

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Investigación Visual”

Profesores:

Titular: ROTHBERG, Marina

Adjunta: GAYOSO, Mariana

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Materia: INVESTIGACION VISUAL

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

Al parecer, en un comienzo y en todos los comienzos, el arte fue idea y si varió fue en cuanto a sus funciones sociales y su concepción del mundo.

Cada obra artística está respaldada por un pensamiento, por una voluntad de grupo de querer ser y de cambiar el mundo, por una actitud de hombre pensante que analiza y elige, argumenta y justifica. Por eso dice Juan Acha, " en Altamira predomina la idea de propiciar la caza, que luego tornase en creencia religiosa y posteriormente aparece como postulado estético de idealización, hasta consistir hoy en una actitud sociológica e hiper-intelectualizada que se aferra desesperadamente al futuro, conmutándose en incesante búsqueda".

No queremos entrar en discusiones sobre si la idealización precede a la percepción, el precepto al concepto, la idea a la imagen o al revés. Lo cierto es que podemos adoptar el siguiente enunciado como hipótesis de trabajo: el arte antes que todo es idea, la idea de que la imagen artística revela realidades insospechadas e imaginaciones realizables, capaces de generar nuevas ideas.

La actual declinación de los vanguardismos bajo los embates de la llamada pos-modernidad nos sitúa frente a una brecha que sólo puede ser cubierta con interrogantes.

Aparentemente las tendencias muestran que nadie pretende reeditar la búsqueda de lo original proclamada por las vanguardias históricas, por el contrario, sugieren hasta el momento una reformulación de lo creado.

El exceso de discursos sobre la realidad ha llegado a un punto de saturación tal, que emergen "límpidas" las búsquedas de nuevas formas de conocer, más intuitivas o menos racionales.

En forma subyacente a la construcción de la identidad y la historia- que constituye el síntoma visible del estado espiritual del hombre – nos aparecen con más vigor que nunca los propios imaginarios, con su inaudita carga de pensamiento simbólico. Este pensamiento simbólico precisa ser completado con el analítico, como una forma de ahondar la conciencia del fenómeno y enriquecer así tanto la perspectiva del creador como lo que se ha dado en llamar la estética de la recepción.

En suma: búsqueda introspectiva de los rasgos singulares de nuestra creación, valorización e identificación de los símbolos presentes en el imaginario individual, reflexión y conceptualización de una forma de ser en el mundo, con la intención de facilitar o liberar el camino hacia la autodeterminación estética.

2.- OBJETIVOS

Explorar, determinar, indagar y profundizar el contenido de los propios imaginarios. Determinar signos, símbolos y formas expresivas acordes a los imaginarios develados. Propiciar la creación y el reconocimiento de imágenes dentro de los diversos códigos específicos de las artes visuales a partir de la revitalización y revaloración de los recursos.

Rever y analizar los estereotipos personales y generar diferentes estrategias de resolución.

Desarrollar una actitud de intercambio valorativo entre el propio trabajo y el de los otros.

Adquirir y manejar técnicas que faciliten el proceso creativo.

Concebir el arte como técnica e instrumento expresivo, como potenciación de recursos individuales y afirmación de la identidad.

Incorporar la evaluación como elemento indispensable de la producción artística.

3.- CONTENIDOS

El deseo: manifestación matriz y motriz.

El arte como expresión de cultura. Decodificación y recodificación.

La producción: realización y concepto.

La constitución de los objetos fenomenicos. Las leyes de la segmentación del campo visual o leyes de la formación de las unidades fenoménicas.

Resignificación: una mirada particular sobre lo cotidiano

Indagación en la mitología individual. Búsqueda de imágenes recurrentes y singulares.

.Archivo y bitácora.

Imaginarios sensibles:

-Imágenes evocativas, la memoria y su relación con la representación.

-Introspección y su relación con la imagen.

-El gesto

La función de los sentidos en el proceso creativo: disparadores sonoros, táctiles, gustativos y olfativos. Percepciones libres y orientadas.

La relación entre la idea y los materiales.

La ideología en la obra como experiencia vital del artista.

La apertura del arte hacia nuevos campos de percepción. Acciones y performances.

El cuerpo como estructura social y mito, apertura y plataforma del campo simbólico.

El color: diferentes dinámicas, relaciones e interacciones.

