

TIPO DE ESPACIO AL QUE CORRESPONDE EL PLAN **TALLER**

NOMBRE DEL ESPACIO

Taller de artes

Artes y visuales y Música

NOMBRE DEL PLAN: Cuerpos resonantes

Plan 2 Instalaciones con objetos sonoros

DURACIÓN 1 BIMESTRE

UBICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN 2DO BIMESTRE

SINOPSIS: ¿Alguna vez pensaste que tu cuerpo, tu voz o los objetos cotidianos pueden convertirse en instrumentos? ¿O que el espacio que habitamos también puede sonar?

Vamos a investigar el sonido como material artístico, explorando distintas maneras de intervenir el espacio con sonidos creados con la voz, la percusión corporal o con objetos que vos elijas. Vas a armar propuestas sonoras propias, en grupo o de forma individual, que combinen lo visual, lo sonoro y lo corporal.

En este taller vamos a experimentar desde formas no tradicionales de hacer arte, diseñar instalaciones sonoras que se activen con el movimiento, el espacio o la interacción, y escuchar obras de artistas contemporáneos que trabajan con sonido.

CONTENIDOS:

A lo largo de este plan aprenderás:

Música

Eje Contextualización

La música como producto simbólico y como proceso sociocultural dinámico

Ubicación de las obras que se trabajen en la interpretación y en la audición en el devenir histórico y el espacio geopolítico. Multiplicidad de estilos y géneros musicales que conviven en los siglos XX y XXI en el ámbito popular y académico, y las fusiones que se presentan.

Aportes de la tecnología en relación con la ampliación de posibilidades en el registro, la reproducción y la preservación de la música en la actualidad.

Los cambios en las formas de escuchar, consumir y aprender música.

Eje Apreciación

Prácticas de audición de músicas folclóricas, populares y académicas de la Argentina y América.

Reconocimiento de diversos criterios de organización del material sonoro.

Identificación de los cruces entre géneros y la confluencia de elementos de diversa procedencia en obras folclóricas y académicas.

Reconocimiento de similitudes y diferencias en la comparación de obras.

Reconocimiento auditivo de las fuentes sonoras. Los modos de acción y la materia vibrante.

Eje Producción

Prácticas de composición. Improvisación vocal e instrumental.

Las posibilidades de: los recursos vocales, fonaes y de percusión corporal característicos de los géneros y/o estilos abordados u otros.

Creación, a partir de la voz, los instrumentos, los materiales sonoros y los recursos tecnológicos, de paisajes y climas sonoros; partes rítmicas y/o melódicas para incluir en arreglos de obras.

Artes Visuales

Producción

Materia y factura: Texturas mixtas, combinación, transformación y apropiación del objeto (ready made). Las calidades de distintos materiales en ensamblajes y/o instalaciones. Objeto artístico como elemento resignificado. **Elaboración del diseño de una acción artística que proponga una experiencia sensorial óptica, táctil y/o auditiva.**

Espacio-forma: Figura-fondo, indicadores espaciales y distribución en el plano, perspectiva, construcciones y estructuras escultóricas.

Apreciación

Observación y análisis de las producciones propias y de los pares: Criterios para la apreciación de espacio-forma, cualidades de la materia, indicadores espaciales,

Observación y análisis de las obras de los artistas: El tratamiento de la materia en función de la significación y resignificación temporal en una producción simbólica.

Las cualidades materiales e inmateriales del arte originario Americano. / Arte moderno y contemporáneo. El espacio plástico moderno, rupturas y continuidades en el arte latinoamericano

Contextualización

La obra como sistema de producción simbólica y proceso sociocultural dinámico: Vanguardias: futurismo, arte óptico, cinético.

Patrimonio artístico de la ciudad: los artistas del presente: ámbitos y herramientas de la creación contemporánea.

