

ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES VISUALES

MANUEL BELGRANO N° 3031

PROGRAMAS ANALÍTICOS

TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

DECRETO 730/04

Año 2020 con adaptaciones curriculares

Artes Visuales

arte y diseño

Contenido

PRIMER AÑO	4
Laboratorio de la Forma	4
Laboratorio de Materiales	7
Dibujo I	9
Pintura I	13
Escultura I	17
Cerámica I	20
Problemática del Mundo Contemporáneo	24
Antropología Cultural	28
Filosofía	32
Inglés I	36
EDI I: Sintaxis de la Imagen Visual	40
ECO I: Laboratorio de Investigación Bidimensional	42
ECO I: Taller de Diseño Gráfico	45
SEGUNDO AÑO	48
Laboratorio del Color	48
Dibujo II	52
Pintura II	56
Grabado I	59
Escultura II	63
Cerámica II	66
Historia del Arte I	71
Comunicación Gráfica	75
Inglés II	78
Metodología de la Investigación en Artes Visuales	81
EDI II: Sistemas Compositivos	83
TERCER AÑO	86
Dibujo III	86
Pintura III	90
Grabado II	94
Escultura III	98
Cerámica III	102
Organización y Gestión Cultural	105
Historia del Arte II	108
Semiótica de las Artes Visuales	117
Inglés III	121
Seminario Alternativo del arte	125
EDI III: Fotografía	127
ECO II: Escenografía y Diseño Ambiental	130

CUARTO AÑO	134
Laboratorio de Diseño y Tecnología	134
Dibujo IV.....	137
Pintura IV	140
Grabado III	144
Escultura IV	147
Cerámica IV	150
Arte americano y argentino	155
Estética de la Recepción TM Prof. Gandini	160
Estética de la Recepción TN Prof. Moreno	163
Estéticas Contemporáneas	166
Arte, Ética y Profesión.....	171
Proyecto de Intervención Comunitaria.....	174
Proyecto Final	178

PRIMER AÑO

LABORATORIO DE LA FORMA

ESPACIO CURRICULAR: LABORATORIO DE LA FORMA

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO 340/95

CURSO: 1º AÑO

TURNO MAÑANA PROFESORA: CARINA GARCÍA

TURNO NOCHE PROFESOR CLAUDIO RUIZ. REEMPLAZANTE: GONZALO GIGENA

CARGA HORARIA: 3HS

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN:

El cambio repentino a esta nueva realidad en la que nos hemos visto involucrados todos a causa de una pandemia mundial, nos obliga a buscar otras formas de acercamiento e intentar llevar a cabo nuestro aporte a la formación docente con la mayor eficacia posible, es por ello que frente a esto el plan tuvo que adaptarse a la virtualidad.

Los contenidos de este espacio se centran en los aspectos fundamentales del lenguaje plástico, planteando la forma, tanto geométrica como sensible, desde su estructura y el desarrollo de su bidimensionalidad, partiendo de un principio organizativo y llegando al abordaje tridimensional.

Los recursos que propone el laboratorio servirán para ser aplicados en las propias producciones de los alumnos, así como también en su posterior práctica docente.

PROPÓSITOS:

Identificar los elementos constitutivos de la forma y estructura y su modo de organización.

Reconocer las relaciones existentes entre intención, procedimientos y técnicas en el proceso de producción.

Seleccionar las operaciones adecuadas para llevar a cabo proyectos expresivos y comunicativos.

Desarrollar estrategias para la futura labor docente del alumno.

CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTOS

UNIDAD 1

Conocimiento y uso de los materiales.

Técnicas específicas del dibujo geométrico.

Estudio del Plano Básico.

Tramas y estructuras modulares.

Espacio ilusorio.

UNIDAD 2

Ritmo visual.

Estudios de proporción.

Número de oro y sección áurea.

UNIDAD 3

Transposiciones formales de la bi a la tridimensión.

La forma en el espacio tridimensional.

Planos seriados.

Pruebas exploratorias para la conformación de los diseños.

Elaboración de trabajos a partir de los conceptos estudiados.

Búsqueda, exploración, análisis y evaluación individual y grupal.

Reflexión sobre los propios procesos creativos y acercamiento a los de sus pares.

PROPUESTA METODOLOGÍA:

La cátedra propone el sistema de taller en cuanto a la producción en clases teórico-prácticas y explicativas del contenido, a fin de alcanzar la construcción de los temas tratados.

Orientando permanentemente asistiendo a los alumnos para lograr una máxima calidad de diseños personales.

Las posibilidades actuales limitan el cruce personal y social. El intercambio que promueve la metacognición se realiza por los medios virtuales utilizando recursos como reuniones meet, zoom, foros, grupos de aplicaciones, etc.

Fundamentación TPs: A través de la indagación espacial, partiendo de la bidimensión hacia la tridimensión y sosteniendo esta trayectoria en base a conceptos específicos, se busca que los estudiantes incorporen los conocimientos explicitados anteriormente.

Trabajos prácticos ciclo 2020 TM:

TPN°1, Tramas

TPN°2 Gradación

TPN°3, Espacio ilusorio (ActN°1, Copias; ActN°2, Tramas propias; ActN°3, Aplicación final)

TPN°4, Módulos

TPN°5, Ritmo y anomalía

TPN°6, Proporción

TPN°7, Espiral aérea

TPN°8, Planos seriados

Trabajos prácticos ciclo 2020 TN:

TPN°1, Tramas

TPN°2, Espacio ilusorio (ActN°1, Copias; ActN°2, Tramas propias; ActN°3, Aplicación final)

TPN°3, Módulos

TPN°4, Ritmo y anomalía

TPN°5, Proporción

TPN°6, Espiral aérea

TPN°7, Planos seriados

EVALUACIÓN:

Criterios de evaluación: Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de trabajo en el aula virtual. Participación en videoclase.

Posibilidad de trayectoria escolar teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante en relación a la conectividad y a su contexto vital.

Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, coloquio.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Alumnos/as presenciales Regularizar: Por este ciclo 2020, 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados. Se sugiere el paso previo por mesa de consulta antes del examen final (la misma servirá para cotejar el estado del resto de los trabajos y disipar dudas sobre contenidos específicos).

BIBLIOGRAFÍA

- ARNHEIM, Rudolf (1954) *Arte y Percepción Visual*, Buenos Aires: Eudeba.
- CRESPI, Irene y FERRARIO, Jorge (1957) *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*, Buenos Aires: Eudeba.
- HESELGREN, Sven (1973) *El Lenguaje de la Arquitectura*, Buenos Aires: Eudeba.
- KANDINSKY, Wassily (1926, 1969) *Punto y Línea frente al Plano*, Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
- LEOZ, Rafael (1969) *Redes y ritmos espaciales*, Madrid: Editorial Blum.
- MOHOLY-NAGY, László (1963) *La Nueva Visión*, Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- PEDOE, Dan (1979) *La Geometría en el Arte*, Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.
- SCOTT, Roberto Gillam (1962) *Fundamentos del Diseño*, Buenos Aires: Editorial Victor Leru SRL.
- WOLF, K. L. y KUHN, D. (1959) *Forma y Simetría*, Buenos Aires: Eudeba.
- WONG, Wucius (1977, 2011) *Fundamentos del Diseño*, Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.
- Apuntes de cátedra.

LABORATORIO DE MATERIALES

ESPACIO CURRICULAR: LABORATORIO DE MATERIALES

CURSO: 1º AÑO

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO N°730/04

CARGA HORARIA: 4HS CÁTEDRA

PROFESOR: TM - TN: JUAN CARLOS AMOROS

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN

En este espacio curricular se propenderá al pleno desarrollo de la consciente manipulación de materiales. Se investigarán las posibilidades expresivas de los mismos en interrelación con las disciplinas de Formación Orientada. Para que las actividades no se conviertan en "simples ejercicios de técnicas" se hará hincapié en la fundamentación de procesos y resultados. Acrecentar la percepción, la curiosidad y la investigación permite un mayor cultivo de los sentidos y desarrollo de la sensibilidad. Constituyendo esto un estímulo para la creación.

OBJETIVOS

- Experimentar con diversos materiales dentro de la bidimensión y la tridimensión.
- Investigar y analizar el comportamiento de los mismos en distintas circunstancias.
- Crear criterios de selección.
- Lograr formarse dentro de un perfil técnico-pragmático.
- Reflexionar críticamente sobre los productos obtenidos.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD I

- Materiales: fórmulas, temperaturas, esmaltados, comportamiento.
- Materiales: Aglobantes. Desmoldados.
- El vidrio: su esmaltado. Emplomado. Construcción. Vitraux.
- Reflexión crítica sobre los productos obtenidos.

METODOLOGÍA

- Teórico-práctica.
- Promover la experimentación con materiales, según ideas previas.
- Organizar momentos áulicos para reflexionar sobre la producción. Motivar expositiva, investigativa

PRÁCTICOS

- Estructuras en alambre, cartapesta. Volumen virtual. Volumen Real Producción de pasta esmeriladora y aplicación sobre vidrio. Ejecución de moldes.
- Ejercitación con calcomanías vitrificables sobre envases de vidrio comerciales.
- Tratamiento de pequeñas botellas por alta temperatura.

EVALUACIÓN

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).
- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)
- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos que se detallan al final. La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

CRITERIOS:

De realización y de resultados.

Continuo y procesual

Construir instrumentos que permitan acreditar los aprendizajes indispensables para la promoción dentro del sistema.

INSTRUMENTOS:

Crítica grupal y autocrítica de la producción realizada. De este modo los alumnos aprenderán a autorregularse, facilitando la construcción de procesos autónomos.

Promoción directa: Cumplimiento de asistencia normada y 100% de T.P. en tiempo y forma.

Examen ante tribunal, si no es aprobada la promoción directa.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV, El arte (4 tomos), Ed. CEAL, Bs. As., 1977
- ANTONOPOLOS, S., Arte de trabajar! vidrio, Ed. Albatros, 2004
- CHITI, F., Manual de esmaltes cerámicos, Ed. Condorhuasi
- MUNARI, B, Diseño y Comunicación Visual, Ed. Infinito, Barcelona, 1990.
- MARTÍ, FEBO, El Vitral, Ed. CEAL, Bs. As., 1968
- SEGOVIA, M., 100 Industrias Aplicadas, Ed. Hobby

DIBUJO I

ESPACIO CURRICULAR: DIBUJO I

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO Nº730/04

CARGA HORARIA: 4HS CÁTEDRA

PROFESORA TM: CARINA PORRERO

PROFESORA TN: MARINA RIZZO MARULL

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN

“Dibujar es mirar examinando las estructuras de las apariencias”. El dibujo es la primera concreción de una idea, el primer medio que nos sirve para hacer visible nuestro contacto con el mundo, tanto con el exterior como con nuestro mundo interior, también hace visible las ideas que tenemos sobre las cosas y sus relaciones. Dibujar es también disponer de un signo específico sabiendo anticipadamente que no va a alcanzar en su forma máxima una relación cercana con lo “real”. Por esto el dibujo es ya abstracto aún en su forma más hiperrealista por su distancia con el mundo mediada por la línea. En el dibujo contemporáneo las imágenes surgen en la mayoría de los casos como obra final en la que su realidad se establece como una reflexión de sus propias cualidades o en relación con la realidad que nos provee la fotografía, pero bajo esta apariencia de obra final, el dibujo sigue siendo el lugar de desarrollo de las ideas donde se definen los diferentes procesos de conocimiento, la imaginación material de las ideas.

OBJETIVOS:

- Aprender la utilización de los medios gráficos y su interrelación con otras áreas del arte.
- Manejar claramente el lenguaje básico del dibujo: Formal, técnico y conceptual.
- Valorar la dimensión expresiva de los materiales y herramientas de registro del dibujo, y su aplicación en producciones de diversa índole.
- Consolidar el campo de investigación teórico-práctica, teniendo en cuenta las producciones artísticas tradicionales, modernas y contemporáneas y sus referentes.
- Desarrollar la observación y análisis de la forma así como la propia sensibilidad expresiva en el trazo y la composición.
- Reconocer la importancia del trabajo crítico, el análisis y la experimentación conjunta, como así también de la auto evaluación.
- Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

CONTENIDOS:

UNIDAD I:

- El dibujo como herramienta que permite visualizar y comunicar ideas.
- El dibujo como análisis y contemplación de las estructuras de las apariencias.
- El dibujo considerado como el lenguaje que nos permite tomar apuntes del mundo que nos rodea.
- La observación y representación analítica de las formas a través de la línea geométrica y sensible. Ejes. Proporción. Encaje.
- El punto, la línea y el plano, los tres elementos básicos constitutivos del dibujo. Las texturas visuales.

- El ordenamiento de las formas en el plano y en el espacio: composición. Equilibrio.
- Observación analítica y estudio gráfico de los objetos de factura industrial y de procedencia orgánica o natural.
- Técnicas: dibujo lineal utilizando lápiz grafito.
- Soportes: hoja blanca de 35 X 50 ó A3.

UNIDAD II:

- La figura humana: Cabeza: relación con las figuras geométricas planas y con los volúmenes geométricos. Proporciones. Cánones. Ejes. Estructuras. Retratos de frente, perfil y 3/4 perfil.
- La figura humana completa: relación con las figuras geométricas planas y con los volúmenes geométricos. Proporciones. Cánones. Ejes. Estructuras. Figura de frente, de pié. Contraposto.
- La figura Humana: Manos y pies: relación con las figuras geométricas planas y con los volúmenes geométricos. Proporciones. Cánones. Ejes. Estructuras.
- Técnicas: dibujo lineal utilizando lápiz grafito.
- Soportes: hoja blanca de 35 X 50 ó A3.

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios propuestos durante el ciclo lectivo.

Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento.

Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar y recuperando contenidos de otras disciplinas.

EJERCICIOS Y TRABAJOS PRÁCTICOS TURNO MAÑANA

- Ejercicio 1: Ejercicios motrices de "ablandamiento" de la mano y del trazo.
- Ejercicio 2: Dibujo intuitivo, en base a conocimientos previos, de objetos manufacturados.
- T.P.N° 1: "Dibujo lineal en grafito de objetos tomados de la realidad, de manufactura industrial". - Aplicación de la línea geométrica pura, recta, curva, mixta, y quebrada. Dos láminas: A) Copia de los objetos B) Realización libre que contenga líneas geométricas puras. Artistas referentes: Xul Solar, Emilio Pettorutti, Pablo Picasso en el período cubista.
- T.P.N° 2: "Dibujo lineal en grafito de objetos tomados de la realidad de carácter orgánico". Caracoles, plumas, insectos, etc... -Aplicación de línea libre y texturas lineales. Dos láminas: A) Copia de los objetos. B) Realización libre que contenga los objetos analizados y sus texturas. Artistas referentes: Arcimboldo, El Bosco ("El Jardín de las Delicias").
- T.P .N° 3: "Dibujo lineal de frutas y verduras frescas, en una composición centralizadas, con grafito" -Aplicación de línea libre y texturas visuales. Dos láminas: A) Copia de los objetos. B) Realización libre que contengan los objetos analizados con sus texturas visuales. Artistas referentes: Arcimboldo, Alberto Durero.
- T.P.N° 4; "Dibujo en grafito de botellas" -Aplicación de la simetría axial. Dos láminas: A) Copia de una botella de Coca Cola, establecido su eje de simetría. B) Copia de un conjunto de botellas. Artistas referentes: Morandi.

-T.P.N° 5: “Dibujo en grafito de la cabeza humana de frente”. -Aplicación del estudio de las proporciones de la figura humana. Dos láminas: A) Dibujo de cabeza de frente de un familiar. B) Autorretrato. Artista referente: Alberto Durero.

- T.P.N° 6: “Dibujo en grafito de la cabeza humana de perfil”. -Aplicación del estudio de las proporciones de la figura humana. A) Dibujo de cabeza de perfil de un familiar. Artista referente: Pierro Della Francesca “Retrato de Batista Sforza”.

-T.P.N° 7: “Dibujo en grafito de cabeza humana en $\frac{3}{4}$ perfil”. A) Realizar una fotografía de una persona en posición de $\frac{3}{4}$ de perfil y copiarla. Artistas referentes: Sandro Botiicelli (“Joven con una medalla”).

-T.P.N° 8: “Dibujo en grafito de figura completa femenina y masculina. -Aplicación: estudio de las proporciones de la figura humana completa. Dos láminas: A) Representación de figura femenina en traje de baño o ropa interior. B) Representación de figura masculina en traje de baño (si es bermuda, que sea corta) o ropa interior.

-T.P.N° 9: “Dibujo en grafito de figura humana completa”. Aplicación: las proporciones de la figura humana. El quiebre de cadera en la figura humana completa .A) Copiar a un familiar.

-T.P.N° 10: “Dibujo en grafito de manos y pies” Dos láminas: A) Copia de 3 pares de manos en diferentes posiciones, propios o de un familiar. B) Copia de 3 pares de pies en diferentes posiciones, propios o de un familiar.

TRABAJOS PRÁCTICOS TURNO NOCHE

PRIMER CUATRIMESTRE

La observación analítica del mundo que nos rodea y su representación gráfica en el plano.

T.P.N° 1: “Dibujo lineal en grafito de objetos tomados de la realidad, de manufactura industrial”. Aplicación de la línea geométrica pura, recta, curva, mixta, y quebrada.

Dos láminas: A) Copia de 8 (ocho) objetos (NO copas o vasos, botellas, frascos. SI elementos interesantes estructuralmente, que tengan distintos tipos de línea) B) Realización libre que contenga líneas geométricas puras. Artistas referentes: Xul Solar, Emilio Pettorutti, Pablo Picasso en el período cubista.

T.P.N° 2: “Dibujo lineal en grafito de objetos tomados de la realidad de carácter orgánico”. Caracoles, plumas, insectos, etc... Aplicación de línea libre y texturas lineales. Dos láminas: A) Copia de 8 (ocho) objetos. B) Realización libre que contenga los objetos analizados y sus texturas. Artistas referentes: Arcimboldo, El Bosco (“El Jardín de las Delicias”).

T.P. N° 3: “Dibujo lineal de frutas y verduras frescas, en una composición centralizadas, con grafito” Aplicación de línea libre y texturas visuales. Dos láminas: A) Copia de 8 (ocho)frutas/verduras con texturas interesantes. B) Realización libre que contengan los objetos analizados con sus texturas visuales. Artistas referentes: Arcimboldo, Alberto Durero.

T.P.N° 4: “Dibujo en grafito de botellas” Aplicación de la simetría axial. Dos láminas: A) Copia de una botella, establecido su eje de simetría. B) Copia de un conjunto de botellas. Artistas referentes: Morandi.

T.P.N° 5: Trabajo globalizador incorporando elementos del T.P 1 al T.P 4, con tinta directa.

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

“La figura humana”.

T.P.N° 6: “Dibujo en grafito de figura humana completa” Aplicación: estudio de las proporciones de la figura humana completa. Análisis de canones $7y\frac{1}{2}$ cabezas, 8 cabezas, $8y\frac{1}{2}$ cabezas. Dos láminas: (NO USAR REGLA) A) Buscar 3 imágenes y señalar los módulos y a qué canon pertenece. Hacer una copia de cada uno de ellos en grafito (lineal) y marcar muy suave las líneas de los módulos. B) Dibujo

lineal de una persona real. Observarla, analizarla, buscar el módulo y hacer el dibujo. (Adjuntar foto, no se preocupen que no analizamos a la persona en sí si está bien o mal vestida, si sobran o faltan kg, solo para ver las proporciones) procurar que esté con ropa al cuerpo o en ropa interior, así pueden analizar mejor el contorno.

T.P.N° 7: En hoja 35x50 horizontal dibujar 3 figuras humanas, partiendo del hombre palote (los trazos de huesos y articulaciones y líneas horizontales de módulo cabeza se hacen con lápiz suavécito, que se vea pero que no interrumpa la lectura de la figura) Hacer dibujos lo más grandes posibles dentro de la hoja, dejando aprox. un espacio de margen de 3cm arriba y abajo.

Consultar los apuntes subidos al Classroom sobre figura humana, anatomía y proporción de la figura humana. Dibujo de figura humana completa, Apuntes dibujo fig humana.

RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN:

Taller on line con evaluación inicial y diagnóstica. Evaluación procesual continua y formativa, periódica.

Exámenes: promoción directa, P.D.A o examen final ante tribunal.

Parámetros: Se evaluarán los siguientes aspectos:

Comprensión, conceptualización y aplicación de los aspectos morfológicos y compositivos al dibujo.

Selección y uso apropiado y creativo de las herramientas, técnicas y materiales más adecuados para la concreción de cada trabajo práctico en particular.

Diseño, construcción, factura y acabados de los trabajos prácticos.

Contenidos conceptuales propios del Dibujo como lenguaje y conceptualización del trabajo personal dentro de sus valores simbólicos y comunicacionales.