El juego como generador de imágenes.

El azar instancia de creación.

La relación entre la idea, la técnica y la composición.

Idea generadora.

Los mitos antiguos y el hombre contemporáneo. Los símbolos eternos.

El proceso de Individuación. Teoría de los Arquetipos según C.G. Jung. Arquetipos de iniciación, totalidad y trascendencia.

Producción y lectura simbólica. El simbolismo en las artes visuales.

Metáfora: concepto, producción metafórica. Realidad metafórica, realidad cotidiana.

4.- METODOLOGÍA

En nuestro modelo metodológico convergen los mecanismos de la investigación científica mecanismos de índole estrictamente intelectual, la experiencia de campo, la trama compleja que deriva de una práctica de la educación en encuentros de taller (placer- acción- discusión- reflexión).

La síntesis de los mencionados mecanismos desemboca en la duda y el interrogante como ejes estructurales. La realización de obras y procesos. La elaboración de estructuras conceptuales otorgadoras de sentido.

Se realizarán dos evaluaciones cuatrimestrales, con presentación de trabajos y una evaluación final numérica. En ambas evaluaciones se tendrá en cuenta: la coherencia en el marco presentado, que las propuestas sean pertinentes y su secuenciación. La apropiación de los contenidos trabajados durante el curso y la precisión en el uso del lenguaje específico.

5.- BIBLIOGRAFÍA

- Albers.J., La interacción del color, Madrid, Alianza Forma,2003
- Artaud Antonin. El ombligo de los Limbos. El pesa- nervios.Librerías Los cachorros.2009
- Bachelard Gaston. La poética del espacio. Fondo de cultura económica.2011
- Badi Libero. Testimonios. Buenos Aires. Ediciones de Arte Gaglianone. 1986
- Berger John. Sobre el dibujo. Editorial Gustavo Gili, SL.2013
- Berger John. El tamaño de una bolsa.1° ed, Buenos Aires. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 2004
- Bernard, M., El cuerpo, Buenos Aires, Paidós, 1980
- Boltanski. Buenos Aires. Eduntref. 2012
- Bourdieu, P.,Campo de poder, campo intelectual .Editorial Montessor.2002
- Cortazar Julio. El sentimiento de lo fantástico. (Conferencia de Julio Cortazar en la U.C.A.B. Universidad Católica Andrés Bello.) 1982
- Didi-Huberman Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes.Adriana Hidalgo editora. 2015
- Eco Umberto. Cap. XI. "Lo siniestro en Historia de la fealdad. Barcelona. Lumen.2007
- Eliade, M., El mito del eterno retorno, Buenos Aires, Emecé,2001
- Freud Sigmund. Obras completas. Lo ominoso. (1919) Volumen XVII, 2° Edición, Buenos Aires. Amorrortu.
- Gage J.,Color y cultura. Madrid, Ediciones Siruela,1993.
- Gowland Moreno L., El collage, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina1968.
- Gyldenfelt Oscar. Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas del arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas. Emece Arte. Cap. II. Lo siniestro en el extremo de lo real.
- Jung, C.G., El hombre y sus símbolos, Barcelona, Caralt, 1984.
- Jung,Carl Gustav. El libro rojo. Edición castellana al cuidado de Bernardo Nante. El hilo de Ariadna. Malba. Fundación Constantini.
- Kanizca G., Gramática de la visión. Percepción y pensamiento, Barcelona, Paidos Comunicación,1986.
- Le Breton,D., Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 2002.
- Schnaith Nelly. Paradojas de la representación. Línea de fractura. Barcelona.1999
- Scott R., Fundamentos del diseño, Argentina, Editorial Víctor Leru,1984.

Soulages Francois y Erbeta Alejandro. (comp.) Fronteras,Memorias,Artes y Archivos.Retina Argentina.Fundacion Alonso y Luz Castillo. 2016
Strauss E., Psicología fenomenológica. Buenos Aires Editorial, Paidos, 1966.

6.- PAUTAS DE ACREDITACION Y EVALUACION

Presentación de trabajos prácticos en los dos parciales cuatrimestrales. Aprobación con cuatro sobre diez.

50% de presentes.

Examen final con presentación de trabajos prácticos y aplicación de los textos teóricos en la práctica realizada.