

Syllabus

Materia:

Composiciones

Periodo: 2009-1

Ofrecida por el Departamento de Estética - Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá-Col.

Profesor: Alejandro Tamayo

www.thepopshop.org

laimagendelmundo@yahoo.ca

Estructura conceptual de la asignatura

Al observar los procesos que sigue la naturaleza, tanto a escalas microscópicas como cósmicas, nos encontramos con el estudio de procesos complejos que combinan tanto el azar como la planeación. El código genético es el plan para construir un nuevo organismo, pero las características últimas del nuevo ser dependen al mismo tiempo de factores deterministas como impredecibles. Los fenómenos atmosféricos o la creación de nuevas galaxias son, por su parte, fenómenos complejos que siguen dinámicas similares. Paralelamente, cuando nos acercamos a la obra de ciertos artistas, tanto músicos, como pintores o escultores, encontramos con dinámicas similares que se encuentran también en juego en sus procesos y que son empleadas consciente o intuitivamente para dar orden a la materia, el sonido o el espacio.

Descripción

El presente curso, de naturaleza experimental, busca acercar al estudiante de diseño a diversas dinámicas compositivas, explorando su aplicación para la conceptualización y desarrollo de nuevos procesos o productos.

Objetivo General

Proporcionar un espacio de reflexión y experimentación que ofrezcan al estudiante la posibilidad de desarrollar nuevos criterios y miradas sobre sus propios procesos y dinámicas compositivas.

Objetivos de formación

- Estimular la observación y el análisis crítico y sensible
- Desarrollar nuevas estrategias compositivas
- Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos
- Estimular el acercamiento a dinámicas transdisciplinares.

Contenidos temáticos

1- El azar - el azar como compositor

Genes, tornados y galaxias.

Reflexiones sobre el azar a través de las obras y trabajos de artistas seleccionados.

2- El control - composiciones "controladas"

Auto-organización

Estructuras disipativas

Atractores

3- El código

El código y la forma

El código y el comportamiento

El código y el medio

4 - Exploración: azar, control, código y objeto cotidiano

Azar y funcionalidad

Objetos semi-funcionales

"Chance objects"

Partituras de uso

Textos seleccionados:

Genética y teoría evolutiva:

El *bricolage* de la evolución. François Jacob.

La animación de la materia. Lynn Margulis & Dorion Sagan.

Arte/filosofía:

Las relaciones entre naturaleza y arte y la máquina del mundo. Paolo Rossi.

Para los pájaros / contra los pájaros. Lydia Goehr.

Cybernetic Serendipity: the computer and the arts. Jasia Reichardt. Catálogo de la exposición.

On Autodestructive Art. Gustav Metzger.

An autobiographical statement. John Cage.

The art of noise, futurist manifesto. Luigi Russolo.

El lenguaje de las formas y los colores. Vasili Kandinski.

Otras lecturas serán sugeridas a lo largo del semestre de acuerdo con los proyectos particulares desarrollados por los estudiantes.

Algunos referentes que serán introducidos a lo largo del curso:

Arte, azar, deconstrucciones, máquinas aleatorias

John Cage: Music of Changes

Fischli and Weiss: The Way Things Go, Equilibrios

Gustav Metzger: Autodestructive art

Jean Tinguely: Metamatics, Homage to New York

Jackson Pollock: Dripping

Stafford Beer: SAM (Stochastic Analogue Machine)

Procesos, relaciones arte/tiempo/naturaleza

Andy Goldsworthy

Christa Sommerer & Laurent Mignoneau

Casey Reas

Metodologías de enseñanza – aprendizaje

El curso de naturaleza teórico-práctica está apoyado en exposiciones magistrales, investigaciones y presentaciones por parte de los estudiantes al igual que el desarrollo de proyectos experimentales que buscan la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos.

Evaluación

1er corte

Seguimiento de las clases a través de la presentación de un blog de proceso.
Entrega ejercicio 1.

2do. corte

Seguimiento de las clases a través de la presentación de un blog de proceso.
Entrega ejercicio 2.

3er. corte

Seguimiento de las clases a través de la presentación de un blog de proceso.
Entrega ejercicio 3.

Criterios de evaluación

Evidencia de búsqueda experimental.

Rigor en el proceso.