OBJETIVOS: Se espera que logres:

- *Desarrollar las expresión y comunicación a través de la exploración del sonido performativo y material en la producción artística contemporánea.*
- *Investigar las posibilidades del cuerpo, la voz y los objetos como fuentes sonoras en relación con el espacio, el tiempo y la experiencia del espectador.*
- *Trabajar en forma colaborativa para alcanzar metas comunes y tomar decisiones fundamentadas en procesos creativos.*
- *Diseñar e implementar instalaciones sonoras que integren lenguajes visuales, sonoros y corporales en propuestas colectivas o individuales.*
- *Reflexionar críticamente sobre los procesos de creación sonora y sus vínculos con el entorno, la identidad, la memoria y el paisaje sonoro urbano.*
- *Reconocer referentes del arte contemporáneo en el campo del arte sonoro, la instalación y la performance, y establecer relaciones con las propias producciones.*

PUNTO DE PARTIDA



DURACIÓN ESTIMADA DE LA ETAPA 1 semana

RECURSOS

Dispositivos digitales para poder apreciar los referentes y recursos visuales, cuaderno y hojas para registrar.

ACTIVIDADES

Actividad 1

En una instalación artística, los objetos y el espacio están intrínsecamente relacionados, formando un todo que busca generar una experiencia estética, sensorial y conceptual. El espacio no es solo un contenedor, sino un elemento activo que interactúa con los objetos y, a su vez, es transformado por ellos. La relación entre objeto y espacio define la obra, creando un diálogo que involucra al espectador y le invita a la participación y reflexión.

Las Instalaciones son una forma en que las artes clásicas fueron expandiendo su territorio, la escultura sale de los límites y materiales académicos y clásicos como el mármol y la piedra; la pintura sale de la pared y de su sentido vertical.

La instalación es un formato que aparece con el paradigma del arte contemporáneo con un espectador que participa de la obra.

Observá estos 3 ejemplos de obras que son instalaciones con objetos que emiten sonidos. Son de diferentes momentos del arte del siglo XX y XXI, en los que los sonidos y el espacio empiezan a dialogar, generando una experiencia diferente para el espectador.

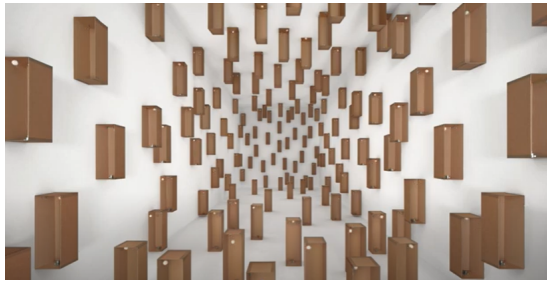
Entorno rumori (futurismo)



John Cage "Water Walk" 1960



Zimoun:



Instalación sonora: 157 motores de corriente continua preparados, bolas de algodón, cajas de cartón de 60x20x20 cm, 2014

Una vez que observes cada video, realizá una pequeña descripción de qué sucede en cada obra, y un boceto de cómo son esos espacios y los recorridos o acciones posibles que debe hacer el espectador.

Algunas preguntas que te pueden orientar en la descripción:

¿Cómo son los espacios que cada obra presenta?

¿Cómo es la experiencia que cada espectador vive?

¿De dónde provienen los sonidos?

¿Pensás que los artistas siguieron alguna regla para colocar o disponer los objetos en el espacio?

¿Cuál habrá sido el criterio para disponerlos en cada caso?

- Subilo como comentario a tu bitácora

INDAGACIÓN

En esta etapa nuestro objetivo será acercarnos a la obra de distintos artistas y movimientos artísticos que investigaron aspectos relacionados con el movimiento, el sonido, los materiales, el espacio, buscando encontrar rupturas y continuidades teniendo en cuenta el contexto histórico de producción.

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ETAPA 2 semanas

RECURSOS

Dispositivos digitales para poder apreciar los referentes y recursos visuales, cuaderno y hojas para registrar.

ACTIVIDADES

Actividad 1: ¿qué es lo que cada artista investiga en su obra?

Vamos a organizarnos en grupos de 2 participantes, y van a elegir alguna de las 3 obras que trabajamos en el Punto de Partida para indagar acerca del contexto en qué se produjeron.

Para comenzar vas a hacer una biografía del artista que elegiste, en la que es necesario que aparezca: su fecha y lugar de nacimiento, dónde estudió, en qué espacios mostró su trabajo, algún hecho de su vida que te parezca significativo.

Ahora busquen información sobre:

¿Qué es lo que cada artista investiga en su obra?

¿Qué pasaba en la sociedad en ese momento y en el mundo del arte?