Cumplimiento y participación.

Entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Registro y aprobación de los mismos previo a los exámenes finales.

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

La Regularidad tiene validez de tres años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al del cursado del espacio curricular.

ALUMNOS REGULARES: 50% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA: 100 % de trabajos prácticos entregados, con 8 (ocho) como nota mínima. Evaluación integradora con 8 (ocho) o más como nota final.

CONDICIONES PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL: 100% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

BIBLIOGRAFÍA:

- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Dondis, D. (1987). *Sintaxis de la imagen*. , Bs. As.: Gustavo Gili.
- Foster, W. (2005). *The art of basic drawing*. California: Walter Foster Publishing, Inc.
- Loomis, A. (2012). *Three Dimensional Drawing*. New York: Titan Books.
- Loomis, A. (2011). *Figure Drawing for All It's Worth*. New York: Titan Books.
- Stuart Parks, C. y Parks, R. (2006). *Secret to realistic drawing*. Ohio: North Light Books.
- Colección Taller de las Artes. Tomos I, II y III. Ediciones Iberoamericanas Quorum.
- Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léxico técnico de las Artes Visuales*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Munari, B. (2016). *Diseño y comunicación visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Colección Pinacoteca de los Genios. (1970). Madrid: CODEX.

PINTURA I

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: PINTURA I

CURSO: 1º AÑO

TURNO MAÑANA: PROF. CARINA PORRERO

TURNO NOCHE: PROF. ROXANA COSTA

CARGA HORARIA: 4HSC.

CICLO LECTIVO: 2020 COM ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACION

El trabajo pictórico específico implica la manipulación de materiales de distinta manera para concretar una visión, una idea, un deseo o un proyecto creativo. Éste involucra un proceso de selección de colores, formas, materiales plásticos, esquemas reguladores, definiciones lumínicas, etc.

Este espacio curricular permite el desarrollo de la capacidad de observación, análisis y representación en el plano, así como la aplicación de procesos heurísticos que generen imágenes de invención personal. Son de fundamental importancia: el conocimiento de diferentes materiales, soportes y herramientas, la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y los lenguajes contemporáneos. Se desarrollarán aproximaciones y apreciaciones de obras de arte del presente y del pasado de artistas nacionales e internacionales como espacio para reflexionar, crear, interrogarse investigar.

OBJETIVOS

Explorar diferentes formas de representar el plano y el espacio bidimensional con técnicas específicas de pintura.

Adquirir habilidades en el manejo de diferentes materiales, herramientas, técnicas y soportes.

Indagar acerca de la pintura como representación. Apreciación, contextualización, valoración y crítica de las producciones plásticas.

Buscar en la pintura expresión y creación.

CONTENIDOS

UNIDAD I

EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS FORMALES

Cuestiones perceptivas del color. Contraste. Pasajes. Valor. Color. Mezclas de color y de valor. Ordenamiento sistemático de los colores.

Paletas armónicas, de contraste. Paleta limitada y acento.

Paleta monocroma-policroma-acromática

La textura como componente topográfico. Texturas visuales y táctiles

UNIDAD II

EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS TÉCNICOS

Soportes, bases, materiales, herramientas tradicionales y no convencionales.

Pintura al agua: témpera, acrílico, aguadas, tintas, acuarela.

Pintura al óleo.

Pigmentos naturales e industriales

Técnicas de la pintura: gradación, degradación. Pincel seco, técnicas mixtas. Collage. Técnicas digitales

Exploración de soportes; papeles, cartones, telas, maderas, metal. Variaciones de tamaños y formas. Soportes del entorno: el suelo, las paredes, los objetos.

UNIDAD III

EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN

Tipologías formales y no figurativas. Planos de expresión y de contenidos. La percepción del color. Registro del contexto espacial, de las formas, de la naturaleza y artificiales.

Interpretación pictórica del espacio

Estrategias heurísticas en la producción de la imagen. Métodos de creación individual y colectiva.

Utilización de herramientas tecnológicas en la elaboración de la imagen.

La pintura: lugares de exhibición. Artistas locales, del contexto nacional, latinoamericanos e internacionales.

METODOLOGIA

Trabajos prácticos: ejercitaciones y composiciones con diferentes técnicas pictóricas. Exposición y análisis de los contenidos

Presentación de reproducciones (formato papel, power point, videos o películas) de obras de arte, que ilustren los contenidos abordados. Análisis de mensajes visuales y obras de arte.

Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos. Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras. Clases teórico-prácticas. Elaboración de trabajos prácticos y producción de imágenes.

Apreciación de las imágenes de artistas seleccionados y de las propias producciones.

Contextualización de las obras de arte y artistas seleccionados.

Trabajos prácticos realizados en clases y seguimiento diario.

Visitas a muestras, galerías, museos y/o centros culturales y otros espacios de producción o manifestación artística. Fichaje y análisis de obras.

Se estima una producción aproximada de un mínimo de diez trabajos prácticos al año.

REGIMEN DE CURSADO Y EVALUACION

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos que se detallan al final.

Criterios de evaluación: Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. Evaluación cuanti- cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan

el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales, Semi Presenciales o libres, pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.

Instrumentos: Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal.

Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos, individuales y grupales. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

TRABAJOS PRÁCTICOS DEL TURNO MAÑANA:

Ejercicio N° 1:

A) Acromáticos. Blancos/ Grises/ Negros. Collage. Análisis visual. Reseña.

B) Acromáticos. Claves alta, media y baja. Collage. Análisis visual. Reseña.

Ejercicio N°2: Bocetos preparatorios para T.P 1. PRESENTADO Y APROBADO

Ejercicio N°3: Bocetos preparatorios para T.P 2. PRESENTADO Y APROBADO

Ejercicio N°4: Bocetos preparatorios para T.P 3. PRESENTADO Y APROBADO

Ejercicio N°5: Bocetos preparatorios para T.P 4. PRESENTADO Y APROBADO

Ejercicio N°6: Bocetos preparatorios para T.P 5. PRESENTADO Y APROBADO

Ejercicio N°7: Bocetos preparatorios para T.P 6. PRESENTADO

Ejercicio N° 8: Bocetos preparatorios para T.P 7.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Trabajo Práctico N° 1: Contenido conceptual: Paletas Acromáticas. Pintura por planos
PRESENTADO Y APROBADO

Trabajo Práctico N° 2: Contenidos conceptuales: Naturaleza muerta. Síntesis. Monocromías. Pintura por planos
PRESENTADO Y APROBADO

Trabajo Práctico N° 3: Contenido conceptual: Transparencia. Paleta de artista. Pintura por planos

Trabajo Práctico N° 4: Contenido conceptual: Monocromías/ policromías/ paleta del pintor. Mapas.
Pintura por planos.

Trabajo Práctico N° 5: Contenidos conceptuales: Pintura abstracta. Módulos. Ritmos. Pintura por planos.

Trabajo Práctico N° 6: Contenidos conceptual: Pintura matérica con espátula. Fauna y flora local. Síntesis. Texturas visuales. Pintura planimétrica. Neutros de color.

Trabajo Práctico N° 7: Contenidos conceptuales: Autorretrato. Paleta del pintor.

TRABAJOS PRÁCTICOS DEL TURNO NOCHE:

Trabajo Práctico N°1

El arte significativo. Análisis y reflexión.

Trabajo Práctico N°2

El color ¿Cómo se obtienen los colores? Composición con predominancia de un color.

Trabajo Práctico N°3

Pintura plana / naturaleza muerta

Trabajo Práctico N°4

Arte abstracto

Trabajo Práctico N°5

Paisaje

Trabajo Práctico N° 6

Paletas de colores (monocromías, policromías, paleta del pintor)

Trabajo Práctico N°7

La composición

Trabajo Práctico N° 8

Trabajo práctico libre con contenido autorreferencial.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- AA.VV (1982) Colección Pintores argentinos. Buenos Aires: CEAL
- AA.VV.(1976) Técnicas de la pintura. Bs.As. Centro Editor de America Latina
- AA.VV. (2010) Grupos. Movimientos. Tendencias del arte contemporáneo desde 1945. Buenos Aires. La marca editora.
- Arnheim Rudolf. (1962.) Arte y percepción visual. Editorial Eudeba.
- Bourriaud N. (2007) Postproducción- la cultura como escenario- modos en que el arte reprograma mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Crespi y Ferreiro (1977) Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires. Eudeba
- Doemer M. (1973) Los materiales de la pintura y su aplicación en el arte. Barcelona. Reverté
- Dondis, D (1997) La sintaxis de la imagen visual. Barcelona. Gilli
- Gómez Molina, J, J, Cbezaz, L, Bordes, J (2001/5) El Manual del Dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo xx. Madrid: Cátedra
- Grosenick, U(2002- Art Now (vols I-1V) Colonia: Taschen.
- Kandinsky, W (1981) Punto y línea sobre el plano. Barcelona.Labor
- Laddaga. R (2006) Estética de la emergencia. Bs.As. Adriana Hidalgo editora
- López Anaya, J (2003) Ritos de fin de siglo. Arte Argentino y vanguardias internacionales. BsAs. Emece
- Wollheim, R (1997) La pintura como arte: la balsa de la medusa.
- García Garrido, R. (2007) La pintura de caballete. Editorial: Jorge Baudino Ediciones.

PUBLICACIONES:

- Catálogos de exposiciones y críticas periodísticas
- http: www.descubrirelarte.es
- http: www.revistalapiz.com
- http: www.artcontexto.com/es/anteriores.html
- http: www.artishock.cl/
- http: www.anba.org.ar
- http: www.boladenieve.org.ar

ESCULTURA I

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: ESCULTURA I

CURSO: 1º AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: SILVIA TOMAS

DOCENTE TURNO NOCHE: SILVINA SANTOCHI (REEMP. CECILIA PLÜSS)

CARGA HORARIA: 4 HC

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

Este espacio curricular se propone que el/la alumno/a logre el pleno desarrollo de su potencial creador, educando la percepción y la sensibilidad, para ir de una aprehensión global hasta una observación analítica y estructurante.

Además, entendiendo que esta instancia será probablemente su primer acercamiento al aprendizaje del lenguaje escultórico, que incluye la construcción, el modelado, el moldeado y la talla de volúmenes, se pondrá especial atención en los aspectos técnicos y procesos, que serán herramientas fundamentales en los próximos años de su carrera.

Los contenidos y la metodología de la materia están orientados para que el/la estudiante explore las posibilidades plásticas que permiten las formas en el espacio, planteando un recorrido de exploración progresiva desde el plano al volumen.

Con igual importancia se contempla el análisis de formas, de texturas, de materiales y de la organización espacial.

Esta propuesta está orientada a que el/la futuro/a docente resulte observador/a, intérprete y con discernimiento propio.

PROPÓSITOS

Presentar los elementos constitutivos del lenguaje escultórico, su código propio.

Desarrollar en el/la estudiante habilidades en el uso de herramientas y materiales, que les permitan expresarse en el campo tridimensional.

Transmitir los procedimientos y técnicas propios del hacer escultórico, relativos a las técnicas del modelado, la talla, la construcción.

Incentivar el desarrollo de la capacidad de observación y la creatividad.

Realizar representaciones analítico-objetivas de lo observado.

Fomentar el desarrollo de estrategias frente a los problemas originados en la propia praxis.

Generar en el grupo compromisos individuales y grupales.

CONTENIDOS

UNIDAD 1

Tridimensión. Espacio. Volumen, sus dimensiones: alto, ancho y profundidad.

Volumen total o bulto redondo. Superficies. Planos rectos y curvos, cóncavos y convexos. Luz. Su incidencia sobre las formas. Pasaje y contraste.

Relieves: alto, medio y bajo relieve. Proporciones.

Composición: objetiva, figurativa, imitativa. Línea matérica e incidida.

UNIDAD 2

Relieve entrante. Planos de profundidad. Fondo. Superposición, yuxtaposición.
Tratamiento de las superficies. Texturas.
Conceptos de: molde o tacleo perdido, capa testigo y positivo.

UNIDAD 3

Composición: geométrica, no figurativa, no imitativa.
Concepto de talla.
Pátinas. Fórmulas tradicionales y actuales.

UNIDAD 4

La construcción espacial. Ejes principales y secundarios.
Formas abiertas y cerradas. Volumen virtual. Equilibrio, peso visual.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS:

Arcilla. Yeso. Hierro dulce. Fibra de cáñamo. Alambre, plástico, cartón, madera, papel de lija. Partes de objetos en desuso. Pegamentos. Cera, óxidos, ferrites, grafito, purpurina, goma laca, solventes. Infusiones de té, café, mate cocido. Estecas. Espátulas. Formones, maza, pinceles, trapos. Martillo, pinzas, destornillador.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se iniciará el abordaje de la materia y cada contenido acompañando con información bibliográfica al alcance del alumno. Se dialogará con relación a las dudas y certezas. Se expondrá cada tema agotando todas las instancias, en forma global y luego particular. Se analizará desde lo teórico hasta la concreción de la idea final. Se propiciará el diálogo, la observación y el análisis, la investigación y la experimentación. Se promoverá el intercambio de ideas y la confrontación de las propias producciones y las de sus pares en un clima de respeto y valoración.

El desarrollo de la materia en el año 2020 estuvo plasmado en un Classroom, encuentros sincrónicos por Google Meet y consultas asincrónicas.

PRÁCTICOS

Volumen total con pasaje y contraste.
Relieves: alto, medio, bajo.
Relieve entrante con moldeado a tacleo perdido.
Relieve tallado en plancha de yeso.
Volumen total realista por modelado, y otro abstracto por construcción.

EVALUACIÓN

Se evaluarán los siguientes aspectos: comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en la resolución de los problemas que se plantean y su aplicación. Asistencia, cumplimiento y/o participación.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Alumnos/as presenciales

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).
- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)
- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos que se detallan al final.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

- ARHEIM, R. (1972) *Arte y Percepción Visual*. Bs. As.: Eudeba.
- AA. VV. (1981) *Escultores Argentinos del Siglo XX*. Bs. As.: Centro Editor de América Latina.
- AA. VV. (2006) *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid: Akal.
- CIRLOT, J. E. (1972) *Arte del Siglo XX Arquitectura y Escultura*. Tomo 1. Barcelona: Labor.
- LOOMIS, A. (1970) *El Dibujo de figura en todo su valor*. Bs. As.: Hachette.
- MIDGLEY, B. (1982) *Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica*. Madrid: Tursen-Hermann Blume.
- MOHOLY-NAGY. (1963) *La Nueva Visión*. (1ra Edición). Bs. As.: Infinito.
- PLOWMAN, J. (1995) *Enciclopedia de las Técnicas Escultóricas*. Bs As.: La Isla.

PLAN DE EXAMEN 2020 (TRABAJOS PRÁCTICOS) PROF. SILVIA TOMAS, TURNO MAÑANA

- TP 1: PASAJE Y CONTRASTE: dos modelados o construcciones.
- TP 2: INFORME ESCRITO: tipos de esculturas, tipos de relieves.
- TP 3: MODELADO DE UN MEDIO O BAJO RELIEVE A PARTIR DE UNA HOJA DE ÁRBOL O PLANTA.
- TP 4: TALLA DE UN RELIEVE EN UN BLOQUE DE YESO.
- TP 5: MODELADO DE BAJO, MEDIO Y ALTO RELIEVE: tres piezas.
- TP 6: MOLDE Y VACIADO. TACEL PERDIDO. RELIEVE. Modelado de un relieve en arcilla, molde de yeso, vaciado en cemento.

CERÁMICA I

ESPACIO CURRICULAR: CERÁMICA I

CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES DCTO. 730/04

CURSO: 1ER. AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PROF. JUAN CARLOS AMORÓS (REEMP. PROF. JIMENA RODRÍGUEZ)

DOCENTE TURNO NOCHE: PROF. CYNTHIA BLACONÁ

CARGA HORARIA: 4 HC POR TURNO

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

Entendemos el aprendizaje de las artes, como posibilidad y derecho de todxs lxs sujetxs, a la expresión, la comunicación, la apreciación, la experiencia estética y la creación, a través de todos los diferentes dispositivos sociales educativos, formales y no formales, por ello, este espacio curricular se propone desde la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo pleno del potencial creador de lxs estudiantes, ampliando la percepción y la sensibilidad estético-artística, a través de la adquisición de los códigos propios del lenguaje cerámico.

El desarrollo de la capacidad para observar, analizar, presentar y representar en el espacio tridimensional, la práctica de métodos que generen imágenes de invención personal, la indagación en modos de integrar los planos de la expresión y el contenido, el desarrollo de adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del léxico específico y la diversificación en las posibilidades de producción en función de múltiples sentidos, permitirá introducir a lxs estudiantes en el desarrollo de una praxis artística comprometida con la producción personal y la enseñanza de esos saberes.

Es necesario considerar la amplitud del panorama del arte en la actualidad, que propone diferentes maneras de abordar la materia, la forma y el espacio, redimensionado por la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y de lenguajes. El acercamiento al lenguaje de la Cerámica abrirá las posibilidades de diseñar y desarrollar proyectos artísticos y educativos con un sólido marco conceptual democrático, solidario e inclusivo que atienda a las necesidades de los contextos en los que se implementan.

Esta asignatura promueve la articulación e interrelación de los conocimientos situados y específicos del campo de la Cerámica que atienda a sus tradiciones históricas y artísticas, realizando análisis, indagaciones y reflexiones sobre la propia práctica y experiencia, con la intención de generar nuevas propuestas artístico-pedagógicas que expandan las posibilidades de acercamiento a la cerámica en niñxs y jóvenes.

PROPÓSITOS

Iniciar a lxs estudiantes en el desarrollo de procesos de creación artística mediante el aprendizaje de las diferentes técnicas y métodos del lenguaje cerámico, favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.

Brindar los conocimientos básicos relativos al proceso creativo, a las técnicas, los materiales y las herramientas que se utilizan en la disciplina.

Desarrollar prácticas de creación/recreación y obras que se constituyan en estímulos para el aprendizaje, adecuados a los diferentes contextos educativos.

Facilitar los instrumentos, procedimientos, técnicas y recursos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma que profundicen el desarrollo de la sensibilidad estética, las capacidades perceptivas y expresivo-comunicativas.

Apreciar la cerámica indígena Argentina y Americana como modo de valorar nuestra identidad cultural para una mejor comprensión de otros contextos culturales.

CONTENIDOS:

UNIDAD I

Concepto de Cerámica. La arcilla y sus componentes. Clasificación y composición de las distintas pastas: terracota, loza, gres, porcelana y refractarios. Plásticos y Antiplásticos. Temperaturas de cocción.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Fernández Chiti, Jorge, “La materia prima: la arcilla” en: *Curso Práctico de Cerámica. Artística y Artesanal*, Tomo 1, 1985, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

Fernández Chiti, Jorge, “Otros materiales cerámicos” en: *Curso Práctico de Cerámica. Artística y Artesanal*, Tomo 1, 1985, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

TRABAJO PRÁCTICO 1: LA ARCILLA

UNIDAD II

Herramientas y utensillos en Cerámica. Reconocimiento de sus características y utilidades.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Fernández Chiti, Jorge, “Herramientas y utensillos cerámicos”, en: *Curso Práctico de Cerámica. Artística y Artesanal*, Tomo 1, 1985, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

TRABAJO PRÁCTICO 2: ARMADO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS

UNIDAD III

Medios y métodos del modelado manual. Sistema de pella, de bloque, de rollo o chorizo, y de plancha. Ahuecado. Partes que componen una vasija o cacharro: base, cuerpo, cuello, boca, asas. Tratamiento de la superficie: texturas, esgrafiado, tramado, estampado, bruñido.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Fernández Chiti, Jorge, “Cómo hacer una pieza a mano”, en: *Curso Práctico de Cerámica. Artística y Artesanal*, Tomo 1, 1985, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

Fernández Chiti, Jorge, “Terminación de las piezas. Pulido. Texturas. Grabados”, en: *Curso Práctico de Cerámica. Artística y Artesanal*, Tomo 1, 1985, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

TRABAJO PRÁCTICO 3: MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN. TEÓRICO

TRABAJO PRÁCTICO 4: EJERCICIOS DE MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN:

Experiencia 1: Método de pella. Terminaciones incisas y bruñido.

Experiencia 2: Método chorizo. Preparación de barbotina. Terminación a elección

Experiencia 3: Método Bloque (kurinuki). Ahuecado

UNIDAD IV

Tipos de cubiertas, pátinas, engobes. Técnicas de cubierta: engobes, óxido, pátina y esmaltes (alcalino y plúmbico). Fórmulas y aplicación.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

García Nancy, “Óxidos, Pigmentos, Esmaltes”, vol. N° 7, 1991, Rosario: Ed. Esc. Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto.

