

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Introducción a la Investigación Visual”

Profesores:

Titular: ALLOCATI, Verónica

Adjunto: DIAZ, Claudia

Susana

2023

Carrera: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES**Materia: “Introducción a la Investigación Visual”****Comisión: TMA / TMB**

1.- FUNDAMENTACIÓN:

La materia se propone como un espacio teórico y práctico, de producción y reflexión sobre diferentes modos de ver y hacer en las artes visuales.

Se plantea como una introducción a la investigación de los elementos gráfico-plásticos que componen las formas y la imagen. El desafío que proponemos es llegar a comprender la forma –sus elementos, atributos, características- como aproximación a la construcción de un vocabulario y una gramática con los que el estudiante pueda decir visualmente. Una articulación entre el pensar, el decir y el hacer.

Para abordar los contenidos propuestos nos parece importante que el estudiante de primer año se entrene en la interpretación y representación de imágenes con el uso de los distintos elementos plásticos y diferentes recursos técnicos indagando en sus relaciones los procesos compositivos. Que pueda así, ir reconociendo las posibilidades plásticas y expresivas en los procesos de producción.

El estudio de la imagen requiere el análisis de los procesos de percepción y distintas posibilidades de organización de las obras visuales. Para ello parte de los conceptos estudiados por la psicología de la percepción y de la investigación del acto perceptual.

Promovemos un espacio para la lectura y comprensión, para el análisis de procesos de producción propias, de las/los compañeros y la exploración de los caminos recorridos por artistas de distintos momentos de la historia del arte. Asimismo, que se pueda relacionar estos análisis con las producciones visuales en general (no solamente artísticas) como un discurso que opera a partir de relaciones sociales y de un contexto histórico.

Se concibe así la producción visual como construcción de conocimiento en torno a los elementos, los procedimientos compositivos, los materiales, técnicas, soportes, y recursos propios del lenguaje visual, ya sea en el espacio bidimensional como tridimensional.

Consideramos clave que las/los estudiantes puedan articular y vincular, así como continuar desplegando los procesos entrenados en esta introducción con sus prácticas en los distintos talleres que componen la Licenciatura en Artes Visuales.

2.- OBJETIVOS:

Se espera que la/el estudiante logre:

- Comprender y aplicar conceptos básicos de organización y composición de los elementos plásticos en el campo del cuadro.
- Desarrollar la comprensión de los contenidos propuestos a partir de la producción de trabajos prácticos con distintos materiales y experimentación con distintas técnicas.
- Experimentar con diferentes técnicas, materiales, herramientas y soportes tanto en la bi como en la tridimensión.
- Analizar el uso de los diferentes elementos gráfico-plásticos en obras clásicas, modernas y contemporáneas y su relación con el contexto socio-histórico-cultural. (lectura global de la imagen)
- Entrenar la percepción a partir de la observación y análisis de la producción de cada estudiante y de la relación/comparación con el análisis de obras de distintos períodos de la historia del arte.
- Incorporar un vocabulario propio de este campo en el orden teórico y técnico.
- Articular las prácticas y los análisis con la producción en los talleres y en las otras materias de la carrera, así como con otras áreas de conocimiento.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

UNIDAD I

Introducción-presentación de conceptos generales a trabajar durante la cursada:

- Percepción Visual: Ver. Mirar. Percibir: afecto + memoria. Funcionamiento de la visión. ¿Cómo se producen las imágenes? Leyes de percepción.
- Elementos plásticos básicos: punto, línea, plano.
- Composición visual. Campo del cuadro. Organización. Estructura. Equilibrio/peso visual.
- Pregnancia visual: alta, media y baja.
- Abstracción. Figuración.

*Estos conceptos se continuarán trabajando durante todo el año a partir del entrenamiento en la percepción y análisis de las producciones a desplegar.

El punto:

- Generación de formas a partir del uso exclusivo del elemento punto.
- Interpretación de imágenes utilizando el alineamiento (líneas), concentración-dispersión (planos) y cambio de tamaño de puntos, y de manera mixta (integración).
- Puntillismo (mezcla óptica). Generación de formas a partir de planos de color por concentración y dispersión de puntos.
- Punto orgánico y geométrico. Experimentación técnica con distintos materiales, herramientas y soportes para generar composiciones a partir de puntos.
- Postimpresionismo/Puntillismo: Georges Seurat.
- Pop americano: Roy Lichtenstein.
- Uso específico del punto en el análisis de la obra de estos artistas y la relación con su contexto histórico, social, político.

