

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Permanencia Material y Técnicas en las Artes Visuales”

Profesor:

Titular: Prof. Vilma Pérez-Casalet

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Materia: PERMANENCIA MATERIAL Y TÉCNICAS EN LAS ARTES VISUALES

Carga Horaria: 4 hs. Semanales

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

La diversidad creciente de materiales con que el artista contemporáneo se enfrenta y dispone para enlazar libremente la materia y la técnica con el concepto artístico, tiene una infinita gama de posibilidades. Desaparecen los límites y los encasillamientos rigurosos de las obras en tipologías de expresiones plásticas. El artista de hoy puede expresarse en la bidimensión o en la tridimensión pero también en una realidad virtual; sus productos pueden ser obras sonoras, espaciales, performativas, tecnológicas, etc. Poder dar conocimientos y herramientas de comprensión del comportamiento de los materiales y de todas sus posibilidades técnicas para su permanencia o finitud, es el objetivo de esta materia. El material envejece, por tal motivo es preciso conocer y determinar durante su uso cuál es el objetivo de cada proyecto artístico en su proyección de conservación futura. También, entender dónde reside su autenticidad para su correcta preservación, pero sobre todo, comprender su composición química, sus posibilidades físicas para aplicar técnicas adecuadas y en consecuencia, determinar desde el inicio del trabajo artístico su permanencia en el tiempo.

Todo lo expuesto amerita un espacio de reflexión y experimentación sobre los mismos.

2.- OBJETIVOS

- Brindar un panorama general de las técnicas y materiales para el arte y sus fundamentos.
- Brindar un ámbito de experimentación específico mediante ejercicios y proyectos individuales y grupales.
- Transmitir una metodología para el reconocimiento de los materiales, su naturaleza, composición y propiedades.
- Transmitir una metodología de registro de materiales, procedimientos y resultados en la realización de obras.
- Aportar conocimientos sobre la permanencia o finitud de los materiales.

- Capacitar a los estudiantes para el diálogo interdisciplinario.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

DIAGNÓSTICO

TEMÁTICA GENERAL DE CADA UNIDAD

Estructura material de los objetos artísticos. Factores físicos y químicos.
Función de los principales componentes estructurales. Agentes de deterioro.
Alteraciones.

Composición química de los materiales, procedencia (orgánico-inorgánico, natural-artificial), propiedades (organolépticas y mecánicas) comportamiento frente a los agentes ambientales de deterioro. Procesos de elaboración. Compatibilidad. Permanencia. Importancia relativa de cada uno de estos parámetros a la hora de seleccionar y evaluar un material.

UNIDAD I

Arte permanente y arte efímero: Definiciones.

El proyecto artístico: metodología, diseño y planificación

Ejercicio de proyecto grupal y proyecto individual.

Bio arte y dispersiones materiales del arte contemporáneo.

Relación del material y la idea en el proceso creativo.

¿La autenticidad de la idea cómo se conserva?

El arte y su percepción visual. Efecto psicológico del arte. Publicidad.

Leyes de la Gestalt.

Ejercicio de experimentación individual.

El arte conceptual y su público. Valor simbólico del objeto artístico.

El arte como lenguaje. El arte como política.

Censura en el arte.

UNIDAD II

Los metales. Aleaciones. Propiedades químicas y físicas.

Comportamiento de los metales.

Técnicas de trabajo para usar metales.

Tipos de recubrimientos para metales.

Ejercicio de experimentación con metales.

UNIDAD III

Técnicas tradicionales de pintura: Acuarela, temple, acrílico y óleo.

Similitudes y diferencias del acrílico y el óleo.

Ejercicio de experimentación individual.

Soportes tradicionales de origen orgánico: papel, madera, metal, cartón y tela.

Adhesivos. Tipos características. Reversibilidad, resistencia y poder de adhesión

El adhesivo ideal para cada material. Comportamientos de los adhesivos y sus características. Tipos.

UNIDAD IV

Pigmentos, tintas, aglutinantes y barnices

Polímeros artificiales y sintéticos. Clasificación.

Toxicidad de solventes.

UNIDAD V

El material textil. Tejidos, hilos y telas no tejidas.

Posibilidades técnicas, texturas, composición química y comportamientos físicos.

Técnicas plásticas.

Ejercicio de experimentación individual.

UNIDAD VI

Las piedras y morteros. Piedras reconstruidas, cementos, cerámicas, arcillas y vidrios.

Composiciones y comportamientos físicos.

Posibilidades técnicas.

UNIDAD VII

Factores de deterioro de los materiales orgánicos. (Madera, papel y textiles) Biodeterioro.

UNIDAD VIII

Conservación preventiva de material tecnológico.

Conservación preventiva de fotografías y videos. Cuál es el mejor soporte para lo inmaterial?

Arte fotográfico y videoarte.

UNIDAD IX

Conservación Preventiva: reserva, transporte, exposición de las producciones artísticas.

Práctica final:

Aplicación de los conocimientos desarrollados durante el año en dos diseños: uno individual y otro grupal de investigación.