Fernández Chiti, Jorge, “Óxidos y pigmentos sobre bizcocho”, en: *Curso Práctico de Cerámica. Artística y Artesanal*, Tomo 2, 1973, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

Fernández Chiti, Jorge, “Engobes”, en: *Curso Práctico de Cerámica. Artística y Artesanal*, Tomo 3, 1977, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

TRABAJO PRÁCTICO 5: PÁTINAS Y ENGOBES PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico así como el análisis del corpus visual seleccionado en el campus del AULA VIRTUAL, y a través de reuniones por plataforma MEET. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias, agotando todas las instancias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate así como el intercambio de ideas y la confrontación para propiciar la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.

EVALUACIÓN

Estamos ante un contexto muy complejo en donde la experiencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha transformado no sólo nuestra vida cotidiana sino también nuestras prácticas pedagógicas. Esta situación ha agudizado las desigualdades, no sólo sociales y económicas, sino también académicas, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad de dispositivos y lugar de trabajo, tiempos, etc. Por ello, al momento de pensar estrategias de evaluación tendremos que atender a los cuidados de nustrxs estudiantes desde la dimensión subjetiva, tornándose central la configuración de lo común.

Como sostienen las normativas en el contexto de ASPO, “los procesos evaluativos que se sostengan no generen nuevos segmentos de exclusión, teniendo en cuenta los distintos grados de interacción con la institución educativa que estudiantes y docentes han podido mantener”. En estas particulares circunstancias es necesario pensar nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje.

Evaluación y condiciones para la regularización

La regularidad tendrá que acreditarse con la mayor flexibilidad posible para no profundizar desigualdades, siempre atendiendo a la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso de lxs estudiantes a los medios digitales. En este contexto de extrema complejidad, la regularidad a este

espacio curricular se otorga con la entrega de trabajos prácticos, intervenciones y/o seguimientos en aula virtual, consultas por distintos medios digitales: Mail, Facebook, whatsapp, Messenger, etc.

REGULARIZACIÓN: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados.

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Lxs estudiantes que hayan entregado la totalidad de los trabajos prácticos tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa. Atendiendo al contexto actual, ante la imposibilidad de realizar el horneado de las piezas en la Escuela, se permite la presentación de las piezas sin bizcochar.

PROMOCIÓN DIRECTA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota mayor a 8 (ocho)

PROMOCIÓN DIRECTA ADAPTADA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota a

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Lxs estudiantes que hayan entregado la totalidad de los trabajos prácticos tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa. Atendiendo al contexto actual, ante la imposibilidad de realizar el horneado de las piezas en la Escuela, se permite la presentación de las piezas sin bizcochar.

Examen regulares

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como así también deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen. Atendiendo al contexto actual, ante la imposibilidad de realizar el horneado de las piezas en la Escuela, se permite la presentación de las piezas sin bizcochar si al momento de rendir aún no estuvieran dadas las condiciones necesarias para hornear en la Escuela.

PROBLEMÁTICA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: PROBLEMÁTICA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

CURSO: 1º

DOCENTE TURNO MAÑANA: VERÓNICA LOPEZ TESSORE

DOCENTE TURNO NOCHE: JIMENA RODRÍGUEZ

CARGA HORARIA: 2 HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

La comprensión de los cambios del pensamiento y los contextos socio-políticos operados en el mundo a partir de la modernidad permitirá al futuro técnico en Artes Visuales poseer una mirada abarcativa que le permita identificar dichos cambios en el campo de la cultura y su vigencia total o parcial en su ámbito social. Se contextualizarán situaciones y procesos socio-histórico-culturales insertos en la modernidad-posmodernidad abordando su problemática y los modos que afectan al mundo moderno: cambios de paradigma, pensamiento único, pensamiento complejo, la cuestión social, globalización y pérdida de identidades, hibridación, el poder de los medios, idea de progreso y estado de bienestar. Se procederá a la observación y análisis crítico de la producción estética como lenguaje válido para la transmisión denotativa y connotativa de la cultura moderna y posmoderna profundizando las cuestiones relevantes sobre la construcción de sentidos operados en la historia y que actualmente rigen en el contexto sociocultural en el que desarrollará el técnico su actividad profesional.

PROPÓSITOS

Proponemos un abordaje crítico de los procesos socio-histórico-culturales del mundo contemporáneo desde diferentes perspectivas teóricas, que permitan identificar las rupturas formales y conceptuales producidas en el arte moderno y contemporáneo, en el marco de la modernidad y la posmodernidad. Una aproximación a los desarrollos del arte moderno y contemporáneo en el marco de los contextos socio-histórico-culturales donde se despliegan, permitirá a lxs estudiantes atender también a las particularidades de las dimensiones regionales e internacionales.

CONTENIDOS

UNIDAD I

Modernidad. Reflexiones sobre lo moderno en el marco del debate modernidad-posmodernidad. La modernidad revisada desde la experiencia de los sujetos. Modernidad-modernización-modernismo como conceptos operativos. Periodizaciones de la modernidad. Los cambios operados durante la modernidad y sus implicancias para el campo del arte. El concepto de arte y el problema de su pretendida universalidad.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

-Berman, M. (2004). "Brindis por la modernidad". En Casullo, N. (Comp.) El debate modernidad-posmodernidad. (2da ed., pp. 87-105). Buenos Aires: Retórica

-Casullo, N. (2006) “La modernidad como autorreflexión”. En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad (1er ed., 4ta reimp., pp.9-22). Buenos Aires: Eudeba.

-Mosquera, G. (1992). “El des-contexto del arte”, *Lápiz*, Año X, N° 89, pp. 19-21.

-Said, E., (2005) “Cultura, identidad, historia”, en Schroder, G. y Breuninger, H. (comp.), *Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (selección)

-Said, E., (2001) *Cultura e imperialismo*. Barcelona: Anagrama. (selección)

-Williams, R., (1994) *Sociología de la cultura*. Barcelona: Paidós. (selección)

UNIDAD II.

Reflexiones en torno a la posmodernidad en el marco del debate modernidad-posmodernidad. La crisis de los grandes relatos, la puesta en cuestión del valor de lo nuevo. La modernidad después de la posmodernidad: geografías alternativas del modernismo. La globalización y las tensiones entre lo global-local. La revolución tecnológica. La expansión neoliberal. Las políticas de la diferencia y la diversidad cultural.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

-Casullo, N. (2006) “La escena presente. El debate modernidad-posmodernidad”. En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad (1er ed., 4ta reimp., pp.194-213). Buenos Aires: Eudeba.

-López Fernández Cao, M. (1991-1992). “Arte, feminismo y posmodernidad. Apuntes de lo que viene”, *Arte individuo y sociedad*, N° 4, pp. 103-110.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. Se propone un espacio para la reflexión teórica conjunta, promoviendo el pensamiento crítico y creativo, la deconstrucción y construcción de conocimientos partiendo de una actitud propensa a la investigación, que tienda a la indagación, confrontación e identificación de problemas. Las docentes desplegarán los ejes centrales de los temas con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, como también con la visualización y lectura crítica de obras y videos propuestos en el campus del AULA VIRTUAL INFoD y a través de reuniones por plataforma MEET.

TRABAJOS PRÁCTICOS (TN)

TP N° 1: Modernidad. Material Bibliográfico:

-Casullo, N (2006) “La modernidad como autorreflexión”. En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad (1er ed., 4ta reimp., pp.9-22). Buenos Aires: Eudeba.

TP N° 2: La Modernidad como experiencia vital: Periodización. Material bibliográfico:

-Berman, M. (2004). “Brindis por la modernidad”. En Casullo, N. (Comp.) El debate modernidad-posmodernidad. (2da ed., pp. 87-105). Buenos Aires: Retórica -Casullo, N. (2006).

TP N° 3: Reflexiones en torno a las nociones de cultura, identidad cultural, tradición

Material: selección de textos de Edward Said y Raymond Williams.

TP N° 4: Noción de arte. Material Bibliográfico:

-Mosquera, G. (1992). "El des-contexto del arte", Lápiz, Año X, No 89, pp. 19-21.

TP N° 5: Posmodernidad. Material Bibliográfico:

-Casullo, N. (2006) "La escena presente. El debate modernidad-posmodernidad". En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad (1er ed., 4ta reimp., pp.194-213). Buenos Aires: Eudeba.

-López Fernández Cao, M. (1991-1992). "Arte, feminismo y posmodernidad. Apuntes de lo que viene", Arte individuo y sociedad, N° 4, pp. 103-110.

EVALUACIÓN

Estamos ante un contexto muy complejo en donde la experiencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha transformado no sólo nuestra vida cotidiana sino también nuestras prácticas pedagógicas. Esta situación ha agudizado las desigualdades, no sólo sociales y económicas, sino también académicas, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad de dispositivos y lugar de trabajo, tiempos, etc. Por este motivo, al momento de pensar estrategias de evaluación tendremos que atender a los cuidados de nuestros estudiantes desde la dimensión subjetiva, tornándose central la configuración de lo común.

Como sostienen las normativas en el contexto de ASPO, "los procesos evaluativos que se sostengan no generen nuevos segmentos de exclusión, teniendo en cuenta los distintos grados de interacción con la institución educativa que estudiantes y docentes han podido mantener". En estas particulares circunstancias es necesario pensar nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje.

Evaluación y condiciones para la regularización

La regularidad tendrá que acreditarse con la mayor flexibilidad posible para no profundizar desigualdades, siempre atendiendo a la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso de los estudiantes a los medios digitales. En este contexto de extrema complejidad, la regularidad a este espacio curricular se otorga con la entrega de trabajos prácticos, intervenciones y/o seguimientos en aula virtual, consultas por distintos medios digitales: Mail, Facebook, whatsapp, Messenger, etc.

REGULARIZACIÓN: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados.

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Los estudiantes que hayan entregado y aprobado la totalidad de los trabajos prácticos tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa.

PROMOCIÓN DIRECTA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota mayor a 8 (ocho)

PROMOCIÓN DIRECTA ADAPTADA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota a partir de 6 (seis)

Examen regulares

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como así también deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Examen libres

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos

solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como así también deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

ANTROPOLOGÍA CULTURAL

MATERIA ANTROPOLOGÍA CULTURAL

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTESVISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

CURSO: 1ERO. T.M. Y T.N.

DOCENTE TURNO MAÑANA: SUSHILA APHALO

DOCENTE TURNO NOCHE: SUSHILA APHALO

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Antropología Cultural, es un espacio curricular destinado a estimular en los alumnos la capacidad de pensar reflexivamente y construir nuevos saberes a través del análisis crítico de las problemáticas socioculturales en permanente cambio. Durante este trayecto, se procura ofrecer a los estudiantes un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan poder abordar y comprender las transformaciones sociales del mundo contemporáneo e incentivar prácticas de reflexión crítica informadas por debates de impronta antropológica.

En el presente, la internacionalización de los procesos económicos, la migración laboral, la contradicción entre los imaginarios de homogeneidad cultural, la realidad multicultural, multiétnica y multinacional, la disolución de las economías nacionales frente a la economía global, hacen necesario un análisis constante desde una mirada antropológica capaz de reflexionar sobre el cambio cultural, la diversidad, el concepto de otredad social y su representación en el arte, la desterritorialización del arte, la función sociocultural del arte, y el arte y su compromiso con la realidad social.

Dentro del contexto actual, el dominio de la imagen y las nuevas tecnologías, juegan un rol central en la conformación de subjetividades colectivas. La compulsión al cambio, la velocidad irreflexiva y el movimiento permanente son algunas características del arte contemporáneo. Conceptos como aldea global, glocal, liminal y artivismo, describen las nuevas funciones socioculturales del arte y los nuevos espacios de injerencia del artista como trabajador dentro de la sociedad.

El artista con su obra nos enseña a ver al fenómeno artístico como un hecho real y positivo, el cual siempre produce una modificación sobre el medio que lo genera. El arte "revolucionario", nace de una toma de conciencia de la realidad actual del artista como individuo dentro del contexto político y social que lo abarca.

PROPÓSITOS

Que el alumno:

Comprenda los condicionamientos socio-históricos e ideológicos que impulsaron al surgimiento de la Antropología como ciencia.

Adopte una actitud de respeto ante la diversidad cultural y de crítica ante mecanismos discriminatorios en general y en particular, ante los promovidos por los modelos hegemónicos.

Desarrolle una actitud crítica y abierta hacia las diferentes posturas de los autores.

Sitúe en perspectiva histórica y cultural los modos contemporáneos de consideración del arte.

CONTENIDOS

Unidad 1:

Caracterización de la Antropología como ciencia. Referentes. Principales hechos y procesos socio-históricos que condicionaron su mirada y corpus teórico. El etnocentrismo como característica principal. El otro cultural.

Unidad 2:

Globalización. Nuevas realidades identitarias. Universalismo vs. Particularismo. Individualización y fragmentación social. La tecnología y la construcción de la identidad. Arte/Política/Sociedad. El arte como transformador social.

Unidad 3:

El arte y su compromiso con la realidad social. Los límites del arte. Arte y tecnología. Nuevos soportes artísticos. ¿Arte, espectáculo, show o provocación? La práctica curatorial como producción de conocimiento. El nuevo rol de los Museos.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se utilizará una variedad de técnicas y recursos que permitan alternar las perspectivas en el abordaje del conocimiento.

Técnicas:

Torbellino de ideas: es de particular interés para indagar acerca de los saberes previos de los alumnos.

Exposición de ideas: se utilizará para introducir al alumno en cada unidad didáctica, dando pie a la participación y discusión sobre los temas planteados.

La lectura: a medida que se vayan desarrollando las diferentes unidades, se recomendará a los alumnos un seguimiento de la materia a partir de la lectura de la bibliografía pertinente para ser analizada en cada clase.

Talleres: se dividirá a la clase en grupos de no más de tres estudiantes cada uno. Se les proveerá de textos referidos a diferentes temas de la unidad y cada grupo deberá realizar un trabajo escrito que de cuenta de la postura de distintos autores sobre un mismo tema, presentar un trabajo práctico al docente y exponerlo al resto del curso.

Esquemas y mapas conceptuales: a ser elaborados por el docente en el pizarrón, o por los alumnos en base a la lectura de bibliografía.

En lo que respecta al año 2020, se trabajará utilizando como soporte digital, el Aula Virtual de la Escuela de Artes Visuales. Dentro de la misma, la materia cuenta con un aula virtual en la cual está ordenado todo el material teórico-práctico. Encontrarán el programa de la materia, con la publicación de todas las clases, en donde se detalla de forma clara el objetivo de la misma, contenidos, bibliografía, actividades a presentar y recursos didácticos (material de lectura, power point, audios, videos, links, foros, etc.)

Se prevén encuentros semanales, en el horario tradicional de dictado de la materia, en forma virtual, a través de meet. Tienen como fin, servir de espacio de encuentro e intercambio. Se trabajará en función del material dejado en el aula virtual para cada semana.

EVALUACIÓN

En la asignatura, se propone un monitoreo permanente del desarrollo de la propuesta de planificación, hacia el establecimiento de los ajustes necesarios para la obtención de los objetivos

propuestos. En este sentido, el monitoreo se propone como actividad del docente y, conjuntamente, de los alumnos.

Para las instancias de evaluación, se establece la participación crítica de los alumnos como protagonistas en el proceso de aprendizaje. La calificación corre por cuenta, principalmente, del docente siguiendo los lineamientos establecidos en la reglamentación vigente.

Régimen de cursado y evaluación

Para los alumnos/as Semi Presenciales, se les solicitará un trabajo de integración, al finalizar cada cuatrimestre. Y en las fechas de consulta, deberá presentar tema y formato elegido para rendir.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).
- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)
- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos que se detallan al final.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA

Alumnos presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1:

Mateo, F. (1991). Introducción. En: *Los Orígenes de la Antropología* (pp.9-24). Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

Verón, E. (1969) *El Surgimiento de las Ciencias Sociales*. En: Cuadernos SIGLOMUNDO n° 43 pp.27-40, CEAL.

Marc Augè (2006) *El sentido de los otros*. Cap. I. Quién es el otro. Ed. Paidós.

Todorov, T. (2007) Cap. 1: Etnocentrismo pp 21-32. *Nosotros y los Otros. Reflexiones sobre la diversidad humana*. Siglo Veintiuno Editores, Méjico.

Bitloch, E. (1996) *Ciencia, raza y racismo en el siglo XVIII*. Revista Ciencia Hoy 33:47-56.

Unidad 2:

Svampa Maristella (2005) *La Sociedad Excluyente*. Ed. Taurus, S.A, Buenos Aires.

Margulis Mario; Urresti Marcelo y otros (1998) *La Segregación Negada. Cultura y Discriminación Social*. Ed. Biblos.

San Martín, Raquel (2009) *El Espejismo de las Multitudes*. Suplemento Enfoques, Diario La Nación, Buenos Aires.

Montenegro, S. (2003) *Los laberintos de la identidad*. En Cultura N°4.

Unidad 3:

Costa F. y Battistozzi A. (2003) *Los polémicos límites del Arte*. Suplemento Ñ.

Molina D. (2009) *Los límites del Arte*. Diario La Nación, Buenos Aires.

Blanco, D. Marta Minujín: El arte es cultura instantánea. Entrevista en Infobae.

Híbrido y Puro (2009) *Prácticas Curatoriales en el Arte Contemporáneo*. Centro Cultural España-Córdoba, 2009.

Aguirre, I; L. Jiménez (2012) *Diversidad cultural y educación artística*. En: Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. Metas Educativas. Fundación Santillana. Pp.31-43.

Garín, Isabel (2018) Tucumán Arde: política y arte en llamas. En *Contrahegemonía Web* 09/05/2018.

Rodá Conxa (2014) *El museo como conector de públicos y contenidos*. En *Revista* N° 15/05/2014.

Rodá Conxa (2014) *La dimensión digital alcanza a todos los ámbitos del museo*. En *Entrevistas/Podcasts*.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Tanoira, A. (2012) *Un Museo a Cielo Abierto*. Revista Nueva, Buenos Aires.

Lacarrière (comp.) *Globalización e identidad cultural*. Ediciones Ciccus, Buenos Aires. (pp. 27 -37).

Beniscelli Contreras, L. (2012) *El revés de la mirada: del indígena como animal exótico al occidental como salvaje*. 1er Congreso de Educación Artística-Plástica, Arte y Diseño. Escuela Provincial de Artes Visuales. Laborde Editor, Rosario.

Alessio, G. (2013) *El artivismo como práctica significativa crítica. Un caso: colectivo urbomaquia "artistas sin red"*. En: Congreso Internacional de Artes Visuales. Instituto Mantovani, Santa Fe.

FILOSOFÍA

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: FILOSOFÍA

CURSO: 1ER AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: NORA GRIGOLEIT

DOCENTE TURNO NOCHE: NORA GRIGOLEIT

CARGA HORARIA: 3 HSC (CUATRIMESTRAL)

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

La materia Filosofía pertenece al primer año de las Carreras de Profesorado de Artes Visuales y Tecnicatura Superior de Artes Visuales. Es de régimen cuatrimestral y se articula con Antropología en la otra mitad del año. Se trata de una materia de orientación teórico-epistemológica, de construcción conceptual y mantiene correlatividad con Ética Profesional y Estética de la recepción.

El presente programa pretende insertarse articuladamente en el conjunto de las disciplinas de la carrera como un espacio en el que tendrá lugar al abordaje reflexivo y crítico de aquellos interrogantes que surgen de la relación existencial con las cosas y con el mundo tal como se lo experimenta y conoce en el ejercicio del trajinar cotidiano y profesional. En dicho espacio, el planteo filosófico deberá permitir poner una distancia con esa inmediatez para ensayar nuevas preguntas, construir nuevos puntos de vista y generar resignificaciones.

En virtud de este ejercicio y teniendo presente el articulado de la materia con el resto de las asignaturas y con la especificidad de la carrera, se abordarán cuestiones, y categorías que indagan en torno a la experiencia artística como experiencia antropológica e histórica, poniendo el foco en el tratamiento de nociones claves como representación, mimesis, belleza, verdad, obra, técnicas y cuerpo.

PROPÓSITOS

Los propósitos de este espacio se expresan a través de los siguientes objetivos:

Estimular la confianza en la propia capacidad de análisis y reflexión, cimentando a su vez, la exploración de las formas personales de expresión

Reconocer las vinculaciones genéricas que el modelo occidental de racionalidad filosófica mantiene con la historia del arte identificando sus puntos de quiebre e inflexión

Apropiarse de los modos del razonamiento lógico como herramienta de reflexión y análisis

CONTENIDOS:

PRIMER TRAMO:

Desarrollo de cuestiones en torno a la especificidad de la filosofía. Vínculos y diferencias con otros discursos: ciencia, religión, política, arte. Vinculación entre el origen histórico de la filosofía con los conceptos de Razón, palabra, política.

