

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
Departamento de Humanidades

Asignatura: Arte y Tecnología
Código: BA007
Créditos: 2
Intensidad: 3 horas semanales
Docente: Oscar Salamanca Angarita
Mail: salamanca@utp.edu.co

1. Descripción: El curso se encuentra dirigido a estudiantes que les interese la relación entre arte y tecnología como dinámica de creación en el panorama contemporáneo. El arte desde su mismo inicio ha dependido del mecanismo de la extracción corporal cuando hace uso de los medios de producción. Es así que la técnica facilita la realización de la idea en una simbiosis inalienable, pero de igual manera, la idea genera necesidades por encontrar aparatos, laboratorios y experimentos apropiados para su desenvolvimiento.

Durante el curso se analizarán estudios de caso y obras, a través de referentes teóricos e imágenes que ilustren las tensiones y tendencias más sobresalientes en los entornos del arte local, nacional e internacional. Junto a los análisis se adelantarán talleres de creación estética.

2. Objetivo del Programa: ofrecer diferentes perspectivas de comprensión acerca del fenómeno del arte mediado por la tecnología, donde el estudiante desarrolle competencias y saberes respecto a la teoría y la historia del arte que potencie criterios, así como su particular capacidad expresiva

Objetivos de la Asignatura:

- 1) Presentar diferentes teorías, técnicas y paradigmas del arte actual mediado por la tecnología
- 2) Potenciar la lectura y escritura crítica que responda a cuestionamientos sobre el estar en el mundo
- 3) Incentivar la capacidad creadora y personal de cada estudiante a partir de talleres experimentales y realización de un trabajo transversal

1. Competencias del curso

Al finalizar la asignatura el estudiante tendrá la capacidad de discernir y comprender algunas de las principales preocupaciones y razones que alientan la producción artística desde la relación entre arte y tecnología, a partir de procesos de interpretación y análisis de contexto socio-humanístico.

2. Resultados de aprendizaje

Se generará pensamiento crítico acerca de algunos fenómenos del arte y el uso de la

tecnología como medio de producción artística. De igual manera, el estudiante aprenderá algunas técnicas de expresión artística, así como métodos de sensibilización estética que le ayuden a su desarrollo como persona.

3. Contenido:

Núcleo Problemático 1: ¿De qué manera se establece la extracción corporal como un mecanismo de producción de sentido desde su uso como herramienta artística frente a las intersecciones entre arte y tecnología

Temas:

1. Introducción: contextualización acerca de algunos conceptos, formas y alternativas que ilustran la relación entre arte y tecnología

2. experimentación artístico tecnológica desde la naturaleza y la política

Semana 1 Introducción del curso

Semana 2 nociones de arte, técnica, tecnología, patrón de medida, cosmos, materialización.

Lectura:

- Significado de arte, diccionario de las artes, Félix de Azua, Planeta. Pág. 44-47

- Significado de obra de arte, diccionario de las artes, Félix de Azua, Planeta. Pág. 235-241

Semana 3 creatividad

Lectura y exposición de contenidos:

“la creatividad” de Miguel Ángel Quintanilla, Ediciones Universidad de Salamanca, pág. 115-122

- El arte y la técnica, Miguel Ángel Quintanilla. En Arte, Cuerpo y Tecnología, Universidad de Salamanca. Pág. 122-125

Semana 4 formas alternativas, extracción corporal, verdad, proyecto, lanzamiento.

Lectura y exposición de contenidos:

- Arte y técnica: una pre-historia en la representación del cuerpo humano. Ricardo Piñero. En Arte, Cuerpo y Tecnología, Universidad de Salamanca. Pág. 257-266

Semana 5 concepto de horizonte, éxito, ironía cibernética, fotografía

Lectura y exposición de contenidos:

- ¿hacia una tercera cultura?, Pau Alcina en Arte, ciencia y tecnología, editorial UOC. Pág. 12-21

Semana 6 Prácticas artísticas y telecomunicaciones

Lectura y exposición de contenidos:

- “prácticas artísticas y tecnologías de la información y la comunicación. ?”, Pau Alcina en Arte, ciencia y tecnología, editorial UOC. Pág. 22-30

Semana 7 Collage-Montaje

Lectura y presentación de diapositivas sobre collage-montaje:

- "Montaje dialéctico, montaje simbólico" Jacques Ranciere en El destino de las imágenes, Edi. Prometeo, Pág. 71-81

Semana 8 Representación, antirepresentación, representación de lo inhumano

Lectura y exposición de contenidos:

- Jacques Ranciere en El destino de las imágenes, Edi. Prometeo, Pág. 122-137

Núcleo Problemático 2: ¿Cómo se establece la relación entre arte y tecnología como un proceso concatenado entre conceptos de ironía e hibridación desde lo antiguo hacia lo contemporáneo?