UNIDAD II

La línea:

Interpretación y generación de imágenes a partir del uso exclusivo de la línea:

- Línea homogénea y modulada. Formas abiertas y cerradas. Rectas, curvas, quebradas, onduladas, multiangulares, continua.
- Línea como textura y como trama. Regularidad. Materialidades. Densidad de la línea.
- Afán analítico y afán expresivo de la línea. Reconocimiento en dibujos y grabados.
- Producción de croquis rápidos con distintos materiales y herramientas a partir de los rostros de lxs compañerxs. Autorretrato con afán analítico y con afán expresivo de la línea.
- Experimentación técnica e instrumental y de soportes para generar líneas moduladas y homogéneas abiertas y cerradas. Integración de los conceptos trabajados.
- Gombrich: prejuicios que dificultan la experiencia estética. Percepción del arte.
- Alberto Durero. Investigación sobre su obra y la importancia del artista e su época.
- Expresionismo. Características principales.
- Análisis del uso de la línea en obras de distintos artistas y su relación con sus contextos.

UNIDAD III

Valor/Luz:

- Escala de valores de Ross-Pope. Distribución equilibrada y gradual en escala acromática de grises.
- Organización en claves según el valor dominante: altas, medias, bajas. Mayores y menores (grado de contraste).
- Alto contraste y contrapunto. Grados de contraste y relación área/luz.
- Fotografía en blanco y negro: composición y reconocimiento de claves.
- Producción fotográfica propia. Composición. Espacio. Encuadre. Puntos de vista. Iluminación. Generación de imágenes con distintas claves, contrastes y contrapuntos.
- Secuencia visual. Relato visual a partir de imágenes fijas. Relación de ordenamiento y tiempo. Efecto Kuleshov: de la importancia del montaje de las imágenes.
- Relación arte/fotografía. Fotomontaje. Pintura y fotografía.
- Impresionismo. Surgimiento de la fotografía. Aportes y relaciones con el arte de la época.
- Análisis de obras de algunos fotógrafos del Siglo XX. (clásicos y contemporáneos)

UNIDAD IV

Color:

- Variables o cualidades del color: Tinte, valor, saturación. Ejercicios perceptivos a partir de muestras de color impresas. Relación de las variables en el sólido de Munsell.
- Mezcla aditiva y sustractiva. Mezcla óptica. Cuatricromía.
- Círculo cromático. Realización de muestras a partir de distintos pigmentos de témpera y acrílico y organización de las mismas.
- Claves saturadas y desaturadas. Relación valor-color.
- Contraste simultáneo y de saturación. Contraste de clarooscuro. 7 contrastes de Itten.
- Esquemas-armonías de color: monocromía, análogos, complementarios, tríadas.

- Estructuración por color. Relación figura-fondo. Interpretación de una misma imagen a partir de la distribución cromática.
- Barroco/Fauvismo: uso del color y la luz. Recorrido en el uso del color en distintas obras de la historia del arte.

UNIDAD V

Representación espacial:

- Investigación de distintos modos-tipos de representación espacial en el plano con distintos grados de complejidad: Superposición. Cambio de tamaño. Diagonalidad. Proto-cónica (o sui generis). Perspectiva caballera. Perspectiva jerárquica. Rebatimiento. Perspectiva atmosférica. Perspectiva cónica, lineal o renacentista. Espacio ambiguo o contemporáneo.
- Introducción a la técnica del collage y sus posibilidades: cortes rectos y orgánicos, rasgados, inclusiones, calados, décollage. Operaciones manuales, digitales y el resultado de su combinación. Intervenciones gráficas. Integración de conceptos de estructura, composición y color.
- Análisis del uso de la representación espacial en obras de distintos momentos de la historia del arte y la relación con su contexto socio-histórico-cultural.

UNIDAD VI

Espacio tridimensional:

- Escultura abstracta a partir de un volumen virtual cúbico (molde) intervenido. Contraforma. Espacio negativo. Desarrollo de un proyecto previo.
- Ejercicio experimental con un volumen abstracto.
- Relación de vacíos y llenos. Texturado-Liso, orgánico-geométrico. Vaciado de yeso.
- Escultura clásica y contemporánea. Análisis de relaciones de vacíos y llenos y propuestas de lenguaje.
- Presentación final: uso de pátinas y acabados. Elección de soporte o propuesta autoportante. Relación de la propuesta con una obra de un/a escultor/a de acuerdo a los análisis entrenados.