4. BIBLIOGRAFIA

4.1. - *Bibliografía Obligatoria:*

Apuntes de la cátedra: Estructura física de los objetos de arte. Definiciones.

Propiedades mecánicas.

Soportes tradicionales: Papel, cartón. Madera. Tela (fibras naturales). Adhesivos naturales. Muro, fresco. Recubrimientos tradicionales. Pigmentos. Aglutinantes naturales. Polímeros sintéticos. Adhesivos sintéticos. Películas sintéticas. Textiles sintéticos. Humedad relativa. Luz como agente de deterioro. Polución. Biodeterioro. El óleo y el acrílico.

Berger, John "Modos de ver". Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000.

Dörner, Max "Los materiales de pintura y su empleo en el arte". Barcelona. Editorial Reverté S.A. 1978. Capítulos sobre bases de preparación, pintura acrílica, ...

Mayer, Ralph "Materiales y técnicas del arte". Madrid. Hermann Blume. 1985. Capítulos de Pigmentos, bases de preparación, pintura al óleo, temple, fresco y acrílico.

Michalski, Stefan, Preservación de Colecciones. Manual Práctico, París. ICOM. 2006.

Muñoz Viñas, Salvador "Teoría Contemporánea de la Restauración". Madrid. Editorial Síntesis, 2003.

Varios "Tecnología industrial 1" Buenos aires. Ed. Santillana. Capítulos sobre metales y polímeros sintéticos.

Carranza, Ricardo, Duffo, G. y Farina, S. "Nada es para siempre/ Química de la degradación de los materiales" Documento PDF. Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 2009

4.2.- *Bibliografía Complementaria:*

Agulhon, Henri "Los textiles químicos". Buenos Aires. EUDEBA. 1965.

Aschero, Carlos A. "La pintura al fresco". Buenos Aires. CEAL. 1968.

Castagnino, Juan C.: La acuarela (CEAL) Buenos Aires, 1968.

Gowland, Moreno L.: El collage (CEAL) Buenos Aires, 1968.

ICC Instituto Canadiense de Conservación. Notas de temas de Conservación Preventiva traducidas al español en el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile.1999

Índigo (Estrín, D., Marceca, E., Doctorovich, F., Soler Illia, G., Aramendía P.F. y Aldabe Bilmes S.) "Construyendo con átomos y moléculas" Buenos Aires. EUDEBA. 2007. Colección Ciencia joven. Nº 17.

Laurie, A.P. "The painters Methods & Materials". Dover Publication, Inc. New York 1988.

Lopez Anaya, F. "El papel hecho a mano" Buenos Aires. Ed. del autor. 1981. 122 p.

Macchi, A. y otros: Procedimientos de la escultura (CEAL) Buenos Aires, 1976

Maltese, Corrado: Le Techniche Artístiche Milano Mursia Editore S.A. 1987

Masschelein Kleiner, Lilian "Ancient Binding Media, Varnishes and Adhesives". Roma. ICCROM. 1985. (Existe traducción al español de la versión francesa por G. Vela)

Matteini, Mauro y Moles, Arcángelo "La química en la restauración". Guipúzcoa. Editorial Nerea 2001

Mayer, Ralph, "Materiales y Técnicas del Arte". Editorial Hermann Blume, 1985. Madrid.

González - Meneses, Consuelo de la Cuadra "Forma y Materia" capítulo del libro "Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico" Madrid. Ediciones Akal, S.A. 2006.

Montorsi, Paolo "Una teoría de la restauración del arte contemporáneo" del libro "Conservar el arte contemporáneo" (autores varios). San Sebastián. Editorial Nerea 2006. 49 p.

Muñoz Viñas, Salvador "Teoría contemporánea de la restauración. Madrid. Ed. Síntesis. 2004

Sánchez, Ideal: El óleo (CEAL) Buenos Aires.

Sidaway, Ian "Enciclopedia de Materiales y Técnicas del arte" Buenos Aires. Ed. La Isla. 2002. www.laisla.net

Silva, Francisco y Sanz, José Emilio "Tecnología industrial 1". Madrid. Mc Graw Hill/Interamericana de España, S.A.U. 1996.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Introducción teórica a cada tema (25% del tiempo de clase) con apuntes de la cátedra y explicación oral con apoyo audiovisual. Con el agregado de bibliografía complementaria.

Realización de trabajos prácticos sobre cada tema (75% del tiempo de clase) cuyo procedimiento y resultado deberán constar en un informe escrito por parte de cada estudiante

Se valorará el esfuerzo y los resultados obtenidos en:

- La lectura y comprensión de los conceptos teóricos tratados.
- El trabajo práctico desarrollado dentro y fuera de clase.
- Relacionar ambos abordajes al conocimiento.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

- Asistencia (mínimo de 50 %) a las clases*
- Examen cuatrimestral escrito de 10 preguntas (1er cuatrimestre)
- Proyecto de trabajo final (2° cuatrimestre)
- Nota de concepto por participación en clase.
- Examen final se realizará con un afiche explicativo de los dos proyectos artísticos con la exposición en el aula del mismo – individual o grupal--donde se tendrán en cuenta el promedio de las notas anteriores.