

FUNDAMENTOS DE LA PLÁSTICA

2008 – 2009

Asignatura optativa / genérica de 6 créditos

Facultad de Bellas Artes

CES Felipe II, Aranjuez, Madrid

Profesor: Javier Abarca

La presente asignatura estudia diferentes corrientes de actuación artística que intervienen en el espacio público de manera independiente: graffiti, postgraffiti, muralismo libre, intervención urbana, activismo creativo y arte público outsider.

Son las formas de arte que englobamos bajo el término *arte público autónomo*. Intervenciones que tienen lugar sin control ni aprobación por parte de los estamentos que administran el espacio público, y cuyos resultados físicos se abandonan a su suerte para que formen parte del entorno.

El curso consiste en más de veinticinco conferencias y proyecciones que analizan a fondo un amplio espectro de la historia de estas formas de arte público no oficial. Los alumnos desarrollan además un proyecto personal.

PROYECTO PERSONAL

Se exigirá de cada alumno o alumna la elaboración de un proyecto que puede ser teórico o práctico. Los trabajos prácticos pueden ser de dos tipos: de intervención sobre el entorno o de análisis documental del mismo.

Proyecto teórico

Trabajo de investigación teórica que profundice en el estudio de artistas o movimientos tratados durante el curso, o vinculados de algún modo a éstos.

Se entrega en forma de memoria impresa que incluya el texto acompañado de cuantas ilustraciones y datos bibliográficos sean pertinentes.

Proyecto práctico de documentación

Trabajo en el que el artista no interviene de manera aditiva sobre el entorno sino que se limita a recoger datos o elementos del mismo, en forma de fotografías o de cualquier otra.

Será necesaria la presentación de un escrito final, acompañado de material gráfico, que exponga los particulares de la obra, además de reseñas de trabajos ajenos que hayan servido como referencia.

Proyecto práctico de intervención

Trabajo en el que el artista interviene de manera aditiva sobre el entorno instalando en él elementos ajenos al mismo, o bien transformando elementos existentes.

El carácter efímero de estas actuaciones obliga a prestar especial cuidado la documentación fotográfica de la obra. Ésta se tendrá, por tanto, tan en cuenta como la obra misma.

Será necesaria la presentación de un escrito final, acompañado de material gráfico, que exponga los particulares de la obra, además de reseñas de trabajos ajenos que hayan servido como referencia.

En cualquiera de estos tres casos los proyectos habrán de implicar un trabajo de observación del entorno. Deberán resultar de un proceso de análisis y reflexión acerca de las particularidades del contexto físico y/o social elegido, proceso que se ayudará obligatoriamente de conversaciones con el profesor y con otros alumnos.

Se establece a este efecto un número mínimo de tres reuniones entre cada alumno y el profesor, que se desarrollarán en horario de tutorías. La primera sesión deberá tener lugar obligatoriamente antes de la semana santa, de modo que haya un margen de tiempo que permita el desarrollo de la idea. No serán evaluables trabajos entregados en junio que no hayan sido previamente discutidos en las sesiones de tutoría.

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

El carácter no regulado del tipo de actuaciones artísticas que estudiamos las sitúa al límite de la legalidad. A menudo constituyen invasiones de la propiedad legalmente punibles.

No se permitirá en ningún caso, en el marco de la presente asignatura, el desarrollo de proyectos que rebasen tales límites. Se incentivarán por el contrario modos de actuación guiados por el respeto al público y una actitud socialmente constructiva.

Es éste un aspecto crucial: al actuar en la calle el artista está imponiendo su obra al espectador. Una posición no muy diferente a la de la publicidad, cuyo carácter invasivo e inamovible es a menudo esgrimido por artistas de calle como argumento para justificar sus propias acciones. Así pues es imprescindible una atención muy especial al respeto por el espectador a la hora de concebir y llevar a cabo proyectos de este tipo. La calle es de todos y actuar en ella de forma independiente es hacerlo dentro de la casa de los demás sin que nadie lo haya solicitado.

Limitaciones:

En ningún caso se considerará evaluable o parte del currículo de la asignatura cualquier actuación que implique daños reales a la propiedad, pública o privada. Nuestra definición de daño real no incluye las intervenciones con materiales de fácil desinstalación –que la misma alumna o alumno pueda retirar in situ en caso de serle solicitado– ni las actuaciones sobre propiedades en claro estado de abandono, siempre dentro de los límites que se establezcan con el profesor.

En ningún caso se considerará evaluable o parte del currículo de la asignatura cualquier actuación cuya puesta en práctica implique riesgos físicos para la alumna o alumno, o para cualquier otra persona.

En ningún caso se considerará evaluable o parte del currículo de la asignatura cualquier actuación que no haya sido discutida con el profesor antes de su puesta en práctica.

PÁGINA WEB

Los resultados de los mejores proyectos se publican en la página web del curso en el mes de junio. Las dos ediciones anteriores han tenido bastante repercusión en medios especializados.

<http://apaw.javierabarca.es>

BIBLIOGRAFÍA

- Castleman, Craig (1987): *Los graffiti*. Madrid, Hermann Blume.
La edición castellana está descatalogada. La editora original, MIT Press, sigue reeditando el texto original, *Getting Up*, de 1982.
- Chalfant, Henry y Cooper, Martha (1984): *Subway Art*.
Londres, Thames and Hudson.
- Chalfant, Henry y Prigoff, James (1986): *Spraycan Art*.
Londres, Thames and Hudson.
- Gastman, Robert et al. (2006): *Freight Train Graffiti*.
Capítulo 2: *From vandalism to art. Writing, how graffiti became a culture*.
Londres, Thames and Hudson.
- Cavero, Julius (2005): *The Nasty Terrible T-Kid 170*.
Colonia, From Here to Fame.
- Fedorchak, Vincent (2005): *Fuzz One. A Bronx Childhood*.
Nueva York, Testify Books.
- Cooper, Martha (2004): *Hip Hop Files*.
Colonia, From Here to Fame.
- Cameron, Dan et al. (2004): *East Village USA*.
Nueva York, New Museum of Contemporary Art.
- Archer, Caroline (2005): *Paris Underground*.
Nueva York, Mark Batty.
- Rose, Aaron y Strike, Christian (2005): *Beautiful Losers*.
Los Ángeles, Iconoclast.
- Invader (2003): *L'invasion de Paris*.
París, Franck Slama.
- Banksy (2005): *Wall and Piece*. Londres, Random House.
- WK Interact (2005): *Exterior-interior Act 2*. Berlín, DGV.

FILMOGRAFÍA

Tony Silver (1982): *Style Wars*. USA, 70'.
Reeditado en DVD por Public Art Films en 2004.

Marc Aueréle Vecchione (2004): *Writers, 20 Ans de Graffiti a Paris*.
Francia, 1h 30'.

RECURSOS EN INTERNET

Aguilar, Sergio et al. (desde 2005): *Blog de Subaquatica*.
<http://www.subaquatica.com/es>