

Diploma Tallerista en Artes Plásticas y Visuales

Equipo docente: Alejandra González Soca, María José Ambrois, Mariana Valdés.

Unidad académica: Licenciatura en Artes Visuales - Facultad de Derecho y Artes Liberales.

Referente académico: Alejandra González Soca.

Dirigido a: maestros, profesores, educadores, psicólogos, artistas y estudiantes avanzados de estas disciplinas, así como aquellos interesados en integrar estas herramientas a su práctica y a la reflexión sobre sí mismos.

Resumen:

Este diploma propone al participante explorar recursos y fundamentos del área plástica y visual para integrar a prácticas transversales. Planteamos el diseño de estrategias aplicables en la educación, trabajo social y salud, haciendo foco en la transdisciplinariedad. Las artes habilitan a que las personas accedan a formas de pensamiento, comunicación y expresión que integran otras áreas de sensibilidad, percepción y elaboración tanto interna como externa, distintas a las que estamos acostumbrados.

El tallerista no sólo domina el área o técnica a tratar, sino que incorpora metodologías, referencias, temáticas del arte contemporáneo y dinámicas que se activan en un espacio de aprendizaje. Este rol implica flexibilidad, considerando distintos lenguajes artísticos para adaptarse a diversos contextos y prácticas.

Nuestra propuesta propone una producción orientada a la curiosidad, la investigación y al intercambio de ideas interdisciplinarias con contenido crítico, con el fin de cuestionar y repensar lo establecido.

Fundamentación:

Las artes visuales han sido un espacio de exploración y una forma de conocer el mundo, generando reflexiones sobre el contexto donde las obras fueron creadas. Sin embargo, su potencial como espacio de investigación y de saber que trasciende la disciplina artística está siempre en proceso de expansión.

Por otro lado, la importancia de las imágenes y los medios visuales en la cultura contemporánea están cambiando lo que significa ser alfabetizado en el siglo XXI. En este contexto, aprender a decodificar y trabajar con imágenes se torna fundamental.

Si bien las artes plásticas y visuales se han integrado a diversas prácticas educativas y comunitarias desde hace ya un tiempo, muchas veces permanecen encapsuladas en acciones puntuales, experiencias por las que quienes participan transcurren, pero de las que no terminan por apropiarse en su vida cotidiana o en sus prácticas profesionales.

Cada vez más idóneos en diversas disciplinas están interesados en integrar dinámicas de taller y formas de conocer que provienen de las Artes Visuales, pero no siempre tienen el tiempo y la cercanía para participar de este tipo de experiencias formativas.

Este curso está diseñado para fomentar la exploración y la investigación en el tema desde instancias grupales (tanto virtuales como presenciales), trabajos de desarrollo individual y sistematización de los procesos desde una estructura flexible de intercambio.

La búsqueda se orienta a promover diversas maneras de transitar nuestros vínculos con el arte a través de nuestras prácticas cotidianas para desde ahí configurar metodologías personales.

Se apuesta a poner en acción el placer con el que están marcados nuestros primeros aprendizajes: el disfrute que la posibilidad de moverse, investigar, manipular y conocer nos acerca. Es en el diálogo que se establece entre la imaginación, la articulación con lo matérico y la reflexión, que podemos empezar a vislumbrar nuevas formas de hacer, pensar, construir y sentir tanto en lo personal como en lo colectivo.

Objetivo general:

Articular un rol de tallerista de artes plásticas y visuales que integre diversos fundamentos, competencias y herramientas que habiliten la planificación y desarrollo de proyectos de trabajo tanto grupales como individuales en diversos contextos.

Objetivos específicos:

- Conocer y reflexionar acerca de las fuentes que nos influyen en relación al trabajo en arte y educación y las metodologías de taller.
- Proponer a los participantes herramientas accesibles para aprender e incluir metodologías del arte contemporáneo en sus prácticas.
- Estimular a desafiar las propias expectativas y límites creativos y culturales de los participantes.
- Incitar a la reflexión y al desarrollo de habilidades analíticas, pensamiento divergente y de resolución de problemas.