Temas:

- 1- Ironía socrática, fotografía, pintura, gestos
- 2- ironía cibernética, videoarte, mecanismos, movimiento

Semana 9 de lo global a lo ecológico

Lectura y presentación de contenidos:

- "El experimento océano", Peter Sloterdijk, en ¿qué sucedió en el siglo XX". Pág. 42-52

Semana 10 Ocio, juego

Lectura y presentación de diapositivas de la exposición S'wonderful:

- "Juego, ocio y paisaje en la sociedad del hiperespectáculo", Beatriz Escudero en "Arte, naturaleza y política en la creación contemporánea", Ed. Universidad de Barcelona. Pág. 67-77.

Semana 11 Cuerpo

Lectura y presentación de contenidos:

- "el cuerpo como objeto estético" de Claudia Giannetti, Ediciones Universidad de Salamanca, pág. 216-221

Semana 12 No separación entre sujeto y objeto

Lectura y presentación de contenidos:

- "Sobre investigación artística" de Laura Benites, Universidad de Barcelona, pág. 51-56

Semana 13 Transhumanismo

Lectura y presentación de contenidos:

- "El trashumanismo" de José Luís Molinuevo, Ediciones Universidad de Salamanca, pág. 58-65

Semana 14 arte, biología y tecnología

Lectura y presentación de contenidos:

- Arte en la red, diccionario de conceptos de arte contemporáneo, Tilman Baumgartel, Abada editores. Pág. 29-31

Semana 15 arte y técnica

Lectura y presentación de contenidos:

-Arte en video, Barbara Hess, diccionario de conceptos de arte contemporáneo, Tilman Baumgartel, Abada editoriales. Pág. 31-36

Semana 16 entrega del trabajo final

4. Requisitos O PREREQUISITOS. Sin requisitos previos

5. Recursos

Lecturas: señaladas en cada semana

Películas y videos: material fílmico y de imagen especializado en el área

6. Herramientas técnicas de soporte para la enseñanza: video proyector, amplificación de sonido, prácticas creativas con técnicas artísticas

7. Trabajos en laboratorio y proyectos

Momento	Actividad	Resultado	Porcentaje
1 DEFINICIÓN	Se define la propuesta de creación estética a trabajar durante todo el semestre, desde un tema "autorreferencial", utilizando el "flipbook" como medio de producción	Claridad sobre la idea y formato a trabajar	Primer parcial 30%
2 PROCESO DE TALLERES	Cada semana del curso se realizarán talleres con diferentes enfoques. Se evalúan y computan la totalidad de los talleres	Elaboración de bocetos, participación en laboratorios, presentación de informes y cuestionamientos	Segundo parcial 30%
3 CREACIÓN ESTÉTICA Relación arte y tecnología	Presentación del "flipbook" como trabajo creativo desde cada una de las áreas de interés que responda a la temática	Con base en la asesoría de laboratorio de clase los estudiantes concluirán la propuesta creativa	Tercer parcial 40%

8. Métodos de aprendizaje:

Se usará la reflexión teórica y el análisis de imágenes desde ejemplos focalizados en el entorno del arte local, nacional e internacional, donde los estudiantes participen activamente con propuestas y desarrollos creativos que reflejen sus especiales áreas de interés.

Los momentos de clase: lectura, presentación de la temática por parte del profesor y un taller de creación estética.

Durante el semestre se desarrolla un trabajo de creación estética como proyecto transversal articulado en el formato de Flipbook con una temática autorreferencial.

9. Métodos de evaluación:

De acuerdo al logro de cada una de las competencias se realizarán evaluaciones permanentes.

Se tendrá en cuenta la calidad de los trabajos tanto conceptual como formal de acuerdo a la naturaleza del mismo.

Es importante la participación de las discusiones del curso, la realización de las lecturas y la formulación de propuestas que respondan a intereses y necesidades particulares de acuerdo a las estrategias de relación del curso.

El docente realizará asesorías presenciales y virtuales acordadas previamente.

Se evalúa la capacidad de relación y comprensión acerca de los núcleos problemáticos planteados a partir de: definición, planteamiento, construcción y conclusión

Durante el semestre se realizan las siguientes evaluaciones:

30 % definición raíz

30 % trabajo de talleres (se computan todos los talleres para arrojar una sola nota que corresponda al porcentaje)

40 % trabajo final de creación estética: Flipbook