¿Qué es la filosofía? ¿Por qué la filosofía?

Diferencias genéricas entre filosofía, ciencia, religión, sentido común

El origen griego de la filosofía y la codificación de la racionalidad occidental: los principios ontológicos, pensamiento analítico y racional. Razón y orden

Especificidad de la filosofía y sus articulaciones con el mito, la retórica, la política, el arte
Temporalización: 4 semanas

SEGUNDO TRAMO:

El lugar de las imágenes en la filosofía occidental: la mimesis como forma de representar el mundo y la verdad devaluada de las imágenes.

El problema de la verdad. Modos de la verdad. La verdad del arte en la historia de occidente.

La relación entre la mirada y el pensamiento. La pulsión escópica en la cultura de occidente. Espacio de la mirada y los modelos de la representación

Temporalización: 8 semanas

PROPUESTA METODOLÓGICA

La “construcción metodológica” apuesta a estimular la participación desde la intervención activa en las clases, los ejercicios de interpretación y argumentación desde textos e imágenes, la trasposición plástica del concepto, la síntesis de ideas en la sincronía de la síntesis imaginarias, el desglose analítico de los argumentos, los recursos expresivos y comunicacionales desde la pluralidad de lenguajes , todo ello a través de una incorporación sustantiva de las tecnologías de la comunicación y la información, en atención a las diversas trayectorias formativas.

EVALUACIÓN

Teniendo presente que se trata de una unidad didáctica de duración cuatrimestral, se tomará solo un examen parcial en el último tercio del período. Además, el alumno deberá cumplimentar con la presentación de un trabajo práctico de tipo grupal y otro de tipo individual sobre contenidos que se fijarán en cada caso.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos aprobados. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA

Chatelet, F.: Una historia de la Razón, Edición digital Libera los libros

Gorgias, Encomio de Helena El poder de la palabra (hay versión digital)

Obiols G., Lógica y Epistemología, ed. Kapeluz, Bs. As

Scavino, D. La filosofía actual. Pensar sin certezas,1999, Paidós, Bs. As.

Nietzsche, F. “La verdad y la mentira en sentido extramoral”, Tecnos 2010

Ariés, Ph.: Morir en Occidente, 2012, Adriana Hidalgo editora,

- Berger, John: Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili, 2010
- Del Estal: La Mirada Absoluta - Las Meninas como catástrofe visual
- Foucault, M. Genealogía del racismo, Editorial Altamira, Bs. As.
Vigilar y Castigar, Siglo XXI, 1999
- Graves, R. Los mitos griegos, Alianza. Versión digital: http://historiantigua.cl/wp-content/uploads/2011/07/Graves_Robert_-_Los_mitos_griegos_1.pdf
- Rabinow-Hubert Dreyfus: "La genealogía del individuo moderno como sujeto"
http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/grisliquido6/indgener.htm
- Rifkin, J.: El sueño europeo, cap. 5 y 6, Paidós, 2004
- Moledo, L.: "La teoría de la evolución", en Historia de las ideas científicas N° 24, Página 12, Suplementos, 2013;
- Deleze y Guattari (1999): ¿Qué es la filosofía? Barcelona. Anagrama.
- De Souza Santos, B. (2010): Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce
- Díaz, E.(1995): La Producción de los conceptos científicos, Buenos Aires, Biblos
- Ferrater Mora (1975): Diccionario de Filosofía, Bs. As. Sudamérica ;
- García Gual, C.: "Los mitos siguen vivos" en El País. España Disponible en: https://elpais.com/cultura/2012/11/20/actualidad/1353428891_244120.html
- Heler, M.(2004), Ciencia Incierta. La producción social del conocimiento. Bs. As.: Biblos.
- Kant, E. (1964) "Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustración?" en Filosofía de la Historia, Buenos Aires: Editorial Nova
- Laso, E. (1996) "La clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología" en Díaz, E. (editora) La ciencia y el imaginario social, Buenos Aires: Biblos;
- Le Breton, D. (2008): Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva visión
- Lytard (1964): ¿Por qué filosofar?, ed. Digital www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis
- Quijano, A. (2000): "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". En Lander E. (comp).: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 246. Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>
- Segato, R. (2018): Contrapedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo 10
- Solas S., Oller C., Ferrari L. (coord.) (2013): Introducción a la filosofía, argumentación filosófica, lectura académica. La Plata, Buenos Aires: Edulp
- Vanzago, L. (2011) Breve historia del alma. Buenos Aires: F.C.E.
- Vernant J-P (1992): Erase una vez ... El universo, los dioses, los hombres, Bs. As.: FCE
- Vernant, J-P. (1992): "El universo espiritual de la polis" en Los orígenes del pensamiento griego, Barcelona: Paidós
- Zaffaroni, E. (2011): La Pachamama y el humano, Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

- Chatelet, F.: Una historia de la Razón, Edición digital Libera los libros
- Gorgias, Encomio de Helena El poder de la palabra (hay versión digital)
- Laso, E. (1996) "La clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología" en Díaz, E. (editora) La ciencia y el imaginario social, Buenos Aires: Biblos;
- Le Breton, D. (2008): Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva visión
- Nietzsche, F. "La verdad y la mentira en sentido extramoral", Tecnos 2010

Vernant, J-P. (1992): “El universo espiritual de la polis” en Los orígenes del pensamiento griego, Barcelona: Paidós

De consulta general para todas las unidades:

Diccionario de Filosofía Herder

Diccionario de Filosofía Ferrater Mora

www.filosofia.org

Enlaces a textos audiovisuales:

Platón en canal A: <https://www.youtube.com/watch?v=u6CGuW63OgQ#t=1490>

Mentira la verdad en canal Encuentro:
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50585

INGLÉS I

MATERIA: LENGUA EXTRANJERA I – INGLÉS I

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

CURSO: 1ER AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: NATALIA PIVA

DOCENTE TURNO NOCHE: VIVIANA TRASIERRA

CARGA HORARIA: 3 (TRES) HORAS SEMANALES.

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

La **educación** se concibe como un proceso complejo, social e histórico, formador de la persona y de su experiencia, brindando la posibilidad de promover el desarrollo y la realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones. La enseñanza comunicativa deriva de una visión contextual del lenguaje en la que los actos de habla juegan un rol importante y en la que el lenguaje es el medio para establecer relaciones interpersonales, para expresar nuestra vida interior y mental y para aprender sobre el mundo.

El **aprendizaje** se concibe como un proceso de construcción conjunta y activa de significados por parte del sujeto que aprende a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y consensos. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender. El alumno ya no será un pensador solitario sino una persona en situación social que crea, comunica y obtiene sentido de la interacción y la negociación. Esta negociación y apropiación de significado son vistas como mecanismos para los cambios conceptuales. Vygotsky enfatiza la importancia de la toma de conciencia y del control voluntario del conocimiento, por lo que el rol del docente será el de ayudar al alumno a asumir plenamente el control del conocimiento, proporcionando las mediaciones necesarias.

El **aprendizaje** de lenguas extranjeras:

Ayuda a reflexionar sobre los procesos que generan la propia lengua y optimiza su uso;

Abre el espíritu hacia otras culturas y otras gentes;

Brinda una cosmovisión más amplia del mundo en su diversidad ;

Propicia el manejo de otros códigos lingüísticos ;

Crea una estructura mental más amplia, más diversificada, un pensamiento más flexible.

Suscita una mayor riqueza cognitiva.

Asimismo, se enfocará este espacio con criterio instrumental orientándose en forma directa, transversal con los contenidos específicos de la carrera. La iniciación en la comunicación oral y escrita a través de la recepción y la producción de textos, permitirá al alumno desarrollar una competencia comunicativa y pragmática de lecto – comprensión.

Los textos elegidos de acuerdo a los intereses de los alumnos, sirven como “ input ”, es decir, como punto de partida hacia la discusión de significados. El docente, para facilitar la interacción, está disponible aclarando dudas o proporcionando la ayuda requerida hasta el momento en que el alumno domina y controla la acción a través de su propia conciencia. El docente ofrece un “ andamio ” que facilita el aprendizaje y el texto se convierte en el contexto que inicia y guía la interacción, ya que los alumnos intercambian conocimiento, ideas, significados; y es parte de la interacción porque además de los intercambios entre alumnos o entre alumnos y docente, existe un vínculo entre el texto y el lector que es también transacción. El lector descubre los significados del texto a través de un proceso

que incluye su competencia individual, la actividad conjunta y los conocimientos compartidos por los miembros de una misma cultura.

Debido al contexto de pandemia conocido por todos, se estableció como herramienta el uso de la plataforma de CLASSROOM y se dictaron clases semanalmente por la plataforma de google meet.

PROPÓSITOS:

Comprender y reformular información global y específica de mensajes orales y escritos adaptados a las diversas situaciones de comunicación.

Participar en forma activa, comprometida, respetuosa y flexible en distintas situaciones de comunicación orales y escritas planteadas en el aula, tanto en el trabajo individual como grupal.

Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje, sus trabajos individuales y grupales para aprender con mayor facilidad y aprender a aprender, logrando una autonomía mediante un proceso continuo y gradual.

Comprender, extraer ideas centrales y secundarias con el fin de traducir información global y específica de textos técnicos orales y escritos del campo de Artes Visuales.

Las unidades que se desarrollan a lo largo de todo el año están agrupadas por temas específicos de las Artes Visuales. Se desprenden de vocabulario y estructuras gramaticales adaptadas y seleccionadas según la necesidad y el interés de los alumnos.

CONTENIDOS

Repaso de conocimientos previos para nivelar al grupo, a criterio del profesor:

Verbo “to be” (afirmativo, negativo, interrogativo y respuestas cortas); pronombres personales y adjetivos posesivos; caso posesivo; adjetivos opuestos; pronombres interrogativos; verbo “there be”, “to do” y “to have”; presente simple (afirmativo, negativo, interrogativo y respuestas cortas); rutina diaria; adverbios de frecuencia;

Vocabulario específico de: grados de parentesco, descripción de personas y objetos con el uso de opuestos, trabajos y profesiones, gustos y preferencias (afirmativo y negativo), números cardinales y ordinales (la hora, precios, años), introducción de vocabulario técnico de Artes Visuales.

Arte y comunicación. ¿Qué son las Artes Visuales?Cuál es el significado de...?

Texto descriptivo. Conectores: and, or, so, not only... but also. Uso de “can”. Presente Simple. Voz Pasiva (en Presente y Pasado Simple). Palabras conceptuales y estructurales. Palabras transparentes (y su comparación con las falsas analogías). Estructura de la oración simple. Uso del diccionario bilingüe y construcción de glosarios.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La motivación, ese impulso, deseo o emoción que nos mueve a actuar, varía de acuerdo con la personalidad de cada alumno. Es por eso que el docente tratará de crear un clima de trabajo propicio en donde el alumno pueda actuar, preguntar, compartir sus ideas respetando las ideas de sus pares y confrontando acuerdos y consensos. La motivación es inherente al aprendizaje exitoso y fecundo que despierta en el alumno el interés de querer aprender y profundizar su concepción del mundo.

Durante el transcurso del año, se desarrollará una propuesta de trabajo en donde los contenidos planteados por cada unidad sean aprendidos por los alumnos en forma significativa, fruto de una experiencia de aprendizaje personal, grupal y cooperativo, propiciando el intercambio de opiniones, los espacios de reflexión y la confrontación de las producciones.

Trabajos Prácticos propuestos y trabajados durante las clases on line. Los mismos fueron entregados por cada alumno por la plataforma classroom.

1) Descripción de una foto familiar aplicando el vocabulario y las estructuras gramaticales dadas en la unidad.

2) Elegir un tema y conectarlo a distintas imágenes visuales (a una pintura, fotografía o comic) y realizar una breve descripción comparativa de dicho tema con las imágenes presentadas.

3) Traducción de párrafos breves relacionados con las Artes Visuales

4) Seleccionar autorretratos famosos de la historia de la pintura e identificar títulos, autores, fecha, técnica, movimiento artístico.

5) Descripción de un cuadro famoso y sentimientos que provoca en el espectador.

6) Traducción de un texto a seleccionarse oportunamente sobre algún folleto de un museo, galería de arte u obra famosa.

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación diagnóstica al inicio del año con el objetivo de conocer el nivel general de los alumnos. Durante el año la evaluación será continua y directa de la producción, actitud y participación en clase de los alumnos. También se tendrá en cuenta el compromiso y responsabilidad de los alumnos en la calidad y cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos prácticos asignados. A partir del inicio del ciclo lectivo 2020, se admitirán 3 (tres) categorías de alumnos: Regular con cursado presencial, Regular con cursado semi-presencial y Libre.

Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos en todas las condiciones mencionadas anteriormente.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos que se detallan al final. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

- *De Rueda M., D'Angelo D., 1999, Visual Arts and Communication, Tools, Level 1, Richmond Publishing London, Edición Santillana S.A., Bs. As*

- *Romero Brest Jorge, 1980, Rescate del Arte. Ultimos cien años de Pintura y Escultura en Occidente, Ediciones de Arte Gaglianone, Bs.As.*

- *Arte al Día Internacional/ International Magazine of Latin American Art & Antiques. Nº 46, Año 13, octubre 1992, Editorial Arte al Día S.R.L, Bs. As.*

- *Arte al Día Internacional. Revista Internacional de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Nº 116, octubre/noviembre 2006, Edit. Arte al Día S.R.L, Bs. As.*

- *Arte al Día Internacional Nº 124, setiembre/octubre 2008, Edit. Arte al Día, Bs.As.*

- *Arte al Día Internacional Nº 123, julio/agosto 2008, Edit. Arte al Día, Bs. As.*

- *Arte al Día Internacional Nº 115, agosto/setiembre 2006, Edit. Arte al Día, Bs.As.*

- Folletos de Museos, Galerías de Arte o Monumentos arquitectónicos de interés:
 - Murals's History (Galerías Pacífico, Bs As)
 - Norton Simon Museum (Los Angeles)
 - The Huntington, Library, Art Collections and Botanical Gardens (Los Angeles)
 - The Metropolitan Museum of Modern Art (New York)
 - Mona: Museum of Neon Art (Los Angeles)
 - The J.Paul Getty Museum (Los Angeles)
- *Fernández D., Harris M., Mower D., Sikorzynska A., 2002, On Stage, Art and Communication (Elementary)*, Longman Group U.K Limited, Pearson Education S.A, Bs.As.
- Diccionarios bilingües Inglés- Español- Inglés

EDI I: SINTAXIS DE LA IMAGEN VISUAL

ESPACIO CURRICULAR: EDI I - SINTAXIS DE LA IMAGEN VISUAL

CURSO: 1º AÑO

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO N°730/04

CARGA HORARIA: 3HS CÁTEDRA

PROFESORAS: TM: SIVANA CURTI / TN: ALEJANDRA NOGUERA

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura se fundamenta en la posibilidad de darle al futuro artista plástico o gestor cultural los medios para que logre componer, analizar, leer, valorar, inferir, reconstruir y construir, obras, valiéndose de los esquemas básicos de la comunicación visual.

PROPOSITOS

Lograr la escritura y la lectura de la obra visual.

Comprender la construcción de las variables sensibles y el conjunto de operaciones que regulan las relaciones de una obra de arte a fin de asegurar su coherencia.

Aprender a observar y fomentar la creatividad.

Lograr percibir el plano visual como una estructura de dos dimensiones.

CONTENIDOS

El fenómeno artístico. La obra de arte como medio de comunicación visual.

Concepto de arte, artista y obra de arte. Elementos básicos de la comunicación visual: el punto, la línea, el plano. Plano básico. Características esenciales. Estructuras.

Relaciones de la forma. Figura y fondo. Equilibrio.

Operaciones fundamentales de simetría.

Simetría axial eje horizontal o vertical.

Con dos ejes horizontal y vertical.

Simetría radial.

Representación, figuración, abstracción, simbolismo.

Indicadores espaciales.

Contraste y armonía. El papel del contraste en la visión y en la composición. Contraste de valor. Contraste de planos, de colores, de contornos, de escalas.

Esquemas compositivos.

Oposiciones. Ritmo. Claves de valor. La luz y su incidencia en la imagen pictórica.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Lectura de textos. Visitas virtuales por Museos y galerías de la ciudad.

Ejercitaciones compositivas

Lectura de obras propias (realizadas en esta materia o en otras cátedras, como las realizadas en Pintura 1) y de otros artistas sugeridos por la cátedra

Fichaje y análisis de obras.

Cuadros esquemáticos y comparativos en relación a la bibliografía estudiada, las obras propias y de otros artistas sugeridos.

Presentación de trabajos prácticos por mails, classroom. Encuentros por meet, zoom. Ect

EVALUACIÓN

Regularización:

Presentar el 50 % de los trabajos solicitados con una calificación mínima de seis, examen final.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos.

Entrega y aprobación de los dos trabajos del año. Coloquio virtual.

Criterios de evaluación:

Elaboración de las imágenes: composición, demostrando los contenidos conceptuales de la materia.

Expresividad en la elaboración de la imagen.

Habilidad y conocimiento en la representación y en el uso de los materiales.

Uso del vocabulario específico al comentar los procedimientos y desde el conocimiento teórico.

Análisis crítico de las producciones realizadas.

Presentación de los trabajos realizados (fotos nítidas, donde se visualicen las imágenes completas).

Comunicación y participación en el grupo áulico (según los dispositivos, conectividad y posibilidades disponibles).

BIBLIOGRAFÍA

-ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza, 2002.

-Dondis D.A.: La sintaxis de la imagen

-WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Barcelona: G. Gilli, 1999.

ECO I: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN BIDIMENSIONAL

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN BIDIMENSIONAL

CURSO: 1°

CARGA HORARIA: 4 HS

PROFESORES: MAURO MUSANTE (TM)

GONZALO GIGENA (TN).

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN

La utilización de los signos como recurso de comunicación, ya sean lingüísticos, o paralingüísticos (representaciones, fotografías, vestimenta, mobiliario), estarán siempre presente sensibilizando el modo de accionar del hombre a través del tiempo.

La complejidad de estos mensajes y códigos que determinan y construyen nuestro entorno merecen un análisis y una decodificación profunda. El presente espacio va a retomar las producciones técnicas y expresivas desarrolladas en otros espacios curriculares para someterlas al abordaje analítico en este laboratorio de disección de mensajes visuales, tratando de redescubrir el sentido profundo de todo aquello que nos rodea. Poniendo en juego la multiplicidad de miradas y perspectivas que pueden aparecer en relación a un determinado material y confrontarlas, contrastarlas y reflexionar para poder arribar si es posible a una síntesis.

OBJETIVOS

- Aplicar paulatinamente los contenidos aprendidos en el avance de otros espacios curriculares.
- Conocer la estructura de cómo se conforma un código visual.
- Conocer cuando ese alfabeto tiene convenciones de carácter universal.
- Describir e interpretar imágenes atendiendo a lo denotado y lo connotado.
- Elegir y aplicar criterios compositivos adecuados a sus intenciones comunicacionales.
- Desarrollar procedimientos, técnicas y herramientas para la asignatura.
- Manejar diversos criterios de evaluación para la selección de propuestas.
- Mostrar interés por conocer las propuestas de sus compañeros.
- Participar activamente en el análisis de sus trabajos y los de sus pares.

CONTENIDOS

- “El mensaje fotográfico”. Estructura de connotación de la imagen fotográfica.
- “Figuras retóricas”. Metáfora, Metonimia, hipérbole, sinécdoque, lítote, ironía.
- “Pictogramas”, monogramas, marcas, señales, símbolos, estructura, síntesis formal, legibilidad, codificación, usos.
- “La Tipografía”, cuerpo, forma, contraforma, familias y fuentes tipográficas, construcción.
- “El Espacio”. Forma, espacio y significado. Bases de la ilusión espacial. Conceptos de Espacio. Lo denotado, lo connotado.

METODOLOGÍA

La cátedra se apoyará en un aprendizaje abierto y reflexivo que permita la construcción de un saber relacionado con las otras disciplinas, incorporando técnicas y procesos mediante la experimentación que les permitan a los alumnos conocer las posibilidades y potencialidades de los recursos utilizados.

Elaboración de propuestas compositivas bajo una óptica personal y un proceso detallado de los avances sobre el mismo.

Confianza en sus posibilidades y perseverancia para resolver problemas que se presenten en la propia praxis.

Valoración y respeto por las opiniones de sus pares.

Fundamentación TPs: Partiendo del reconocimiento y la exploración de diversas técnicas de connotación y figuras retóricas se abordará la construcción del sentido en la imagen con el fin de ser conscientes ante la producción del mismo. Se abordarán contenidos que hacen al lenguaje plástico visual con el fin de incorporar los mismos y poder generar piezas específicas mediante su manipulación.

