .

(16)

[3]

[4]

[5]

[8]

[9]

[10]

[13]

[14]

[15]

[17]

[18]

[19]

(54 11) 5169 7258

arte@utdt.edu

**Sáenz Valiente 1010,
Buenos Aires, Argentina**

www.utdt.edu/arte

DOI:10.1016/j

**UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA**