

Syllabus

Materia

Creaciones contemporáneas

Periodo 2009-1

Código 3428

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

Descripción

La asignatura, de naturaleza teórico-práctica, busca contextualizar al estudiante con dinámicas recientes de creación, tomando como modelos dinámicas interdisciplinarias provenientes del arte y el diseño contemporáneos.

Objetivo General

Contextualizar al estudiante con algunos de los procesos y dinámicas del arte y diseño contemporáneos (transdisciplinariedad, filosofías de código abierto, comunidades de desarrollo, etc.), ofreciendo al mismo tiempo herramientas básicas para su acercamiento a las tecnologías digitales desde una perspectiva lúdica y experimental.

Objetivos de formación

- Promover la experimentación creativa y sensible empleando el computador como herramienta.
- Fomentar el desarrollo de miradas transdisciplinarias.
- Estimular la sensibilidad sonora y visual.
- Fomentar el desarrollo del trabajo colaborativo.
- Introducir las bases conceptuales y básicas de la programación en lenguajes de alto nivel.

Estructura conceptual de la asignatura

Con el desarrollo acelerado de la electrónica y la posterior emergencia de la máquina digital, nuevas expresiones y procesos creativos han estado emergiendo. Desde la primera exposición de arte electrónico en el año 67 (*Cybernetic Serendipity*) hasta las nuevas expresiones digitales que toman lugar en el ambiente virtual de internet o mediado por él, la máquina digital ha cobrado un papel fundamental. El curso plantea un acercamiento a procesos creativos y experimentales mediados por la naturaleza de la computadora, familiarizando al estudiante con el manejo de herramientas de código abierto, en particular se trabajará el programa Processing (www.processing.org).

Contenidos

MODULO I (semanas 1 - 6):

Introducción: Reflexiones Arte-Ciencia-Tecnología

SEMANA 1

TEMA: **Introducción del curso, temas, criterios de evaluación.**

Se suministrará el programa del curso

SEMANA 2

TEMA: **Intro. Intersecciones arte, ciencia, tecnología**

LECTURA: Wilson, Stephen: Art as Research

<http://userwww.sfsu.edu/~swilson/papers/artist.researcher.html>

+

Qué es un Media Lab?

Revisión de los programas y proyectos desarrollados en el Media Lab Prado de Madrid.

<http://medialab-prado.es/article/informacion>

SEMANA 3

TEMA: **Interactivos?**

LECTURA: Revisión de los proyectos desarrollados durante el taller Garage Science (Ciencia de Garage)

<http://medialab-prado.es/interactivos>

SEMANA 4

TEMA: **Experimentación creativa**

Construcción de una pregunta experimental

LECTURA: Experimentación creativa, Consuelo Pabón.

+

Introducción a Processing

SEMANA 5

TEMA: **Manejo del color y creación de formas a partir de código**

LECTURA: *Processing: A Tutorial Workshop originally aimed at ITP Students, supplementary to course material for "Introduction to Computational Media", "Programming for Non-Programmers", and "Code and Me"*. Josh Nimoy.

SEMANA 6

EVALUACION: **Presentación blogs de proceso**

MODULO II (semanas 7 -12):

El sonido, La luz, El movimiento

Plantamiento de proyectos experimentales

SEMANA 7

TEMA: **El arte del ruido**

LECTURA: Luigi Russolo, El arte del ruido. Manifiesto Futurista. (1913).

INVESTIGACION: Cómo funciona el oído desde una perspectiva médica?

Video: Kalheinz Stockhausen - Helicopter String Quartet

SEMANA 8

TEMA: **John Cage**

LECTURA: Para los pájaros / contra los pájaros. Lydia Goehr. Estética después del fin del arte. Ensayos sobre Arthur Danto.

+

Jhon Cage, An Autobiographical Statement

<http://home.att.net/~amcnet2/album/johncage.html>

Referencia: Silence. John Cage. (el libro se encuentra en biblioteca)

+

Processing: manejo de archivos sonoros

SEMANA 9

TEMA: **El color**

LECTURA: Notas sobre el color (pdf). Tamayo, Alejandro.

INVESTIGACION: Cómo funciona el ojo? Articular una explicación desde el punto de vista fisiológico.

+

Processing

SEMANA 10

TEMA: **El sonido y el color**

LECTURA: V. Kandinski: De lo espiritual en el arte. Cap. El lenguaje de las formas y los colores.