TRABAJOS PRACTICOS CICLO 2020

“El mensaje fotográfico”. Estructura de connotación de la imagen fotográfica. A partir de la lectura del texto de Roland Barthes, se identificarán las estructuras de connotación de la fotografía y se buscarán ejemplos en diarios, revistas, tanto físicos, como virtuales. Se clasificarán y se analizan en relación a estos conceptos.

“Figuras retóricas” A partir de las figuras o formas retóricas más utilizadas en el lenguaje verbal, vamos a identificar, respaldando con el análisis, estrategias de connotación visual en el mensaje publicitario. Para ello vamos a buscar publicidades de productos o servicios que estén articuladas en relación a estas formas retóricas.

“Pictogramas” Introducción a la imagen comunicacional. Relato de la historia de un día. Análisis compositivo, simplificación en relación al grado de comunicación que se logra. Aplicación de color emotivo.

“Alfabeto” Creación de alfabeto personalizado a partir de la construcción morfológica con elementos de uso cotidiano, tratamiento del signo como forma. Aplicación de dicho resultado en una frase corta, análisis de legibilidad, según variaciones del interlineado, e interletrado. Utilización en una creación personal, con elementos a elección, registro fotográfico, cambios de tamaño, superposiciones, yuxtaposiciones etc., para lograr una composición equilibrada.

“Transformación de la forma y su significado”. Descripción denotada y connotada de una imagen realista naturalista, identificación de los distintos planos de profundidad y sus elementos, modificación de la ubicación de los mismos, descripción connotada de la nueva imagen, y conclusiones sobre los nuevos resultados. Aplicación de color estableciendo claramente un criterio a elección, y nueva descripción subjetiva. Comparación con resultados anteriores.

EVALUACION:

Criterios de evaluación: Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de trabajo en el aula virtual. Participación en videoclase.

Posibilidad de trayectoria escolar teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante en relación a la conectividad y a su contexto vital.

Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, coloquio.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Alumnos/as presenciales Regularizar: Por este ciclo 2020, 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados. Se sugiere el paso previo por mesa de consulta antes del examen final (la misma servirá para cotejar el estado del resto de los trabajos y disipar dudas sobre contenidos específicos).

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA:

Alumnos presenciales Promoción Directa: Por este ciclo 2020, 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8 (ocho). Evaluación final integradora.

Alumnos presenciales Promoción Directa Adaptada: Por este ciclo 2020, 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis). Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA

- Barthes, R. (1986) El mensaje fotográfico, en Lo obvio y lo obtuso, Barcelona: Paidós.
- Frutiger, A. (1999) . Signos, Símbolos, Marcas, Señales. Barcelona: GG S.A.
- González Ruiz, G. (1994) . Estudio de diseño. Bs. Aires: Emecé.
- Mijkse Naar, P. (1997). Una Introducción al Diseño de la Información. Barcelona: GG S.A.,
- Moles, A.– Janiszewski, L. (1992). Grafismo Funcional. Barcelona: CEAC.
- Bartes, Roland, (1993). La aventura semiológica. Ed. Paidós. Buenos Aires.
- Cátedra Fontana, Pensamiento Tipográfico

ECO I: TALLER DE DISEÑO GRÁFICO

MATERIA: ECO I – TALLER DE DISEÑO GRÁFICO

CARRERA: TECNICATURA EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 340/95

CURSO: 1° AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PROF. MARINA RIZZO MARULL

DOCENTE TURNO NOCHE: - PROF. VIVIANA HOLAKOWICZ - PROF. REEMP: CECILIA PLÜSS

CARGA HORARIA: 4 HS

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

Entendiendo al diseño como ciencia proyectual y como entorno social del que todos formamos parte, el diseñador deberá poder cumplir con su rol de intermediario o decodificador entre el usuario del diseño y el receptor.

Los y las estudiantes serán entrenado para tomar contacto con conceptos teóricos y prácticos básicos sobre el diseño gráfico, tendrán la posibilidad de interpretar los códigos visuales que intervienen en el proceso creativo de la realización del mensaje Bi- Media.

De este modo se promueve la experimentación del fenómeno visual a partir de la observación y la expresión con diferentes materiales, herramientas y recursos digitales en la producción de piezas gráficas.

PROPÓSITOS

Abordar aspectos fundamentales relacionados con la práctica del diseño gráfico y sus vínculos con la actividad artística.

Interpretar, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores para la presentación visual de mensajes, pasando por todo el proceso de producción, hasta la realización del mismo.

Reflexionar sobre la importancia de la lectura visual, la contextualización de producciones artísticas y de diseño gráfico contemporáneas. La circulación por los medios masivos de comunicación y las redes sociales.

A través de un acompañamiento grupal e individualizado, utilizando diversos canales y medios como plataformas virtuales o WhatsApp, se proporcionará material didáctico, bibliografía, recursos audiovisuales, presentaciones visuales y consignas para que el estudiantado pueda desarrollar actividades pertinentes para alcanzar los contenidos priorizados, y de este modo poder acreditar la materia.

CONTENIDOS

UNIDAD I:

- Organización visual, diagramación.
- Importancia comunicacional de la tipografía.
- El color en la comunicación. La psicología del color.
- El proceso creativo del. Rough. Boceto. Original.

UNIDAD II:

El mensaje bi-media

Diseño de comunicación visual: creatividad y comunicación; diseñador y mensaje; diseño gráfico de calidad.

La marca como señal

Signos visuales de la marca.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Debido al contexto de pandemia y aislamiento sanitario este año iniciamos el espacio curricular ECO I de manera muy particular, promoviendo el acceso al material de estudio a través de varios canales de comunicación. Comenzamos nuestro recorrido de trabajo en un entorno virtual, adaptando las consignas de la materia para poder llevar adelante las actividades y abordar temas relacionados a los fundamentos del de diseño gráfico y sus vínculos con propuestas artísticas bidimensionales; garantizando el acompañamiento de los y las estudiantes en el desarrollo de sus producciones.

Durante el año se desarrollarán aproximadamente 7 trabajos prácticos. Comenzando por producciones que exploran los elementos básicos de la imagen (el punto, la composición, etc.) analizados desde creaciones gráficas publicitarias. Otras propuestas introducen el tema de las familias tipográficas, para saber reconocerlas y diferenciarlas, promoviendo el uso creativo de las mismas en resoluciones gráfico- plásticas (el Graffiti, el Street art); elaborando tipografías con elementos no convencionales; interpretando frases a partir de técnicas asociadas al lettering. También se desarrollarán contenidos que serán útiles para reconocer el concepto de marca, logotipo, isologotipo y confeccionar monogramas, marcando las distinciones que existen entre los mismos. Además reflexionaremos sobre la psicología del color y su empleo en la publicidad gráfica, realizando alteraciones y aplicaciones subjetivas del color en collages y fotografías, por medio de la digitalización y edición de imágenes. Por último, alentando la producción personal, los y las alumnas podrán optar entre las distintas áreas de la práctica profesional para la confección de una propuesta gráfica como proyecto final.

Dichas actividades se desarrollaran mediante intercambios semanales, llevados adelante a través de la plataforma virtual Classrom y por whatsapp.

Se propone la puesta en común de las producciones elaboradas, el trabajo colaborativo y el uso de las Tics para la socialización de las experiencias.

EVALUACIÓN

Se evaluará el proceso formativo de los y las estudiantes de manera continua, a través de planillas de seguimientos. Se observará el desarrollo de los trabajos y las producciones. Dificultades, actitudes y progresos. Se valora que las actividades cumplan con las consignas solicitadas.

También se considerará la participación y el compromiso de los y las alumnas en relación a las propuestas desarrolladas teniendo en cuenta la entrega de los trabajos realizados. Atendiendo con especial apreciación a quienes no contaron con los recursos técnicos y de conectividad para poder mantener contacto con la materia.

Criterios

Presentación de trabajos prácticos solicitados.

Comprensión de consignas, procesos y marco teórico utilizado

Aplicación de la metodología de diseño.

Ideas creativas y resolución estética final de las propuestas gráficas.

Instrumentos

Observación periódica de trabajos durante el proceso creativo.

Reflexión grupal e individual sobre la producción expuesta.

Entregas de trabajos prácticos: última semana de junio.

Entregas de trabajos prácticos: última semana de octubre.

Evaluación final y/o frente a tribunal.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Alumnos/as presenciales

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos.

Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFIA

-Frascara, J. (1996) *Diseño Gráfico y comunicación*. Bs. As.: (Ed. Infinito)

-Gonzalez Ruiz, G. (1994) *Estudio de diseño*. Bs. As.: (Ed. Emecé)

-Costa, J. (1994) *Imagen global*. Barcelona: (Ed. Ceac)

-Moles / Janiszewski *Grafismo Funcional*. Enciclopedia del Diseño.

-Fiorivanti, G. (1988) *Diseño y reproducción*. Barcelona: (Ed. GG)

-Kleppner, O. (1994) *Publicidad*. México: (Ed. Prentise Hall Hispanoamérica)

- Revistas *Tipográfica*

SEGUNDO AÑO

LABORATORIO DEL COLOR

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

MATERIA: LABORATORIO DEL COLOR

2° AÑO

TURNO: MAÑANA LIC./ PROF.: MÓNICA MARTÍNEZ

TURNO NOCHE PROF. SILVINA SANTOCHI

CARGA HORARIA: 3 HS CÁTEDRAS

“La simple belleza de un color procede de una forma que domina la oscuridad de la materia y de la presencia de una luminosidad incorpórea que es razón e idea. El fuego alumbra y brilla, los otros objetos se ven anulados por el ofuscamiento de su luz, dejan de ser bellos porque no participan de la idea total del color.”
(Plotino, S. III)

FUNDAMENTACIÓN

Laboratorio del color es un espacio para la experimentación y análisis de los fenómenos lumínicos y elementos formales que atañen al color; un dispositivo complejo y múltiple donde se tiene en cuenta la interrelación con otras áreas como la sintaxis de la imagen y los sistemas compositivos.

El color es un elemento formal del lenguaje plástico-visual en tanto vehículo de expresión y de comunicación, por lo que es posible considerarlo dentro de contextos de producción de sentido, como generador de discurso. Es un fenómeno complejo que no puede abordarse desde una sola perspectiva, por lo que es necesario enfocar abordajes de orden físico, fisiológico, perceptivo y técnico.

Se puede hablar de distintas “modalidades de producción del color”: color luz, color filtro o de interferencia, color pigmento, color de superficie. Esta diferenciación que podemos llamar “sensación cromática” es importante a la hora de pensar el color en la producción artística.

El trabajo se orienta a desarrollar un vocabulario plástico a través de la interacción entre teoría y práctica que haga posible la producción de propuestas visuales. El desarrollo de los contenidos del programa se aborda a partir de la exploración y la investigación de distintas posibilidades que el color ofrece como elemento plástico que puede devenir en elemento simbólico.

Se propone también la posibilidad de experimentar el color según deseos, necesidades o intencionalidades. Se analizarán producciones de artistas reconocidos, realizando lectura crítica e interpretativa.

OBJETIVOS GENERALES

Profundizar la sensibilidad de los alumnos en el campo del color.

Estimular el análisis del color en el entorno y de las producciones artísticas contemporáneas y sus referentes.

Afianzar la utilización del color y su interrelación con otras áreas de la plástica

Ampliar el conocimiento de materiales y técnicas para el uso del color

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Abordar la producción del color en sus diversas modalidades, teniendo en cuenta factores de orden físico, fisiológico, perceptivo y técnico.

Aproximarse al análisis de obras desde una perspectiva que considere la interacción del color entre los niveles constitutivos de la imagen: el de la expresión y el del contenido.

METODOLOGÍA

En el contexto actual las clases se desarrollarán por plataforma zoom y google meet, en el horario establecido los días martes de 7,30 a 9,30hs. Se trabajarán los contenidos teóricos a través de exposiciones orales con apoyo de material bibliográfico, visual y audiovisual; y se darán los lineamientos para los ejercicios prácticos que cada alumno desarrollará en su propio tiempo y espacio. Los materiales solicitados para este taller son: hojas blancas, témperas, acrílicos, papeles de diarios, revistas, varios; con lo que cuente el alumno/a.

Los horarios de clase se utilizarán también para consultas, devoluciones y reflexiones en torno a los trabajos prácticos. Se habilitará también la posibilidad de realizar consultas en otros horarios por diferentes medios (whatsaapp, Facebook, mail)

Al finalizar el segundo cuatrimestre se entregarán el 50 % de los trabajos realizados, a través de fotografías enviadas por mail o whatsaapp.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

- Procesos de percepción del color.
- Mezcla aditiva y sustractiva.
- Modalidades de producción del color.
- Variables fundamentales.
- Colores cromáticos y acromáticos.
- Análisis de obra: el color en la composición.

PRIMER CUATRIMESTRE

UNIDAD I

La percepción visual: anatomía y fisiología del ojo. Proceso psicofisiológico de percepción cromática. Fuentes de energía lumínica. Color luz y color pigmento. Mezcla aditiva, sustractiva.

Metodología: exposición oral con apoyo de material bibliográfico, visual y audiovisual.

Variables fundamentales del color: cromatismo y acromatismo. Tinte, valor y saturación. Representaciones de las variables del color: escalas, grados, intervalos. Valor cromático y acromático: claves. Isovalencia

Metodología: trabajos prácticos a partir de consignas con apoyo de material bibliográfico, visual y audiovisual.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

UNIDAD II

Círculo cromático. Relaciones cromáticas estructurales: tintes primarios, binarios, complementarios, acordes y análogos. Relaciones sinestésicas: cálidos y fríos. Saturación: niveles, mezcla de complementarios, mezcla de binarios, grises de color. Interacción del color. Contrastes

Metodología: exposición oral y trabajos prácticos a partir de consignas con apoyo de material bibliográfico, visual y audiovisual.

UNIDAD III

Análisis de obra: Criterios básicos de organización del color: paleta utilizada. Dominancia y subdominancia. Relación figura-fondo; forma y color; color y tamaño; color y estructura. Relación entre elementos plásticos y contenido. Inserción de la obra en la historia del arte y en los procesos culturales: obra y contexto.

Metodología: exposición oral con apoyo de material bibliográfico, visual y audiovisual. Esta unidad se va trabajando en cada clase en relación a los conceptos y ejercicios trabajados en las dos unidades anteriores.

UNIDAD IV

El color en la tridimensión: color luz; color filtro y color pigmento. Tratamiento del color en objetos tridimensionales; relación entre color, forma, tamaño y estructura. Color, objeto y entorno. Incidencia de la luz y color percibido: color local y de superficie.

Metodología: Esta unidad se desarrollará a partir de clases teóricas con apoyo de material bibliográfico, visual y audiovisual en el transcurso de una o dos clases; dependiendo del tiempo y las posibilidades se realizará un trabajo práctico.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).
- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)
- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. El examen es oral. Se presentan y evalúan los trabajos prácticos realizados durante el cursado y los conocimientos teóricos adquiridos.

OBSERVACIONES: en las circunstancias actuales no se consideran las asistencias.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Albers, Joseph.* "La interacción del color". Barcelona. Ed. Alianza. 1980.
- Arnheim, Rudolph.* "Arte y percepción visual". Bs. As. Ed. Eudeba. 1962.
- AA.VV. "Argencolor 1996". Actas 3º Congreso Argentino del Color. G.A.C. e Instituto del color Fac. de Arq. Urban. Y Diseño. U.N.C. Bs.As. 1998.
- Goethe, Johann W. von.* "Teoría de los colores". Bs. As. Poseidón. 1945
- Hickethier, Alfred.* "El cubo de los colores". Paris. Ed. Bouret. Ed. Española s/f.
- Itten, J.* "Arte del color". París. Ed. Bouret. 1975.
- Kepes, G.* "El lenguaje de la visión". Bs. As. Ed. Infinito. 1969.
- Küppers, Harald.* "Fundamento de la teoría de los colores". España. Ed. G. Gilli. 1980.
- Kandinsky, Vasili.* "De lo espiritual en el arte". Barcelona. Ed. Barral. 1978.
- Klee, Paul.* "Teoría del arte moderno". Bs. As. Edic. Calden. 1971.
- Noé, Luis F.* "Antiestética". Bs. As. Edic. De La Flor. 1988.

Scott, Robert. “Fundamentos del diseño”. Bs. As. Ed. Lerú. 1974.

Van Gogh, Vincent. “Cartas a Theo”. Bs. As. Editorial y Librería Goncourt. 1976

DIBUJO II

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO 730/04

CURSO: 2º AÑO

TURNO MAÑANA: PROF. CARINA PORRERO

TURNO NOCHE: PROF. ANALÍA BERNARDINI

CARGA HORARIA: 3 HS. CÁTEDRA SEMANALES

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN:

Este espacio curricular propone el fortalecimiento y profundización de las habilidades y destrezas adquiridas en el taller Dibujo I en tanto observación y análisis de la forma, incorporando los efectos de la luz y las sombras sobre la misma y su entorno. El desarrollo progresivo y constante de la percepción propone como resultantes, trabajos de índole analítica donde se apliquen relaciones proporcionales, de forma y contra-forma, de formas entre sí y respecto del fondo, encajes, relaciones tonales y de tintes, contrastes y pasajes, etc. Se propone la posibilidad de operar de manera integrada en el plano creativo, con los elementos formales y técnicos del dibujo, a través de un proceso secuencial donde intervienen la percepción, la experimentación, la producción de imágenes y conocimientos y la reflexión, enmarcados dentro del contexto socio-cultural y el lenguaje que le es propio.

El taller promueve el abordaje y desarrollo de diferentes técnicas del dibujo, adecuando la resolución de los problemas sintácticos, morfológicos y semánticos intervinientes a la elaboración de la imagen y la producción de sentido. Este desarrollo de habilidades en el manejo de nuevos recursos, técnicas y herramientas específicas le permitirán ampliar su campo productivo, expresivo y comunicacional.

Mediante una práctica intensiva, el desarrollo constructivo de las adquisiciones se centra en la sensibilización a la que llevan los enfoques técnicos en función de los intereses personales de expresión dentro del marco epistemológico del dibujo tradicional y contemporáneo: su enseñanza y producción.

OBJETIVOS:

Apropiarse y operar con los elementos plásticos, procedimientos, técnicas y recursos del dibujo y desarrollar competencias expresivo-comunicativas, reconociendo las múltiples operaciones intervinientes en la producción.

Resolver volúmenes, construir y estructurar formas y generar espacialidad en el plano, a través de contrastes y pasajes de color y de valor así como por la implementación consciente de indicadores de espacio, direccionalidad de trazos, tramas, texturas, etc.

Recuperar principios sintácticos y morfológicos y aplicarlos de modo tradicional y creativo en la resolución de la imagen.

Resolver las técnicas tradicionales del dibujo con una impronta personal, empleando correctamente las herramientas y materiales.

Analizar, valorar y operar con diferentes manifestaciones gráficas considerando los contextos socio-históricos de pertenencia.

Fundamentar desde la teoría la práctica del espacio curricular.

Insertarse en el trabajo de taller desarrollando actitudes de cooperativismo y desempeño consciente y responsable.

Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

CONTENIDOS:

UNIDAD I:

- El Dibujo como lenguaje. Significados explícitos e implícitos de los enunciados visuales.
- Problemática de la representación del volumen en la bidimensión: la mimesis y el Claroscuro.
- Incidencias y efectos del color y del valor sobre la forma. Representación del volumen por valor y por color. Sombras propias y proyectadas. Contrastes y pasajes. Luces cálidas y frías. Indicadores de espacio. El trazo como estructurante de la forma.
- La Naturaleza Muerta como modelo.
- Deconstrucción y reconstrucción de la imagen en un nuevo contexto.
- La Figura humana ambientada: Rostro de frente o 3/4 perfil.
- Armonías de relación y de contraste. Modelado y modulado del color. Mezclas. Acromáticos.
- El Dibujo como procedimiento: soportes, materiales y herramientas.
- Técnicas: lápiz (grafito y color)
- Las producciones en dibujo y sus lenguajes en diferentes contextos socio- históricos. Vinculación con los principales paradigmas del arte tradicional y moderno.

UNIDAD II:

- Claroscuro con birome.
- La trama y la textura como componente topográfico y expresivo. Texturas visuales.
- Técnica: birome.
- Soportes, materiales, herramientas, procedimientos y su relación con los modos de producción e intencionalidad.

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios propuestos durante el ciclo lectivo.

Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento.

Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar y recuperando contenidos de otras disciplinas.

EJERCICIOS Y TRABAJOS PRÁCTICOS (TURNO MAÑANA):

Ejercicio 1: Ejercicios motrices de "ablandamiento" de la mano y del trazo.

TP 1: Escala de valor y pasaje en grafito. 1 lámina.

Ejercicio 2: Composiciones varias resueltas por fotomontajes. Contraste y pasaje.

TP2: Deconstrucción y reconstrucción de la imagen. Fotomontaje y su reproducción en grafito. 1 lámina.