Leyes de la Gestalt.

- Lectura-percepción de la/s forma/s. Relaciones de figura-fondo. Recorrido visual. Relación forma-idea.
- Psicología de la percepción. Integración de los conceptos y contenidos vistos en el análisis de obras durante la cursada.
- Relaciones perceptivas que se establecen por similitud: de forma, tamaño, proximidad, dirección, color-contraste.
- Proyectos de preparación para obra integradora final.

4.- BIBLIOGRAFÍA:

4.1. - *Bibliografía Obligatoria:*

- Stangos, Niko. **Conceptos de arte moderno**. Ediciones Destino, S.A., Barcelona, 2000. "Pop Art, Edward Lucie Smith", pp. 223-236. Fauvismo, Sarah Whitfield, pp.13-33.
- Argan, Giulio Carlo. **El arte moderno**. Akal, Madrid, 1991. Cap. II "La realidad y la conciencia", pp. 68-75. Cap. V "El arte como expresión", pp. 213-235.
- Gombrich, E.H. **La historia del arte**. Sudamericana, 1999. Introducción, El arte y los artistas, pp. 15-37, Cap. 17 "El curso del nuevo aprendizaje", Alemania y Países Bajos, primera mitad del S XVI, pp. 341-359. Cap. 19 "Visión y visiones", la Europa católica, primera mitad del SXVII, pp. 387-411. / Cap. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 27 (asignación en grupos para investigación y análisis de obras)
- Kandinsky, Vassily. **Punto y línea sobre el plano**. Editorial Labor S. A., Barcelona, 1993. Introducción + Cap. I "El punto", pp. 11-54. Cap.II "La línea", pp. 57-123
- Arnheim, Rudolph. **Arte y percepción visual**. Alianza Editorial, Alianza Forma, S.A., Madrid, 2006. Cap. 2 "La forma", pp. 57-103. Cap. 6 "La luz", pp. 309-334. Cap. 7 "El color", pp.335-376.
- Kandinsky, Vassily. **De lo espiritual en el arte**. Premia editora de libros, S. A., Mexico,1989. IV. Los efectos del color / V. El lenguaje de las formas y los colores, pp.24-52.
- Pastoureau, Michel y Simonnet, Dominique. **Breve historia de los colores**. Ediciones Paidós Ibérica, 2006. Fragmentos extraídos en apunte "Una nota de color".
- Historia Universal del Arte**. Ed. SARPE, Madrid, 1982-84. Volumen 8. "El arte y la fotografía", pp. 1136-1139
- Ensayos de Emmanuelle de L'Ecotais con un artículo de André Breton, **Man Ray**. Taschen's Icons, 2008. Utilización de imágenes para analizar valor-luz. Presentación.
- Berger, John. **Sobre el dibujo**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2017. "Dibujo del natural", pp.7-15.
- Klee, Paul. Apuntes pedagógicos. Buchwald Editorial, Buenos Aires, 2019. Aportes para una teoría pictórica de la forma, pp. 9-11.
- Zourabichvili Francois , **El arte como juego**, Editorial Cactus, 2021. "Cuatro observaciones introductorias. Introducción", pp.23-24.

Otros recursos:

Guías de trabajos prácticos.

Apuntes de cátedra: "Valor", "Apuntes de color ", "Tipos de representación espacial", "Sobre el collage".

Armado y diseño de presentaciones para introducir los temas y contenidos para cada unidad.

Como presentación de los conceptos y contenidos generales que se abordarán en la cursada:

"Percepción Visual", <https://youtu.be/hB149G5bDUw>

"El sistema visual: cómo funcionan mis ojos" <https://youtu.be/v4NwwNKpYrs>

"Qué es la gestalt | principios de percepción visual", <https://youtu.be/oW6dwEZlf3g>

"Punto, línea y plano por Vassily Kandinsky", https://youtu.be/zxRQk_IUIs

Respecto de La historia del arte de Gombrich, una de las bibliografías propuestas. Para reflexionar sobre el rol de las mujeres artistas en la historia del arte:

Queridas Viejas. Editando a Gombrich, performance de artista Maria Gimeno,
<https://youtu.be/282sA83VJaU>

El punto:

“Yayoi kusama. Obsesión infinita — un film de Martín Rietti”, https://youtu.be/J_Ppf-B9AuQ