¿Hay otros artistas cercanos a esas producciones? ¿Cuáles?

Socialicen sus ideas con el resto de tus compañeros, con una presentación en video.

Para subir a tu bitácora:

Subí el video que hicieron con tu grupo, y sumá los videos que te parezcan necesarios para completar la información de la obra que seleccionaste.

Respondé para agregar en tu bitácora:

¿Dónde buscaron información? ¿Por qué eligieron esos sitios?

¿Qué diferencias encontraron entre los videos de los diferentes grupos?

¿Qué devoluciones les hicieron sus compañeros y docentes del taller? ¿Por qué crees que les dijeron eso?

Actividad 2 Exploración de fuentes sonoras

actividad de ampliación con la obra de león ferrari

Actividad 3 arte cinético y óptico

PRODUCCIÓN

Espacio para construir un encabezado dirigido a los y las estudiantes explicando que es lo que van a realizar en esta etapa no más de un párrafo

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ETAPA 4 semanas

RECURSOS

(Especificar todos los recursos, que se necesitan para resolver las actividades propuestas en esta etapa)



ACTIVIDADES

Actividad 1

individual elegir un material por su sonoridad y sentido y construir un objeto. Armar un instructivo sobre cómo hacerlo sonar.

Actividad 2

En grupos de 4 Armar un ensamble sonoro con los diferentes objetos.

Actividad 3

Con el mismo grupo de la actividad anterior armar una instalación, sumar un boceto con el diseño y algún registro visual sobre lo que compusieron en el ensamble

Actividad 4 móviles sonoros

Actividad 5 (3 clases)

Crear un artefacto sonoro a partir de objetos cotidianos de tu entorno

en grupos de 3

elegir objetos ¿por qué esos objetos? ¿qué historias cuentan?

experimentar las posibilidades sonoras de cada objetos y material

instalación que pueda ser recorrida por diferentes referentes de la comunidad educativa.

que los objetos puedan ser activados, con instrucciones para activar los objetos

Elegir un título para la instalación

Actividad de profundización

Aquel grupo que quiera puede indagar en objetos que tengan sonido generado con motores o mecanismos.

EVALUACIÓN

Espacio para construir un encabezado dirigido a los y las estudiantes explicando que es lo que van a realizar en esta etapa no más de un párrafo

DURACIÓN ESTIMADA DE LA ETAPA 1 semana

RECURSOS

(Especificar todos los recursos, que se necesitan para resolver las actividades propuestas en esta etapa)



ACTIVIDADES

Un ensayo general de una muestra / Instalaciones

El montaje, la organización de las producciones, la disposición en un espacio de la Escuela, y la activación con una propuesta para tus compañeros espectadores será el medio de comunicar y desplegar las ideas que se trabajaron en este segundo plan.

En grupos de cinco estudiantes según indique tu docente, vas a organizar una muestra de las producciones y recorridos hasta este momento. Tené en cuenta que tienen que estar los trabajos de la etapa de producción, y también pueden sumar las producciones de la etapa de indagación.

Esto es lo que se conoce en el campo artístico como la **Práctica Curatorial**. Se recopilan las imágenes, se vinculan sentidos, y se ponen en relación las partes para construir una narración visual y espacial de la experiencia realizada. Las muestras se organizan con diversos agentes y asignación de roles (muchas veces estos roles pueden ser horizontales y colaborativos, lo que se llama "igualdad de roles"). Se conforma un equipo de curadores, montajistas, artistas, productores de comunicación que colabora para que se expresen las ideas, materialidades, conceptos y discursos de esa exhibición.

Como una de las producciones se trata de una intervención tienen que diseñar una visita guiada por los diferentes espacios en los que están emplazadas las obras. En caso de que crean necesarios pueden sumar textos para explicar alguna técnica o procedimiento, así como incorporar algunas de las reflexiones de sus bitácoras.

Te ofrecemos esta guía para que recuperes lo necesario del recorrido y lo sumes a tu trayecto:

- objetos y producciones
- referentes, artistas referentes y otras referencias que colaboraron al desarrollo de las imágenes.
- textos y reflexiones sobre las diferentes técnicas y procedimientos en los diferentes contextos de producción, y la forma de ejercitar la reinterpretación y resignificación.