Ejercicio 3: Series fotográficas: montajes y composiciones de bodegones. Contraste y pasaje.

TP3: El claroscuro de los cuerpos. Sombras propias y arrojadas. Bodegón. Grafito. 1 lámina.

Ejercicio 4: Series fotográficas. Montajes fotográficos. Contraste y pasaje.

TP 4: Cromatismos. Claroscuro con color. El retrato renacentista. Autorretrato. Pruebas de mezcla de colores: 1 lámina; autorretrato a color: 1 lámina. Artista de referencia: A. Durero.

TP 5: Claroscuro con birome. a) Escala y pasaje. b) Producción de una imagen propia incorporando animales. Fundamentación por escrito. 2 láminas. Artista de referencia: Carpani.

TRABAJOS PRÁCTICOS (TURNO NOCHE)

Escala en grafito.

Aplicación de escala en bodegón.

Autorretrato en grafito.

Retrato de frente en grafito.

Retrato de perfil a color con insecto.

"EVA" de Durero a color.

RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN:

Taller on line. Evaluación procesual continua y formativa, periódica.

Exámenes: promoción directa, P.D.A o examen final ante tribunal.

Parámetros: Se evaluarán los siguientes aspectos:

Comprensión, conceptualización y aplicación de los aspectos morfológicos y compositivos al dibujo.

Selección y uso apropiado y creativo de las herramientas, técnicas y materiales más adecuados para la concreción de cada trabajo práctico en particular.

Diseño, construcción, factura y acabados de los trabajos prácticos.

Contenidos conceptuales propios del Dibujo como lenguaje y conceptualización del trabajo personal dentro de sus valores simbólicos y comunicacionales.

Cumplimiento y participación.

Entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Registro y aprobación de los mismos previo a los exámenes finales

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

La Regularidad tiene validez de tres años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al del cursado del espacio curricular.

ALUMNOS REGULARES: 50% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA: 100% de trabajos prácticos entregados, con 8 (ocho) como nota mínima. Evaluación integradora con 8 (ocho) o más como nota final.

CONDICIONES PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL: 100% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

BIBLIOGRAFÍA:

Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.

Dondis, D. A. (1984). *Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili. Colección Taller de las Artes. Tomos I, II y III. Ediciones Iberoamericanas Quorum.

Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léxico técnico de las Artes Visuales*. Buenos Aires: EUDEBA.

Colección Dibujantes argentinos. Colección Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.

Barber, B. (2006). *The Fundamentals of drawing in color. A complete professional course for artists*. London: Arcturus Publishing Limited.

Loomis, A. (1956). *Drawing the head and hands*. New York: The Viking Press.

Loomis, A. (2012). *Three Dimensional Drawing*. New York: Titan Books.

Loomis, A. (2011). *Figure Drawing for All It's Worth*. New York: Titan Books.

Stuart Parks, C. y Parks, R. (2006). *Secret to realistic drawing*. Ohio: North Light Books.

Foster, W. (2005). *The art of basic drawing*. California: Walter Foster Publishing, Inc.

PINTURA II

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO 730/04

ESPACIO CURRICULAR: PINTURA II

CURSO: 2° AÑO

TURNO: MAÑANA Y NOCHE PROF: CARINA PORRERO

CARGA HORARIA: 3 HORAS CÁTEDRA SEMANALES (POR TURNO)

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN:

Este espacio curricular propone la posibilidad de operar de manera integrada en el plano creativo, con los elementos formales y técnicos del lenguaje pictórico a través de un proceso secuencial donde intervienen la percepción, la experimentación, la producción de imágenes y conocimientos y la reflexión, enmarcados dentro del contexto socio-cultural y el lenguaje de la Pintura.

Promueve el abordaje y desarrollo de diferentes técnicas del óleo, adecuando la resolución de los problemas sintácticos, morfológicos y semánticos intervinientes a la elaboración de la imagen y la producción de sentido. Este desarrollo de habilidades en el manejo de nuevos recursos, técnicas y herramientas específicas le permitirán ampliar su campo productivo, expresivo y comunicacional.

Mediante una práctica intensiva, el desarrollo constructivo de las adquisiciones se centra en la sensibilización a la que llevan los enfoques técnicos en función de los intereses personales de expresión dentro del marco epistemológico de la pintura tradicional y contemporánea: su enseñanza y producción.

OBJETIVOS:

Apropiarse y operar con los elementos plásticos, procedimientos, técnicas y recursos y desarrollar competencias expresivo-comunicativas, reconociendo las múltiples operaciones intervinientes en la producción pictórica y su lenguaje.

Resolver volúmenes, construir y estructurar formas y generar espacialidad en el plano, a través de contrastes y pasajes de color y de valor así como por la implementación consciente de indicadores de espacio, direccionalidad de las pinceladas, etc.

Recuperar principios sintácticos y morfológicos y aplicarlos de modo tradicional y creativo en la resolución de la imagen.

Resolver las técnicas tradicionales del óleo con una impronta personal, empleando correctamente las herramientas y materiales.

Analizar, valorar y operar con diferentes manifestaciones pictóricas considerando los contextos socio-históricos de pertenencia.

Fundamentar desde la teoría la práctica del espacio curricular.

Insertarse en el trabajo de taller desarrollando actitudes de cooperativismo y desempeño consciente y responsable.

Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

CONTENIDOS:

UNIDAD I:

La Pintura como lenguaje. Significados explícitos e implícitos de los enunciados visuales.

Problemática de la representación del volumen en la bidimensión.

Incidencias y efectos del color y del valor sobre la forma. Representación del volumen por valor y por color. Sombras propias y proyectadas. Luces cálidas y frías. Indicadores de espacio. La pincelada como estructurante de la forma.

La Naturaleza Muerta como modelo.

La Figura humana: Cabeza. Rostro de frente o 3/4 perfil.

Armonías de relación y de contraste. Modelado y modulado del color. Mezclas.

La pintura al óleo como procedimiento: soportes, materiales y herramientas tradicionales y no convencionales.

Técnicas pictóricas: pintura directa.

El Paisaje: representación. Pantallas. El óleo con cargas y su aplicación.

UNIDAD II:

La Figura humana completa.

La textura como componente topográfico y expresivo. Texturas hápticas, visuales y accidentes de superficie.

Técnicas pictóricas de proceso: comillas, espatulado, por capas.

Soportes, materiales, herramientas, procedimientos y su relación con los modos de producción e intencionalidad.

Las producciones pictóricas y los lenguajes de la pintura en diferentes contextos socio- históricos. Vinculación con los principales paradigmas del arte contemporáneo.

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios propuestos durante el ciclo lectivo.

Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento.

Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar y recuperando contenidos de otras disciplinas.

EJERCICIOS Y TRABAJOS PRÁCTICOS:

Ejercicio 1: Serie de bocetos preparatorios para el T.P 1

Trabajo práctico1: Cuerpos geométricos: formas puras y derivadas. Modelado del color (primarios a acromáticos). Composición asimétrica. Volumen. Pasaje y contraste. Óleo.

Ejercicio 2: Serie fotográfica de bodegones. Estudio de luces, medio tonos, sombras y sombras proyectadas.

Trabajo práctico 2: Naturaleza muerta: análisis. Composición asimétrica. Acromáticos. Volumen. Pasaje y contraste. Óleo.

Ejercicio 3: Búsqueda y selección de imágenes fotográficas de retratos de frente y 3/4 perfil.

Trabajo práctico 3: Figura humana: rostro. Análisis. Acromáticos. Volumen. Pasaje y contraste. Óleo.

Ejercicio 4: Búsqueda y selección de imágenes fotográficas.

Trabajo práctico 4: Paisaje natural. Análisis. Modelado del color. Volumen. Pasaje y contraste. Pantallas. Óleo cargado: empastes. Espátula.

Ejercicio 5: Búsqueda y selección de imágenes fotográficas.

Trabajo práctico 5: Figura humana completa. Modelado del color. Volumen. Pasaje y contraste. Óleo.

RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN:

Taller on line. Evaluación procesual continua y formativa, periódica.

Exámenes: promoción directa, P.D.A o examen final ante tribunal.

Parámetros: Se evaluarán los siguientes aspectos:

Comprensión, conceptualización y aplicación de los aspectos morfológicos y compositivos a la forma pictórica.

Selección y uso apropiado y creativo de las herramientas, técnicas y materiales más adecuados para la concreción de cada trabajo práctico en particular.

Diseño, construcción, factura y acabados de los trabajos prácticos.

Contenidos conceptuales propios de la Pintura como lenguaje y conceptualización del trabajo personal dentro de sus valores simbólicos y comunicacionales.

Cumplimiento y participación.

Entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Registro y aprobación de los mismos previo a los exámenes parciales y finales.

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

La Regularidad tiene validez de tres años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al del cursado del espacio curricular.

ALUMNOS REGULARES: 50% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA: 100% de trabajos prácticos entregados, con 8 (ocho) como nota mínima. Evaluación integradora con 8 (ocho) o más como nota final.

CONDICIONES PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL: 100% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

BIBLIOGRAFÍA:

AA.VV. "El arte del siglo XX" (Tomo I). Editorial Taschen, 1999. Alemania.

AA.VV. (1995). *Grandes pintores del siglo XX. Picabia. Max Ernst. Kokoshka. Marc Chagall. Frida Kahlo. Munch. Beckmann.* Barcelona: Globus.

Aumond, J. (1995). *La imagen.* Barcelona: Paidós.

Colección Pinacoteca de los Genios. (1970). Madrid: CODEX.

Colección Los Genios de la Pintura. (1979). Madrid: Sarpe.

Colección Grandes del Color. (1984). Buenos Aires: Viscontea.

Colección Taller de las Artes. Tomos I-VI. (1986). Madrid: Ediciones Iberoamericanas Quorum, S.A.

Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léxico técnico de las Artes Visuales.* Buenos Aires: EUDEBA.

Dondis, D. A. (1984). *Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.* Barcelona: Gustavo Gilli.

Doerner, M. (1973). *Los materiales de pintura y su empleo en el arte.* Barcelona: Reverté.

Gowland Moreno, L. (1977). *El collage.* Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Martin, J. (1980). *Percepción y uso de la Pintura.* Barcelona: Blumen.

Ronef, K. (1991). *Arte Contemporáneo.* Alemania: Taschen.

Sánchez, I; Carballo, A y Castagnino, J. (1977). *Técnicas de la pintura.* Cuadernos de Arte. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

GRABADO I

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: GRÁFICA Y TÉCNICAS DE IMPRESIÓN I – GRABADO I

CURSO: 2º AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: MARCELA PERAL

DOCENTE TURNO NOCHE: ALEJANDRA NOGUERA

CARGA HORARIA: 4 HC

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida con herramientas adecuadas para elaborar una imagen, que podrá reproducirse luego mediante un proceso de estampación. Grabado y obra gráfica no son sinónimos, tal como lo explica Valeriano Bozal:

Todo grabado es obra gráfica, pero no toda obra gráfica es grabado (...) La diversidad de procedimientos es tan grande que se hace difícil encontrar una definición que valga por igual para todos, pero creo que la inexistencia de incisión -o el hecho de que tal incisión no sea el factor determinante de la imagen- es en este sentido fundamental.¹

El término obra gráfica será el adoptado por la cátedra con la intención de favorecer la ampliación de las fronteras del territorio gráfico, tanto en la elaboración de la imagen como en la utilización de las técnicas de impresión, aunque la mayor parte de los procedimientos xilográficos que se trabajarán en esta asignatura responden al concepto tradicional de grabado.

La obra gráfica original y multiejemplar será presentada con sus características propias y su poética desde los medios tradicionales, hasta algunas experiencias contemporáneas en el campo expandido. La diversidad de procesos disponibles en la actualidad se encauzará en la práctica de taller hacia la experimentación con los materiales tradicionales y alternativos para la creación de matrices y la exploración de soportes diversos en la estampación. Las etapas de elaboración de la imagen, realización de la matriz y estampación se acompañarán con procesos de apreciación y reflexión sobre la obra de artistas gráficos que aborden diversos modos de hacer y comprender el arte impreso.

En la situación particular que atravesamos este año desde el comienzo del cursado, se adaptarán los contenidos a las posibilidades de la plataforma virtual elegida, asumiendo que en este cambio de entorno se perderán maneras de hacer propias del taller. Las herramientas digitales son en esta pandemia la única posibilidad de comunicación y encuentro con los/las estudiantes, por lo que se indagarán diversos medios para transmitir de la mejor manera posible las propuestas de trabajo.

PROPÓSITOS

- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.
- Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.

¹ Bozal, V., Vega, J., Carrete, J. El grabado en España, siglos XIX y XX. Summa Artis, (T.32), Espasa Calpe, Madrid, 1987

- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en relieve a partir de la superposición de las matrices y la combinatoria de las tintas.
- Seleccionar materiales y herramientas en función de la imagen a trabajar.
- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.
- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

CONTENIDOS

UNIDAD I (1ER CUATRIMESTRE)

1- De la pintura a la impresión. El monotipo aditivo y sustractivo. Matrices efímeras, procedimientos, materiales y herramientas. Reflexión especular de la imagen en el proceso de impresión.

2- El grabado en relieve con materiales alternativos. Planchas y herramientas. La imagen gráfica. Boceto y reflexión especular. Decalco. Incisión lineal blanca y negra, planos blancos y negros. Entintado y estampado.

2- La xilografía. Materiales y herramientas para la realización de matrices. Las gubias: tipología, cuidado, afilado. La imagen xilográfica y sus posibilidades expresivas. Bocetos en blanco y negro. Contraste de blanco y negro, texturas y grises ópticos. Decalco. Uso de las gubias y generación de los cortes. Obtención de marcas y surcos según la presión, el movimiento de la mano y la herramienta seleccionada. Estampación. La tinta gráfica y algunas opciones alternativas. Pigmentos y aglutinantes. Rodillos. Estampación manual. Pruebas de estado y edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo. Estampa iluminada.

3- Artistas referentes: locales, nacionales, internacionales. Tradición e innovación. Análisis de obras, comparación de estilos y tendencias.

UNIDAD II (2º CUATRIMESTRE)

4- Cromoxilografía y taco perdido. Posibilidades expresivas y técnicas del grabado en color. Boceto con separación de colores. Decalco y registro en las matrices. Grabado de los tacos y uso de plantillas. Estampación manual. Pruebas de estado y registro. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En la cátedra se propiciarán los procesos de investigación y experimentación basados en las técnicas del grabado en relieve y los monotypes. Los contenidos serán abordados desde la especificidad, favoreciendo la búsqueda de una imagen personal y la conceptualización, poniendo en juego los saberes previos de los alumnos en cuanto a composición, línea, textura, valor y color. Se incentivará la elaboración de bocetos específicamente preparados para el alto contraste xilográfico. Los diferentes procedimientos técnicos serán presentados como instancias de experimentación y búsqueda de resoluciones estéticas creativas, analizándose las problemáticas que se generan y las resoluciones posibles.

Se favorecerá la reflexión y análisis de imágenes realizadas con los procedimientos abordados, y la valoración de las producciones artísticas locales, nacionales y latinoamericanas.

Dadas las circunstancias particulares de cursado virtual, se adaptarán los materiales y herramientas a lo que se puede conseguir con facilidad y menor costo, utilizando procedimientos alternativos. Con la intención de sostener y acompañar los aprendizajes de los estudiantes se intentará maximizar la

comunicación y el diálogo en entornos digitales amigables para el intercambio de imágenes y experiencias, favoreciendo la participación y los procesos individuales a la distancia.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Unidad 1:

TP 1 y 2 – Elaboración de 2 monotipos pictóricos con procedimiento aditivo y sustractivo.

TP 3 y 4 – Elaboración de 2 matrices en espuma de alta densidad con trabajo de líneas y texturas. Estampación manual.

TP 5- Elaboración de un taco xilográfico en blanco y negro. Estampación manual. P/E

Unidad 2:

TP 6 – Xilografía iluminada con materiales a elección, a partir del taco ya grabado.

TP 7- Elaboración de una cromoxilografía, taco perdido o estampación directa en color. Estampación manual. P/

EVALUACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Se evaluará el proceso de trabajo y la producción obtenida por el/la estudiante, así como la reflexión y análisis crítico de sus trabajos y los de sus pares en el entorno virtual/presencial.

Consideramos que aún en esta situación de incertidumbre es posible garantizar la promoción directa de los/las estudiantes, por lo que se reforzarán los fundamentos teóricos y se favorecerá la reflexión crítica sobre lo aprendido y lo que falta aprender, para lograr un buen proceso de evaluación.

INSTRUMENTOS

Comunicación y diálogo en el grupo/aula virtual.

Planillas de seguimiento.

Trabajos prácticos.

CRITERIOS

Se evaluará:

La elaboración de la imagen personal

El uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.

La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.

La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de las matrices.

La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.

ALUMNOS/AS PRESENCIALES

- Regular: 50% de trabajos entregados y aprobados con nota mínima de 6(seis).

- Promoción directa: 100% de trabajos entregados y aprobados con mínimo 8 (ocho)

- Promoción directa adaptada: 100% de trabajos entregados y aprobados con mínimo 6(seis)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DEL ESTUDIANTE:

Debido a las adaptaciones realizadas para el cursado virtual por COVID 19, en cuanto a los materiales y herramientas de trabajo, se privilegia la lectura de apuntes de cátedra y material de estudio accesible virtualmente:

Bernal, M. (2013) Capítulo 3: Concepto de grabado. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 39 – 53) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: <https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro> Consultado el: 20/5/2020

Bernal, M. (2013) Capítulo 5: Técnicas: grabado en relieve. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 69 – 73) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: <https://tecnicasdegrabado.es/download-libro> Consultado el: 20/5/2020

Peral, M. Uno, dos, tres... grabando. Disponible en: <http://unodostresgrabando.blogspot.com/search/label/Grabado%20>

Consultado el: 20/5/2020

Catálogos impresos y virtuales de artistas referentes.

http://castagninomacro.org/archivos/editorial/24_mele_bruniard.pdf

ESCULTURA II

ESPACIO CURRICULAR: ESCULTURA II
CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES
PLAN: DCTO. 730/0
CURSO: 2° AÑO
TURNO MAÑANA PROFESOR: JOSÉ CLAUDIO RUIZ
TURNO NOCHE PROFESOR: JUAN CARLOS GALLUCCI
CARGA HORARIA: 4HS
CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN:

Nuestro modo natural es la existencia tridimensional, nos trasladamos a través del “espacio”, lo compartimos con objetos que ocupan un lugar en él, es una condición de vida, una posesión humana fundamental, por lo que la materia perceptible es siempre la condición para su constitución.

La escultura es un modo de hacer en tridimensión, lugar de encuentro de materiales, técnicas y conceptos, que nos permite establecer ese vínculo indispensable entre espacio y materia. Desde el bloque, en la búsqueda de la forma, los volúmenes se ordenan, los procesos incluyen el modelado de materias plásticas, la talla (o método de sustracción), y la construcción. Explorando las posibilidades de cada material, y reconociendo en cada técnica un modo de hacer individual y personal, es que la escultura se constituye en otro medio de expresión, amplía nuestro horizonte creativo, y nos confronta reflexivamente con la tridimensión.

PROPÓSITOS:

Valorar la creación tridimensional como forma de comunicación.

Enriquecer la creatividad.

Dominar las técnicas de la representación tridimensional.

Implementar técnicas y procesos para el desarrollo de propuestas tridimensionales.

Desarrollar las capacidades de hacer y resolver problemas que se originan en la evolución de los trabajos.

CONTENIDOS:

Unidad 1:

Cabeza, proporciones. Características.

Figuración, realismo y síntesis.

Concepto de tacleado.

Materiales texturantes, mezclas compuestas.

Unidad 2:

El Espacio como elemento estructurante, formas abiertas y cerradas. Abstracciones. Relación forma-material.

Patinas específicas para cemento.

Construcción lineal.

Estructura autoportante. Bases de sujeción.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Análisis de obras y clasificación según sus características morfológicas.
Realización de modelado analítico-objetivo del modelo observado y su moldeado
Elaboración de bocetos de características abstractas.
Ejecución de técnicas específicas. Realización de vaciados en cemento. Obtención de positivos.
Reflexión sobre los propios procesos creativos y sus resultados.
Planificación y organización de las tareas a realizar.

TRABAJOS DE APLICACIÓN TM:

Abstracción lineal.
Construcción con materiales reciclados.
Estructura autoportante.
Modelado de Cabeza Humana, moldeado, vaciado y pátina.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

Criterios de evaluación: Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de procesos y trabajos en el aula virtual. Participación en videoclase.

Posibilidad de trayectoria escolar teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante en relación a la conectividad y a su contexto vital.

Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, coloquio.