Consideración de valores estéticos, poéticos y simbólicos.

Claridad en los criterios empleados.

Capacidad de relacionar y comunicar eficazmente nuevos conceptos.

Apropiación creativa de las herramientas suministradas.

Modo de evaluación

Se emplea como herramienta de seguimiento de construcción de conocimiento la creación de blogs de proceso, los cuales deben evidenciar por medio de escritos personales, bocetos o mapas conceptuales, el avance gradual de los proyectos.

Bibliografía Básica

CAGE, John. *Silencio*. Traducción de Marina Pedraza. Epílogo de Juan Hidalgo. Madrid. 2002.

GOEHR, Lydia. *Para los pájaros / Contra los pájaros. Las narrativas de Danto y Adorno (y Cage) sobre el arte moderno*. En *Estética después del fin del arte: Ensayos sobre Arthur Danto*. Madrid: A. Machado Libros S.A. 2005.

JACOB, François. *El juego de lo posible*. Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica. 2005.

MARGULIS, Lynn & SAGAN, Dorion. *Microcosmos: Cuatro mil millones de años de evolución desde nuestros ancestros microbianos*. Barcelona: Tusquets editores, 2a. ed. 2001.

REAS, Casey & FRY Ben. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press. 2007.

ROSSI, PAOLO. *Los filósofos y las máquinas: 1400-1700*. Barcelona: Ed. labor s.a. 3a. ed. 1970.

Películas, videos, documentales

La guía del viajero intergaláctico.
Microcosmos.
Baraka.

Bibliografía de referencia

BAUDRILLARD, Jean. *El sistema de los objetos*. Mexico D. F.: Siglo veintiuno editores, 17a. ed. en español. 2003.

CARROLL, S.B. *Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom*. Norton. 2005.

KANDINSKI, Vasili. *De lo espiritual en el arte*. Ed. Paidós. 1a. ed. 1912.

MONOD, Jacques. *El azar y la necesidad: Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna*. Barcelona: Ed. Barral. 1973.

RUSSOLO, Luigi. *El arte del ruido. Manifiesto futurista*.

PRIGOGINE, Ilya & STENGERS, Isabel. *La Nueva Alianza*. Madrid: Ed. Alianza, 2a. edición, 1990.

PRIGOGINE, Ilya. *El fin de las certidumbres*. Santiago: Ed. Andrés Bello, 5a. ed., 1997.

CAPRA, Fritjof. *La trama de la vida*. Barcelona: Ed. Anagrama, 5a. ed., 2003.

Hoja de vida del Profesor

Alejandro Tamayo es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT de Medellín (1996), iniciando su experiencia profesional en General Motors - Colmotores (1995-1998).

Posteriormente realizó estudios técnicos en Creación Multimedia Interactiva en el *Institut de Création Artistique et de Recherche en Infographie* ICARI-Collège de Bois-de-Boulogne de Montreal (2001-2002), de fotografía y diseño gráfico en el *Centre for Continuing Education* de la Universidad Concordia de Montreal y de postgrado en el *Design and Computation Arts program* de la misma universidad (2002-2003).

Su trabajo representa la búsqueda de reflexiones poéticas y críticas sobre el desarrollo tecnológico que combinan arte y diseño. En particular su interés está en las relaciones entre sistemas biológicos y no-biológicos, entre naturaleza y artificio, entre naturaleza y vida cotidiana. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes espacios del país y del exterior.

Sitio en internet: www.thepopshop.org

Esposiciones recientes

2008. Objetos estadísticos (Statistical objects). Festival de Arte y Subculturas Electrónicas PIXELACHE. Kiasma, Museo de Arte Contemporáneo. Helsinki.

2008. Objetos estadísticos (Statistical objects). Galería CIANT (International Centre for Art and New Technologies). Praga.

2008. v*i*d*a lab, muestra de proyectos: primeros dos años de vida. Alianza Colombo Francesa, Bogotá. Ciclo Obra en Proceso.

2007-2008. Objetos estadísticos (Statistical objects). XV Salón de Arte BBVA. Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali.

2005. 2.0/seg. (aprox.). Salón ArteCámara, Feria Internacional de Arte de Bogotá ARTBO.

2005. 2.3/seg. Galería Valenzuela y Klenner. Bogotá.