“Yayoi Kusama”, https://youtu.be/isRUwZ_Nx-o

“Yayoi Kusama una crítica razonada a su obra”, <https://youtu.be/viC4n7hm8oI>

Galería virtual. Georges Seurat, <https://youtu.be/qTqnqfwngEU>

Neo Impressionismo: Georges Seurat, <https://www.youtube.com/watch?v=u5oisWgtKzs>

Pop Art - Roy Lichtenstein, <https://www.youtube.com/watch?v=SaWrLNMysm0>

ROY LICHTENSTEIN - POP ART, <https://www.youtube.com/watch?v=MF4ls9BFPCw>

La línea:

Para introducir a Tramas: <https://www.youtube.com/watch?v=s8PpYI3cPbE/>
<https://www.youtube.com/watch?v=Ikliye1wNa0>

Expresionismo, <https://www.youtube.com/watch?v=C4xlvhz7yhI>

Durero Grabados 1496- 1522, <https://youtu.be/QYJh6pSjXck>

Durero - La expulsión del paraíso, <https://www.youtube.com/watch?v=0pXuGc5ua6s>

Durero -El pecado original, <https://www.youtube.com/watch?v=ai5tmOHjb4s>

Blog de Buchwald Editorial <https://www.buchwaldeditorial.com/blog> (Para Expresionismo, entre otros)

Color:

Algunos juegos para entrenamiento perceptivo: <https://color.method.ac/> ,

<https://www.xrite.com/hue-test> , <http://kolor.moro.es/>

Herramientas para el armado de paletas: <https://color.adobe.com/es/create/color-wheel> , <https://colourco.de/> , <http://paletton.com/> , <https://htmlcolorcodes.com/>

Los colores, la luz y la oscuridad, Película alemana sobre la teoría de los colores de Goethe.
<https://youtu.be/uHXHI4-t0il>

4.2.- Bibliografía Complementaria:

Ingold, Tim. **Líneas, Una breve historia**. Gedisa Editorial, 2015. “Trazos, hilos y superficies”, pp. 65-105. Selección.

Panofsky, Erwin. **Perspectiva como forma simbólica**. Tusquets, Barcelona, 2003.

Von Goethe, Johann Wolfgang. **Teoría de los colores**. Celeste Ediciones, Madrid, 1999.

Albers, Josef. **Interacción del Color**. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2010.

Theroux, Alexander. **Los colores primarios: tres ensayos**. La Bestia Equilátera, 2013.

Herbert Read, **El arte de la escultura**, Asunto Impreso, 2003.

Wolf, Norbert. **Expresionismo**. Uta Grosenick (ed.). Taschen, 2006.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

El dictado y desarrollo de la materia es teórico-práctico. La modalidad de trabajo es a través de clases virtuales sincrónicas.

Las/los estudiantes realizan trabajos prácticos entrenando modos gráfico-plásticos con técnicas manuales, digitales y/o mixtas. Luego se percibe y se piensa acerca de lo producido.

Al final de cada módulo-unidad se observa en distintas obras de la historia del arte el uso de los elementos plásticos trabajados y se analiza lo percibido relacionando las producciones con su contexto socio-histórico-cultural.

Las clases se desarrollan con proyección de material audiovisual, comentario de las bibliografías propuestas y análisis de obras de distintos artistas y períodos de la historia del arte por parte de la docente y de los estudiantes.

A partir de lo trabajado en cada módulo-unidad, las/los estudiantes desarrollan trabajos prácticos de investigación teórica y análisis de obra.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

Se evaluarán los trabajos prácticos y de investigación producidos por los estudiantes (notas parciales al final de cada módulo), así como su participación y presencia en las clases.

El examen final de la materia consistirá en la presentación de todos los trabajos producidos durante el año y la preparación de una obra integradora (que dé cuenta de la experimentación e investigación realizada durante la cursada) donde puedan desplegar y desarrollar los contenidos teóricos aprendidos. Para esto las/los estudiantes que se presentan al examen final deben asistir con anticipación al horario del examen para montar sus trabajos como una muestra.

Se evaluará tanto el nivel de la producción de trabajos, como la capacidad de análisis que las/los estudiantes puedan desarrollar de los mismos.

Las pautas de acreditación y evaluación suponen contemplar un 60% de asistencia mínima e ingreso al campus, además de la participación en actividades propuestas en foros y trabajos prácticos.

Estas pautas serán condición obligatoria para rendir el examen final.