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Alumnos/as presenciales Regularizar: Por este ciclo 2020, 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados. Se sugiere el paso previo por mesa de consulta antes del examen final (la misma servirá para cotejar el estado del resto de los trabajos y disipar dudas sobre contenidos específicos).

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA:

Alumnos presenciales Promoción Directa: Por este ciclo 2020, 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8 (ocho). Evaluación final integradora.

Alumnos presenciales Promoción Directa Adaptada: Por este ciclo 2020, 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis). Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Plowman, J. (1995) Enciclopedia de las Técnicas Escultóricas, La Isla , Bs. As.
Midgley B. (1982) Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica
Loomis, A. (1970) El Dibujo de figura en todo su valor, Hachette, Bs. As.
Cirlot J. E. (1972) Arte del Siglo XX Arq. y Escultura, Tomo 1, Labor, Barcelona
Michelli, D. (1992) Las Vanguardias del siglo XX, Alianza, Madrid
Read, H. (1964) La Escultura Moderna , Hermes, México

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV. (1981) *Escultores Argentinos del Siglo XX* , Centro Editor, Bs. As.
Marchan Fitz, S. (1997) *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*, Akal, Madrid
Moholy-Nagy, L. (1963) *La Nueva Visión* , 1ra, Infinito, Bs. As.

Arnheim R. (1972) *Arte y Percepción Visual*, Eudeba, Bs. As.
Van Lier, H. (1963) *Las Artes del Espacio*, Hachette, Bs. As.

CERÁMICA II

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO 730/04

ESPACIO CURRICULAR: CERÁMICA II

CURSO: 2° AÑO

CARGA HORARIA: 4 HORAS CÁTEDRA SEMANALES (POR TURNO)

PROFESOR: AUGUSTO SCHIENKE (TURNO MAÑANA)

PROFESORA: CARINA PORRERO (TURNO NOCHE)

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN:

Retomando la propuesta del curso anterior, en este espacio se continuará con el proceso de desarrollo del potencial creador del alumno, de su percepción, de su sensibilidad, afianzando los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje y código cerámico e incorporando nuevos conocimientos, propios del mismo, que le permitirán ampliar su campo productivo, expresivo y comunicacional.

En el espacio Cerámica II se aprende a conocer, reconocer y utilizar materias primas fundamentales en la modificación de pastas cerámicas; tales sustancias podrían agruparse en los siguientes conceptos: antiplásticas y plásticas, orgánicas e inorgánicas, cerámicas y extracerámicas, texturantes, colorantes, etc. Se trabaja, asimismo, en el diseño y realización de murales con pastas coloreadas y con aplicación de esmaltes y fundentes y pigmentos cerámicos.

Pero este año 2020 nos vimos golpeados por una pandemia global que nos mantuvo en nuestros hogares. Es por eso, que este taller se lleva a cabo desde la virtualidad, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Los alumnos, adquieren el conocimiento a través de los diferentes medios y las clases virtuales apoyan sus experiencias personales.

Es el proyecto multimedia final, el que concatena las experiencias vividas junto con las técnicas implementadas en sus obras, dando vida a un proyecto conceptual multimedial, único para cada alumno.

PROPÓSITOS

Es importante trabajar, en esta disciplina desde la experimentación, pero fundamentalmente desde la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que permitan aplicar y utilizar conscientemente los materiales, herramientas y técnicas en la resolución de problemas inherentes a la composición de las pastas y técnicas de cubierta, posibilidades de utilización y modificación, adaptación a determinados problemas formales y físicos, etc para un mejor desarrollo del aprendizaje y la actividad artística individual y su enseñanza.

En este curso se trabajará particularmente en el diseño y construcción de piezas consideradas dentro del campo de la cerámica escultórica y en el plano, estudiándose la forma tanto en la bi como en la tridimensión, analizando y aplicando las propiedades y expresividad de las diversas sustancias, en la cerámica artística.

OBJETIVOS:

Apropiarse de los elementos propios del lenguaje de la Cerámica, procedimientos, técnicas y recursos y desarrollar competencias expresivo-comunicativas.

Conocer y desarrollar las distintas composiciones, preparación, características de las pastas y aplicarlo en piezas artísticas escultóricas y murales.

Resolver diseño y aplicación de esmaltes y fundentes en murales bidimensionales.

Complementar la experiencia directa de taller con el conocimiento, estudio y desarrollo de los conceptos teóricos específicos en lo concerniente a la Cerámica.

Reconocer el valor simbólico y comunicacional de la obra cerámica a través de la historia y su efecto en la realidad cultural actual.

Insertarse en el trabajo de taller desarrollando actitudes de cooperativismo y desempeño consciente y responsable.

CONTENIDOS

UNIDAD I:

1. Las cargas en las pastas cerámicas: Definición. Composición. Preparación. Lo funcional y lo artístico.

2. Materias primas componentes: arcillas y antiplásticos. Clasificación en orgánicos e inorgánicos, en refractarios, fundentes y colorantes.

3. Composición de las pastas: Investigación de pastas y su aplicación. Porcentajes. Contracción y dilatación. Resistencia y comportamiento de los materiales antes y durante la cocción.

4. Preparación de las pastas: Trabajabilidad, plasticidad. Amasado e incorporación de sustancias en las pastas.

5. Medios y métodos de modelado y construcción manual: técnicas tradicionales de rollos, tiras, plancha, bloque, etc. Técnicas no tradicionales.

6. Formas artísticas con pastas cargadas: La forma en el espacio: color, textura visual y táctil. Procesos de análisis, síntesis y recreación. Bocetos bi y tridimensionales. Formas escultóricas: fragmentación y articulación.

UNIDAD II:

1. Técnicas de aplicación de pastas coloreadas: incrustaciones, millefiori, ágata o marmolado, sandwich, laminado, etc. Módulos o cuentas.

2. Técnicas de cubierta y decoración: pastas coloreadas, frotado, pátina, vidriado, esmaltes industriales y/o preparados (cloisonné y cuerda seca).

3. Murales cerámicos: formas en relieve y planas. La forma en el plano y en el espacio: color, textura visual y táctil. Procesos de análisis, síntesis y recreación. Bocetos. Fragmentación y articulación. Incorporación de materiales extracerámicos.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios propuestos durante el ciclo lectivo.

Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento.

Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar.

TRABAJOS PRÁCTICOS TURNO MAÑANA

- Esmaltes – Mural (Boceto y cerámicos)
- Cuerda Seca – Mural (Boceto y cerámicos)
- Vasija o Escultura Antropomorfa - (Figura humana) - Boceto vista de frente y lateral.
- Mishima - (Vasija, plancha o cerámica escultórica)
- Pastas Coloreadas" Neriage - (Vasija, plancha o cerámica escultórica)
- Figura humana + Telas + Modelado con otro Material alternativo
- Trabajo final" Obra Conceptual / Cerámica escultórica / Construcción / Ensamblado
- Entrega de trabajo final en video (Proyecto multimedial con fotos)

TRABAJOS PRÁCTICOS TURNO NOCHE

1) Muestrario de pastas cargadas con sustancias orgánicas e inorgánicas: Por lo menos 8 tejuelas utilizando sustancia inorgánicas (para realizar experiencias con sustancias orgánicas, confeccionar previamente una caseta donde hornearlas tapadas) y 8 tejuelas más, texturadas, con diferentes tipos de herramientas. Medidas de cada tejuela: 6X6 cm. Datos a colocar en la parte posterior de cada tejuela: Apellido y nombre del alumno, año y turno, y numeración asignada.

2) Bocetos para la pieza escultórica: a) en papel; b) en barro o arcilla.

3) Pieza escultórica cerámica, de por lo menos 40 cm en uno de sus lados, realizada en pasta cargada con sustancias inorgánicas. La planta de la misma será irregular y asimétrica. Los métodos constructivos se seleccionarán adecuándose a cada diseño en particular. Además, se puede aplicar, como técnica de cubierta, un frotado o una pátina cerámica sobre su superficie.

4) Muestrario de pastas coloreadas: Por lo menos 4 de colores lisos y una de cada una de las técnicas de aplicación desarrolladas. Medidas de cada tejuela: 6X6 cm. Datos a colocar en la parte posterior de cada tejuela: Apellido y nombre del alumno, año y turno, y numeración asignada.

5) Aplicación de técnicas de frotado y pátina cerámica, sobre tejuelas texturadas (8 -ver en tp n°1). Pueden realizarse, inclusive, otras pruebas sobre tejuelas extra, cargadas con sustancias orgánicas e inorgánicas. Si se desea, además, ampliar la experiencia, pueden hacerse pruebas de vidriado sobre las mismas, con fundentes plúmbicos y alcalinos, para observar las reacciones con los distintos pigmentos.

6) Preparación de esmalte base y coloración.

7) Mural utilizando esmaltes preparados y técnica de cuerda seca: sobre placa lisa confeccionada con arcilla blanca o barro preparado y bizcochada, de 20X20X1 cm, en base a diseños confeccionados previamente.

8) Mural con técnica de cloisonné utilizando esmaltes preparados: sobre placa lisa confeccionada con arcilla blanca o barro preparado y bizcochada, de 20X20X1 cm, en base a diseños confeccionados previamente.

9) Bocetos en papel para mural (T.P n° 10)

10) Mural con relieves y/o bajorrelieves, utilizando pastas coloreadas y técnicas de aplicación de las mismas. Pueden agregarse pastas cargadas con diferentes sustancias inorgánicas, pátinas cerámicas y/o frotado y/o vidriado de superficies. Pueden, asimismo, incorporarse materiales extra- cerámicos al montaje final del mural. Medidas: 35X50 cm, aproximadamente. Bocetar previamente los diseños en papel para seleccionar métodos constructivos, cortes y posibilidades de ensamble y montaje final.

EVALUACIÓN

Durante este año tan especial de pandemia global, la dificultad por conseguir los materiales se hizo evidente.

Se ha resuelto que determinados trabajos podían ser reemplazados por otros con otros materiales, incluso ajenos a la cerámica y más cercanos a la construcción y la escultura.

Se dá suma importancia a la presentación de los trabajos en fotos nítidas, con buena iluminación y fondos neutros.

Es importante un video multimedia, donde se desarrolle un concepto de la obra.

Régimen de cursado y evaluación

Taller a través de plataformas virtuales (ZOOM . MEET) con evaluación inicial y diagnóstica. Procesual continua y formativa y periódica.

Exámenes parciales cuatrimestrales, promoción directa o examen final ante tribunal.

Se evaluarán los siguientes aspectos:

Comprensión, conceptualización y aplicación de los aspectos morfológicos y compositivos a la forma escultórica y murales cerámicos.

Selección y uso apropiado y creativo de las herramientas, técnicas y materiales más adecuados para la concreción de cada objeto cerámico en particular.

Diseño (bocetos bi y tridimensionales), construcción, factura y acabados de los trabajos prácticos: muestrarios y piezas.

Contenidos conceptuales propios de la Cerámica como lenguaje y conceptualización del trabajo personal dentro de sus valores simbólicos y comunicacionales.

Asistencia, cumplimiento y participación.

Entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Registro y aprobación de los mismos previo a los exámenes parciales y finales.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

- Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

- Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

- Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDADES I y II:

Cosentino, Peter: "Enciclopedia de técnicas cerámicas". Argentina. Editorial La Isla.1995.

Cosentino, Peter: Enciclopedia de técnicas de cerámica

Fernández Chiti, J.: "Curso práctico de cerámica" (4 tomos). Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J.: "El Libro del ceramista". Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.1979. - Fernández Chiti,

J.: "Curso de escultura y mural cerámico". Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J.: "Cerámica artística actual". Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.1989. - Fernández

Chiti, J.: "La Cerámica para niños". Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.1985 -

Hale, Beberly: anatomy lessons from the great masters.1977

- Harvey, D: “Cerámica Creativa”. Barcelona. Editorial CEAC. 1980.
- Malmstrom, Margit: Terracota, Técnicas de la escultura en arcilla. 1977
- Mattison, Steve: “Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas”. Editorial Blume. España. 2004.
- Peterson, Susan: “Artesanía y arte del barro. Manual completo del ceramista”. Barcelona. Editorial La Isla. 1997.
- Peterson, Susan: “Trabajar el barro”. España. Editorial Blume .2003.
- AA.VV. - Cerámica.Fundamentos, materiales, técnicas, ejercicios

HISTORIA DEL ARTE I

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA DEL ARTE I

CURSO: 2º AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: M. ALEJANDRA NOGUERA

DOCENTE TURNO NOCHE: ALEJANDRA G BERWANGER

CARGA HORARIA: 3 HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN:

En este espacio curricular se propone el estudio de cada período de la historia, que permitirá a los estudiantes reconstruir las imágenes en los distintos contextos artísticos. A través de su análisis los educandos percibirán la interacción del arte, la ciencia y la tecnología como hacedora de modificaciones en las nociones de espacialidad y temporalidad de determinados ámbitos.

Se pretende plantear la imagen en un sentido amplio, relacionando conceptos y categorías estéticas que pertenecen a una realidad sociocultural. El conocimiento de los cambios estéticos en la configuración del arte orientará a los futuros docentes hacia una transposición áulica adecuada.

PROPÓSITOS:

Que los estudiantes logren:

- Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan abordar la producción artística como objeto cultural en el que se expresa el hombre y la cultura de una época.
- Reconocer las continuidades, cruces, cambios y rupturas que involucran diferentes modos de producir imagen y sentido y su articulación con las transformaciones político-económico-sociales.
- Distinguir e interpretar los anacronismos en la producción de imagen de las diferentes épocas y espacios.
- Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.

Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico.

CONTENIDOS:

UNIDAD I

Los comienzos de la representación. Aproximación al concepto de arte: Paleolítico y Neolítico. Del naturalismo al esquematismo.

Historia del Arte, nacimiento y evolución. Métodos. Temporalidad y categorías de la historia del arte.

- Prehistoria: Periodización. El nacimiento del arte, las primeras manifestaciones. Arte Franco-cantábrico.
- Neolítico. Pinturas rupestres. Primeras esculturas. Arquitectura megalítica. Edad de bronce.

UNIDAD II

- Arte egipcio: Períodos. Pintura. Escultura. Cerámica. Arte mesopotámico.
- Arte Egeo: cicládico. La cultura cretense. Knossos. Phaestos. Arte micénico. Arquitectura. Pintura.

Arte griego: Los cánones. La representación del hombre y el espacio en Grecia. El canon griego. Representación del hombre y el mundo. El sentido del arte para los griegos. Periodo arcaico. Arquitectura. Los órdenes griegos. Evolución de la cerámica. Siglo IV. Periodo helenístico. Innovaciones arquitectónicas. Escuelas.

UNIDAD III

- Arte Etrusco. Arquitectura: tumbas, templos. Escultura. Cerámica. Legado a Roma. Pintura.
- Arte romano: Simbolismo. El concepto de arte en el medioevo. La representación en las primeras comunidades cristianas. El Oriente, la consecución del Imperio. Bizancio, la imagen cortesana -religiosa y la iconoclasia. Periodo de la República. Arquitectura. Escultura. Influencia etrusca. Periodo imperial: relieves, retratos, arquitectura. Estilos de pintura. Mosaicos.
- Arte paleocristiano. Las catacumbas. Pinturas. Estilos. Primeras basílicas de oriente y occidente. Mosaicos, murales, Escultura.
- Arte Bizantino: Imperio romano en oriente. Pintura, arquitectura, la edad de oro. Los iconoclastas. La arquitectura bizantina de occidente, Pintura. Influencias.

UNIDAD IV

- El significado del arte medieval
- Arte románico: Características. Arquitectura. La escultura y pintura románica. Herencia de la antigüedad y cambios. Representación, estructura social y poder: la nobleza y la iglesia. Imagen, función y significación. La imagen parietal y los manuscritos iluminados
- Arte gótico: arquitectura, escultura y pintura. Vitrales (Vitreaux). Urbanismo y representación. Las órdenes religiosas. El nuevo orden político y social y la transformación de la mirada: una visión crítica en el arte parietal y la miniatura. La influencia de las nuevas corrientes de la filosofía en la representación del hombre y el espacio. El gótico tardío. Pintura pre-renacentista italiana. La escuela florentina. Cimabue. Giotto. Escuela sienesa. Duccio. Simone Martini. La escuela flamenca.

UNIDAD V

- Renacimiento italiano. El renacimiento, la representación y las ciencias. El renacimiento como cosmovisión. Una nueva relación del hombre con el mundo. Los orígenes: factores que influyen. Técnicas arquitectónicas.
- Arquitectura religiosa y civil. Principales arquitectos: Brunelleschi, Michelozzi, Da Maiano, Alberti, Bramante, Miguel Ángel.
- Escultura. Siglo XV: Ghiberti, Donatello, Verrocchio, Luca Della Robbia, Siglo XVI: Miguel Ángel.
- Siglo XV. Pintura: Masaccio, Andrea del Castagno, Botticelli, Uccello, Piero Della Francesca, Mantegna.
- El Cinquecento: Leonardo, Rafael, Miguel Ángel
- La escuela valenciana: Giorgione, Tiziano.
- Manierismo. Características y significado. Arquitectura. Pintura: Tintoretto, El Greco. Escultura: Cellini, El siglo XVI: del equilibrio clásico a la "excepcionalidad" del Manierismo.

UNIDAD VI

- Arte Barroco. Características generales y significado. El Barroco como programa ideológico. El Barroco protestante y burgués. Barroco y neobarroco. Arte barroco en Italia. Caravaggio. Arte barroco en España. Churriguera. Pintores barrocos. José de Rivera. Zurbarán, Murillo, Velázquez. El barroco en Flandes y Holanda. Van Dyck. Rubens, Vermeer y Rembrandt.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Acorde al marco teórico asumido, partimos, como estrategia metodológica, de la interpretación de obras y fenómenos estéticos, considerando su formatividad material y el contexto histórico-social en

que se producen y circulan. Este enfoque nos lleva a hacer énfasis en la práctica de interpretación de obras teniendo en cuenta dos momentos: el de momento de su producción y el de la lectura de la obra, cuestiones que importan acudir

a textos escritos sobre la producción y circulación de la obra en determinado contexto histórico, pero también, a la obra como fuente primaria que da cuenta de la época y del productor de arte.

Las clases se distribuirán según las modalidades:

a) A través de plataformas (meet – zoom etc.): clases teóricas, de exposición, análisis y discusión de los textos escritos y visuales, aplicando o confrontando ambos tipos de textos;

b) A través del aula virtual (classroom): clases prácticas, orientadas al análisis comparativo de textos y a la resolución de problemas elaborados sobre análisis previo de los textos escritos y visuales. En este caso se trabajará de modo individual.

En tanto las trayectorias de los estudiantes son diversas (otras carreras universitarias y no universitarias inconclusas o paralelas y en curso), se propone integrar los saberes de los distintos estudiantes en la dinámica de producción del conocimiento.

Los materiales teóricos y visuales estarán a disposición de los estudiantes a través de los blogs de la materia y/aulas virtuales, las cuales funcionarán también como medios de comunicación y de trabajo colaborativo.

Comprensión de los cambios culturales, económicos, políticos y sociales que se generaron en las diferentes épocas atravesadas en la asignatura.

Elaboración de trabajos que den cuenta del recorrido de lecturas planteadas.

Producción de escritos propios en relación al análisis de imágenes artísticas y a investigaciones temáticas.

Análisis de obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista.

Responsabilidad y compromiso en el cumplimiento del rol individual en las actividades grupales.

Valoración y respeto en el intercambio de ideas.

Predisposición a superar estereotipos y aceptación de diferentes miradas en la lectura y análisis de las producciones artísticas.

Participación colaborativa, comprometida y solidaria en la concreción de las actividades.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Regularización: Presentar el 50 % de los trabajos solicitados y aprobados con una calificación mínima de seis, examen final. TP establecido por la docente. -

Promoción directa adaptada: Entrega y aprobación de los trabajos del año, propuestos por la docente. Coloquio virtual.

Promoción Directa: Entrega y aprobación 100% de los trabajos del año, propuestos por la docente, con una calificación de 8 y/o mayor. Coloquio virtual.

Turno Noche: esta promoción curso hasta Renacimiento. -

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

BARASCH, M. (2010) La Antigüedad El problema del artista, en *Teorías del arte De Platón a Inckelmann*. Madrid, Alianza Forma.