INVESTIGACION: Qué es la sinestesia?

REFERENCIAS:

Prometheus: The poem of fire (1910), Alexander Scriabin

http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus:_Poem_of_Fire

Alexander Scriabin: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Scriabin

Color Organ: http://en.wikipedia.org/wiki/Color_organ

Otros referentes:

Mirar el trabajo de Paul Klee, Johannes Itten y Joseph Albers, y el poema "las vocales" de Arthur Rimbaud.

SEMANA 11

TEMA: **La imagen movimiento**

INVESTIGACION:

En que consiste la persistencia retiniana

En que se ha empleado este fenómeno?

+

Videos:

Nam June Paik (television interview, 1975)

SEMANA 12

EVALUACION: **Presentación de blogs de proceso, planteamiento de la propuesta experimental sobre la luz, el sonido, el movimiento + ejercicio Processing (Kandinski).**

MODULO III (semanas 13 - 18):
El sonido, La luz, El movimiento
Desarrollo y presentación de proyectos experimentales

SEMANA 13

TEMA: **Arte y movimiento**

REFERENTES:

Le Parc, Soto, Omar Rayo, Jean Tinguely

+

Referentes contemporáneos:

Daniel Rozin: <http://www.smoothware.com/danny/>

Jim Campbell: <http://www.jimcampbell.tv/>

+

Seguimiento y revisión de proyectos

SEMANA 14

TEMA: **Arte de procesos, la acción, el performace**

REFERENTES:

Beuys, Pollock, Fulton

Processing (algoritmos de largo tiempo)

Referentes contemporáneos:

Graffiti Research Lab

http://graffitiresearchlab.com/?page_id=6

+

Seguimiento y revisión de proyectos

SEMANA 15

TEMA: **La vida como metáfora**

Arte y vida artificial

REFERENTES:

John Conway, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau

+

Seguimiento y revisión de proyectos

SEMANA 16

TEMA: **Visiones contemporáneas: luz, sonido, movimiento**

INVESTIGAR LOS TRABAJOS (escribir las impresiones en los blogs):

- Camera Lucida - Evelina Domnitch, Dmitry Gelfand

- 334 m/s- Carsten Nikolai.

- Sonne Statt Regen-Olafur Eliasson

+

Seguimiento y revisión de proyectos

SEMANA 17

TEMA: **Pre-entrega**

Seguimiento de proyectos

SEMANA 18

EVALUACI?N: **Presentación final de proyectos experimentales y blogs de proceso.**

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

Desarrollo y presentación de un blog de proceso donde se plasmen las ideas y reflexiones de cada clase del taller.

2do. corte

Propuesta de un proyecto experimental y escritos reflexivos en torno a la luz, el sonido y el movimiento. Seguimiento y presentación de un blog de proceso.

3er. corte

Desarrollo y presentación de un proyecto experimental y escritos reflexivos en torno a la luz, el sonido y el movimiento. Seguimiento y presentación del blog de proceso.

Criterios de evaluación

Evidencia de búsqueda experimental.

Rigor en el proceso.

Consideración de valores estéticos, poéticos y simbólicos.

Disposición hacia el trabajo colaborativo.

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*. 2005.

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

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

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

WILSON, Stephen. *Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology*. MIT Press. 2002.

Películas, videos, documentales

Kalheinz Stockhausen - Helicopter String Quartet
Leon Theremin
Circuit Bending
Nam June Paik (television interview, 1975)
Prometheus: The poem of fire, Alexander Scriabin
Otros por definir a lo largo del semestre

Bibliografía de referencia

ALBERS, Joseph. *Interaction of Color*.

BEJARANO, Carlos Mauricio. *A vuelo de murciélago: el sonido, nueva materialidad*. Colecciónsincondición, Univesidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes. 2006.

BOCCIONI, Humberto. *Estética y arte futuristas*. El Acantilado, Barcelona, 2004.

HOLTZMAN, Steven. *Digital Mantras*. MIT Press. 1996.

ITTEN, Johannes. *El Arte del Color*.

WONG, Wucius. *Principios del diseño en color diseñar en colores electrónicos*. G y G. 6a ed. 2001.

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 artefacto, entre naturaleza y vida cotidiana. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes espacios del país y del exterior.

Sitio en internet: www.thepopshop.org

Exposiciones recientes

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

2008. 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 (Alumbramientos y Ultimo Suspiro). 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.