- Desarrollar el manejo de diversos lenguajes plásticos, desde un sentido de exploración que aporte a los participantes confianza como talleristas.
- Estimular la investigación y búsqueda de estrategias propias a la hora de integrar propuestas que integren las artes visuales.

Contenido:

El curso transitará por una selección específica de temas y lenguajes dentro de las Artes Plásticas y Visuales basada en su potencial aporte a la articulación con diversas disciplinas.

1. Fundamentos:

- Reflexiones sobre la integración del arte en la educación y otros espacios disciplinares.
- ¿Qué es una carpeta proceso?
- ¿Qué es el arte? Perspectivas contemporáneas de la historia del arte.
- Principales temáticas que trata el arte contemporáneo y su potencial educativo.

2. Roles, espacios, metodologías:

- Cómo construir un encuadre de trabajo flexible y coherente: tiempo, espacio, objetivos, roles.
- Dispositivos metodológicos.
- Exploración de posibles líneas de indagación como catalizadores para ideas, integrando la idea de lo transdisciplinar.

3. Lenguajes, técnicas, materiales y herramientas:

- Trabajo en el plano (materiales secos y húmedos).
- Grabado.
- Diversas técnicas de modelado y talla.
- Intervención en espacio público.
- Medios mixtos.

4. Articulación:

- Sistematización de prácticas.
- Retroalimentación de carpeta proceso.
- Elaboración y puesta en práctica de proyectos individuales y grupales.

Metodología:

El curso integra presentaciones, dinámicas, prácticas y discusiones a través de un intercambio grupal, articulando enfoques teóricos, metodológicos y prácticos. Las actividades teóricas tendrán un soporte bibliográfico y expositivo que propicie el debate y el diálogo. Se revisarán a su vez proyectos realizados para su análisis y revisión.

El espacio de aula virtual también integrará actividades prácticas orientadas a vivenciar el potencial de este enfoque y las metodologías asociadas.

Las sesiones presenciales combinan alternativas metodológicas diferentes como: reconocimiento de materiales y técnicas, formas alternativas de aproximación a cada medio, cierre y sistematización de las experiencias.

Todo el curso (tanto en formato virtual como presencial) implica una participación activa, siendo dinámico y facilitando la integración de los conocimientos adquiridos por medio del trabajo tanto individual como colectivo.

Evaluación:

Trabajaremos con una evaluación formativa. Se realizará a través de todo el proceso, estimulando la autoevaluación y la retroalimentación grupal. Se evaluarán los siguientes ítems:

- La participación, asistencia de los alumnos y su compromiso con las propuestas realizadas.
- Carpeta proceso: evaluación formativa del proceso de la diplomatura, 1era entrega para dialogar y ajustar en junio. Segunda entrega y devolución al participante en octubre.
- Primer proyecto de práctica: julio.
- Segundo proyecto de práctica: noviembre.
- Proyecto final grupal: se presentarán en noviembre los proyectos diseñados por los participantes.

Modalidad: virtual a través de la plataforma Zoom con instancias presenciales (Taller de Arte – Edificio Athanasius. Campus Montevideo).

Carga horaria total: 150 horas.

Días y horarios:

- Clases **virtuales**: todos los miércoles de 18:00 a 21:00 h.
- Clases **presenciales**: sábados 4/5, 22/6, 10/8, 14/9, 19/10, 23/11 de 9:00 a 16:30 h.

Fecha de inicio: 3 de abril de 2024.

Fecha de finalización: 27 de noviembre de 2024.

Costo total:

\$37.000 pesos uruguayos (que pueden ser financiados en 8 cuotas a través de redes de cobranza o transferencia bancaria y hasta 6 cuotas financiadas en tarjeta de crédito) - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%.