BATAILLE G. (2011). La conciencia de la muerte y El hombre de Lascaux, en *La pintura prehistórica, Lascaux o el nacimiento del arte*, Córdoba, Alción,

- BAXANDALL, M. (2000). *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona: Gustavo Gili.
- BERGER, J. (2007). Le Pont d'Arc, en *Sobre el dibujo*, Barcelona, Gustavo Gili.
- BLANCH T M. (1976). Nacimiento del arte, en *La risa de los dioses*, Madrid, Taurus.
- DEBRAY, R. (1994). Anatomía de un fantasma El arte antiguo y La espiral sin fin de la historia, en *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*, Barcelona, Paidós.
- DELEUZE, G. (1989). ¿Qué es el barroco?, en *El pliegue*. Buenos Aires, Paidós,
- DIDI-HUBERMAN, G. (2005). *La Venus rajada*. Buenos Aires, Losada.
- ECO, U. (1990). La estética de la formatividad y el concepto de interpretación en *La definición del arte*. Barcelona, Martínez Roca.
- ECO, U. (1994). La poética de la obra abierta, en *Obra abierta*, Barcelona, Ariel.
- HAUSER, A. (1988). *Historia social de la literatura y el arte*, Barcelona, Labor.
- HAUSER, A. (1971). *El manierismo: crisis del Renacimiento*. Madrid, Guadarrama.
- GOMBRICH, E. (2004). *La historia del arte*. Buenos Aires, Sudamericana.
- GOMBRICH, E. (1997). La pintura de género holandesa, en *Gombrich esencial*. Madrid, Debate.
- FOUCAULT, M. (2005). Las meninas en *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- OLIVERAS, E. (2005). Arte y Belleza en la Antigüedad, en *Estética: La cuestión del arte*. Buenos Aires, Ariel.
- SARDUY, S. (1987). La cosmología Barroca Kepler, La palabra barroco, La furia del pincel, en *Ensayos generales sobre el barroco*. Buenos Aires, FCE.
- TATARKIEWICZ, W. (1987). El arte. Historia de la relación del arte con la poesía, en *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos.

COMUNICACIÓN GRÁFICA

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: COMUNICACIÓN GRÁFICA

CURSO: 2º AÑO

TURNO MAÑANA: PRF. ROXANA COSTA

TURNO NOCHE: PRF. ALEJANDRA BERWANGER

CARGA HORARIA: 3HSC.

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACION

El uso eficaz de la Comunicación es uno de los requisitos que incumbe a todos los ámbitos, ya sea en su faz individual como en la social. La eficacia de la imagen gráfica en la comunicación se basa en los distintos índices que evidencia, por lo que resulta imprescindible poseer un amplio conocimiento de su funcionamiento, desde todos los conceptos posibles. En el campo teórico se reconocen reglas del lenguaje expresivo, así como convencionales, que devienen en diversos grados de interrelación en un mensaje bimedia, posibilitando la correcta aplicación de las ideas en piezas gráficas y logrando una resignificación del automatismo inconsciente.

Es fundamental la Comunicación Gráfica en la práctica profesional del educador en el aula para comunicar contenidos y procedimientos pero también es fundamental el conocimiento del área para que sea transmitida a los estudiantes de los diferentes niveles en los que se desempeñe el futuro profesor.

PROPÓSITOS

Aplicación de todos los conceptos en las piezas gráficas que desarrolle el estudiante a lo largo de su carrera artística o como gestor en Arte.

Definir la imagen y sus posibilidades comunicativas.

Formular estrategias para una integración e interacción multidisciplinaria.

Conceptualizar el proceso de comunicación y sus elementos.

Incrementar una actitud crítica con relación a la información visual.

Integrar las actividades y contenidos de diversas materias, logrando un proyecto sinérgico.

Desarrollar aptitudes como facilitadores gráficos.

Ampliar habilidades para el análisis y síntesis de la información.

CONTENIDOS

UNIDAD I

El mensaje bi media. Elementos morfológicos y escalares de la imagen.

Comunicación: concepto, proceso y elementos de la comunicación. Comunicación verbal y no verbal.

Imagen y discurso: modos de significación en la Comunicación Visual: denotación y connotación. El mensaje monosémico y el polisémico. Procedimientos de connotación según Roland Barthes. Imagen y texto verbal: función de anclaje y relevo.

Categorías de la imagen: clasificación de la imagen según su: medida de iconicidad, historicidad, universalidad, fascinación, normatividad, estética o connotación.

Retórica de la imagen.

La función señalética de la imagen, el pictograma: síntesis de la imagen y el color.

UNIDAD II

La imagen: significación y sentido. La imagen y los signos.

La cuestión semiótica de los signos, sus funciones.

Nociones de Marketing, Publicidad, Comunicación y Diseño Gráfico. Elementos básicos del Diseño gráfico aplicado a la creación de piezas gráficas: Familias tipográficas, la comunicación a través de la tipografía, estructuración de textos, márgenes y columnas, la composición de la pieza gráfica, alfabetos y experiencias de lettering.

Tipos y sistemas de impresión. Nociones básicas sobre identidad corporativa: isotipo, logotipo, isologotipo, monograma. Eslogan publicitario.

TRABAJOS PRÁCTICOS REALIZADOS EN AMBOS TURNOS:

Trabajo práctico N° 1 La retórica visual

Trabajo práctico N° 2 El mensaje bi-media

Trabajo práctico N° 3 Connotación y denotación

Trabajo práctico N° 4 Sistemas de impresión

Trabajo práctico N° 5 Pictogramas

Trabajo práctico N° 6 Identidad corporativa

METODOLOGIA

Trabajos prácticos individuales y grupales. Realización de composiciones y de ejercitaciones según los conceptos desarrollados en las diferentes unidades.

Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos. Se utilizarán redes conceptuales, esquemas explicativos, exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras. Análisis de mensajes visuales orales y escritos, control de lecturas. Trabajos prácticos y trabajos teóricos.

Análisis de la imagen. Lectura crítica. Estrategias de conceptualización, reconocimiento, cotejo, opinión, fundamentación, expresión oral y escrita y la aplicación en trabajos prácticos de todos los contenidos desarrollados.

Serán de fundamental importancia los siguientes aspectos: cumplimiento, responsabilidad y la conclusión de las pautas dadas en tiempo y forma. Como también el trabajo áulico en el que la coparticipación posibilitará la comprensión de la consigna, la creatividad y el desarrollo de las diferentes aplicaciones. Es primordial la sensibilidad hacia los mecanismos expresivos de los distintos códigos existentes. De la misma manera la valoración crítica y fundamentada de sus propios productos y los de sus pares. Respeto por sus propias posibilidades expresivas y comunicativas.

Reflexión acerca de la ética y la moral de los sistemas de comunicación actuales.

REGIMEN DE CURSADO Y EVALUACION

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos que se detallan en este plan. La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Criterios de evaluación:

Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. Evaluación cuanti- cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales, Semi Presenciales o libres, pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.

Instrumentos: Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal.

Modos de acreditación del espacio curricular:

Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos, individuales y grupales. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- AAVV. (1987). *Panorama del diseño gráfica contemporaneo*. Buenos Aires: CP67.
- Barthes, R. (1986). *Lo ovbio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós.
- Berlo, D. (1994). *Imagen Global*. Barcelona: Ceac.
- Blackwell, L. (1993). *La tipografía del siglo XX*. Barcelona: GG.
- Frascara, J. (1996). *Diseño Gráfico y Comunicación Visual*. Buenos Aires: Infinito.
- Frascara, J. (1999). *El poder de la imagen*. Buenos Aires: infinito.
- Gonzalez Ruiz, G. (1994). *Estudio de diseño*. Buenos Aires: Emecé.
- Joly, M. (2003). *La imagen fija*. Buenos Aires: La Marca.
- Munari, B. (1995). *Diseño y Comunicación Visual*. Barcelona: GG.
- Ogilvy, D. (1983). *Ogilvy y la publicidad*. Barcelona: Folio.
- Villafañe, J Miguez, N. (1996). *Principios de teorñia general de la imagen*. Madrid: Pirámide.
- Zecchetto, V. (2003). *La danza de los signos*. Buenos Aires: La cruzía.
- Kleppner, O. (1994). *Publicidad*. México: Prentise Hall Hispanoamérica.

INGLÉS II

MATERIA: LENGUA EXTRANJERA II (INGLÈS)

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

CURSO: 2DO AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PROF. NATALIA PIVA

DOCENTE TURNO NOCHE: PROF. VIVIANA TRASIERRA

CARGA HORARIA: 3(TRES) HORAS SEMANALES

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

La **educación** se concibe como un proceso complejo, social e histórico, formador de la persona y de su experiencia, brindando la posibilidad de promover el desarrollo y la realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones. La enseñanza comunicativa deriva de una visión contextual del lenguaje en la que los actos de habla juegan un rol importante y en la que el lenguaje es el medio para establecer relaciones interpersonales, para expresar nuestra vida interior y mental y para aprender sobre el mundo.

El **aprendizaje** se concibe como un proceso de construcción conjunta y activa de significados por parte del sujeto que aprende a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y consensos. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender. El alumno ya no será un pensador solitario sino una persona en situación social que crea, comunica y obtiene sentido de la interacción y la negociación. Esta negociación y apropiación de significado son vistas como mecanismos para los cambios conceptuales. Vygotsky enfatiza la importancia de la toma de conciencia y del control voluntario del conocimiento, por lo que el rol del docente será el de ayudar al alumno a asumir plenamente el control del conocimiento, proporcionando las mediaciones necesarias.

El **aprendizaje** de lenguas extranjeras:

Ayuda a reflexionar sobre los procesos que generan la propia lengua y optimiza su uso;

Abre el espíritu hacia otras culturas y otras gentes;

Brinda una cosmovisión más amplia del mundo en su diversidad ;

Propicia el manejo de otros códigos lingüísticos ;

Crea una estructura mental más amplia, más diversificada, un pensamiento más flexible.

Suscita una mayor riqueza cognitiva.

Asimismo, se enfocará este espacio con criterio instrumental orientándose en forma directa, transversal con los contenidos específicos de la carrera. La iniciación en la comunicación oral y escrita a través de la recepción y la producción de textos, permitirá al alumno desarrollar una competencia comunicativa y pragmática de lecto – comprensión.

Los textos elegidos de acuerdo a los intereses de los alumnos, sirven como “ input ”, es decir, como punto de partida hacia la discusión de significados. El docente, para facilitar la interacción, está disponible aclarando dudas o proporcionando la ayuda requerida hasta el momento en que el alumno domina y controla la acción a través de su propia conciencia. El docente ofrece un “ andamio ” que facilita el aprendizaje y el texto se convierte en el contexto que inicia y guía la interacción, ya que los alumnos intercambian conocimiento, ideas, significados; y es parte de la interacción porque además de los intercambios entre alumnos o entre alumnos y docente, existe un vínculo entre el texto y el lector que es también transacción. El lector descubre los significados del texto a través de un proceso

que incluye su competencia individual, la actividad conjunta y los conocimientos compartidos por los miembros de una misma cultura.

Debido al contexto de pandemia conocido por todos, se estableció como herramienta el uso de la plataforma de CLASSROOM y se dictaron clases semanalmente por la plataforma de google meet.

PROPÓSITOS

Comprender y reformular información global y específica de mensajes orales y escritos adaptados a las diversas situaciones de comunicación.

Participar en forma activa, comprometida, respetuosa y flexible en distintas situaciones de comunicación orales y escritas planteadas en el aula, tanto en el trabajo individual como grupal.

Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje, sus trabajos individuales y grupales para aprender con mayor facilidad y aprender a aprender, logrando una autonomía mediante un proceso continuo y gradual.

Comprender, extraer ideas centrales y secundarias con el fin de traducir información global y específica de textos técnicos orales y escritos del campo de Artes Visuales.

Las unidades que se desarrollan a lo largo de todo el año están agrupadas por temas específicos de las Artes Visuales. Se desprenden de vocabulario y estructuras gramaticales adaptadas y seleccionadas según la necesidad y el interés de los alumnos.

CONTENIDOS

UNIDAD 1:

Temas gramaticales y de vocabulario específico adquiridos en 1er. Año.: Revisión.

Tiempo presente simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Tiempo presente continuo: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Tiempo pasado simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

UNIDAD 2:

Vocabulario específico de: Textos técnicos del campo de Artes Visuales. Reconocimiento de marcadores cohesivos. Nociones de tiempo presente, pasado y futuro. Vocabulario específico de arte. Técnicas de traducción: literal y específica: castellano – inglés; inglés- castellano. Verbo: “poder”: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vocabulario específico del campo de la fotografía.

UNIDAD 3

Palabras conceptuales y estructurales. Tiempo pasado: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares. Marcadores cohesivos. Conectores. Uso del diccionario.

Vocabulario específico de: Artes Gráficas. Posters. Publicidad.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La motivación, ese impulso, deseo o emoción que nos mueve a actuar, varía de acuerdo con la personalidad de cada alumno. Es por eso que el docente tratará de crear un clima de trabajo propicio en donde el alumno pueda actuar, preguntar, compartir sus ideas respetando las ideas de sus pares y confrontando acuerdos y consensos. La motivación es inherente al aprendizaje exitoso y fecundo que despierta en el alumno el interés de querer aprender y profundizar su concepción del mundo.

Durante el transcurso del año, se desarrollará una propuesta de trabajo en donde los contenidos planteados por cada unidad sean aprendidos por los alumnos en forma significativa, fruto de una experiencia de aprendizaje personal, grupal y cooperativo, propiciando el intercambio de opiniones, los espacios de reflexión y la confrontación de las producciones.

Trabajos Prácticos propuestos y trabajados durante las clases on line. Los mismos fueron entregados por cada alumno por la plataforma classroom.

- 1) Traducción del texto “ Plastic Arts”
- 2) Traducción del texto” Portrait and Landscape”
- 3) Traducción del texto “Fotografía”.
- 4) Traducción del texto “ Capturando la imagen”.
- 5) Traducción del texto” La fotografía: arte y testimonio”

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación diagnóstica al inicio del año con el objetivo de conocer el nivel general de los alumnos. Durante el año la evaluación será continua y directa de la producción, actitud y participación en clase de los alumnos. También se tendrá en cuenta el compromiso y responsabilidad de los alumnos en la calidad y cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos prácticos asignados. A partir del inicio del ciclo lectivo 2020, se admitirán 3 (tres) categorías de alumnos: Regular con cursado presencial, Regular con cursado semi-presencial y Libre.

Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10(diez) puntos en todas las condiciones mencionadas anteriormente.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

Libro: **Visual Arts and Communication** – Nivel 1- Richmond Publishing - Ediciones Santillana - 1998.

Libro: **Visual Arts and Communication** – Nivel 2 - Richmond Publishing - Ediciones Santillana - 2000.

Fotocopias de teorías gramaticales elaborados por el docente de acuerdo a las necesidades de los alumnos y a los temas desarrollados en clase.

Diccionarios Inglés- Castellano, Castellano- Inglés.

Folletos de diversos museos del mundo en idioma inglés.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES

CURSO 2 AÑO

CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN DECRETO N 730 04

PROFESORAS:

TM: SUSHILA APALO

TN: INÉS NOGUEZ

CICLO LECTIVO 2020

FUNDAMENTACIÓN

El taller de Metodología y Proyecto de Investigación en Artes Visuales es un espacio dentro de la Escuela Provincial de Artes Visuales N° 3031. Gral Manuel Belgrano abierto a la posibilidad de cada alumno, para el entrenamiento, la práctica y el desarrollo de la capacidad de investigar y de proyectar en el campo de las artes plásticas.

Este espacio es una introducción a la metodología de la investigación, mostrando las características propias de su especificidad así como la manera en que se articula con los procesos productivos.

Propone concretar un proyecto con el soporte de la metodología de la investigación. Podrá vincularse con problemáticas de las Artes Visuales de la Educación o de Intervención comunitaria. En este tiempo de pandemia solo se vinculó a lo primero.

OBJETIVOS:

- Conocer distintos recursos metodológicos y técnicos.
- Experimentar distintas formas de investigación.
- Concretar su propio proyecto.

CONTENIDOS

- Conceptuales
 - Introducción general al proceso de investigación
 - La investigación en el campo artístico
 - Métodos de investigación
 - La Creatividad
- Procedimentales
 - Registro, análisis y evaluación de los datos
 - Organización de datos
 - Formatos, estilos, citas y referencias
 - Generación de ideas
- Actitudinales
 - Predisposición a las actividades sugeridas

METODOLOGÍA

Se establecerán actividades teóricas y prácticas, las cuáles se darán por diferentes medios de comunicación como la plataforma virtual de la escuela infod, Gmail, wasp y grupo de Facebook.

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación participativa, teniendo en cuenta en estas circunstancias especiales, la problemática de conexión, incertidumbre social, que implica contratiempos en la realización y entrega de trabajos. Para ello se utilizarán todos los canales posibles de comunicación, para que la misma sea fluida. Se evaluarán todos los pequeños prácticos y el trabajo final que será un proyecto relacionado a lo dado durante el año, siendo el tema de elección personal.

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA

Aisemberg Diana. *Diccionario de certezas e intuiciones* Adriana Hidalgo editora. 2019

Instituto Madrileño de desarrollo. *Manual de creatividad empresarial*. 2009

Mancuso Hugo. *Metodología de la Investigación en ciencias sociales*. Lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología. Buenos Aires. Paidós. 1999

Internet

Metodología de Investigación- tesis. Facebook

EDI II: SISTEMAS COMPOSITIVOS

MATERIA EDI II SISTEMAS COMPOSITIVOS

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: EDI II SISTEMAS COMPOSITIVOS

CURSO: 2º AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: MARTA SIRI REEMPLAZANTE HÉCTOR A. CALABRASA

DOCENTE TURNO NOCHE: ALEJANDRA NOGUERA

CARGA HORARIA: 3 HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

En el contexto de pandemia, teniendo en cuenta las circunstancias y los tiempos que estamos atravesando, en este ciclo lectivo se trató de dar clases a través de la virtualidad, sin tener tiempo para la optimización y la misma de desarrollaba por momentos a través de prueba y error, tratando siempre de buscar la mejor manera.

La tarea docente comprende la práctica de taller (aspecto productivo), la imagen visual se plantea en esta asignatura desde los principios, reglas y conceptos que hacen a una organización clara de la misma.

Los conceptos de forma como de línea y superficie y su organización desde las operaciones de simetría serán las variables básicas desde las cuales se elaborará la imagen. Asimismo lograr capacitar a los estudiantes, que la reafirmación y aplicación de contenidos correspondientes a la geometría, tendrán que componer y resolver la problemática de representación Bi y Tridimensional. Posteriormente se integran dichos conocimientos y habilidades de esta especialidad, y en este espacio se adiestrarán en el manejo técnico instrumental (escuadras, semicírculo, regla T o paralelas, compás y tintas) y de contenidos de la formas plástica y de la perspectiva en relación con la producción.

PROPÓSITOS

Reconocer y utilizar los recursos formales y estéticos con el fin de producir imágenes, respetando el proceso de construcción en cada uno de sus pasos y en cada diseño, para elaborar su propio lenguaje.

CONTENIDOS

Eje temático: Resolución gráfica de problemas compositivos teniendo como eje temático los elementos básicos de la geometría.

UNIDAD I

Estudio de los elementos básicos de la geometría, el cuadrado, el triángulo y el círculo. Componer estructuras con dichos elementos. Formas planas.

Estudio de la simetría y sus operaciones. Estructuras simples y complejas. Trabajar las estructuras geométricas con elementos orgánicos.

UNIDAD II

Estructuras de superposiciones. Formas orgánicas y geométricas. Estructuras cúbicas, su división y multiplicación.

Axonometría su conceptualización y desarrollo.

PROPUESTA METODOLOGICA

Se produjo en el contexto de pandemia, a través de clases virtuales, el abordaje de diferentes códigos de representación con sus variables combinatorias en el uso de los elementos de la geometría, se genera a partir de la observación y de las reproducciones que muestran resoluciones diversas. En la práctica se aplicará la teoría y entre lo teórico y lo práctico se tenderá al desarrollo integrado de lo sensible y racional. Lo teórico brindará posibilidades de investigación, exposición y debate. Y la práctica agudizará el sentido crítico ante el propio trabajo y el de sus pares; las propuestas quedarán abiertas a posibles modificaciones.

Observación y aplicación de divisiones internas de las figuras geométricas básicas.

Exploración y experimentación con distintas técnicas y recursos.

Combinación de estructuras simples y complejas.

Operación con los diversos casos de simetría y sus combinatorias.

Utilización de estructuras de superposición, el estudio de distintos sistemas de representación como la perspectiva y el uso de estructuras cúbicas.

LOS TRABAJOS PRÁCTICOS:

Unidad I

Trabajo Práctico Nº 1:

Módulos, súper módulos y sub. Módulos, en un juego de los tres módulos para un diseño final.-

División interna de las formas.-

Trabajo Práctico Nº 2:

Aplicación de simetría, con módulo de bases geométricas. Líneas con trazados finos y gruesos horizontales y verticales. Aplicación de líneas en un trabajo libre. .

Trabajo Práctico Nº 3

Realizar una composición libre, con los elementos de la geometría, cuadrado, triángulo, círculos, línea, simetría, módulos. Es un trabajo final como cierre a este cuatrimestre.-

Unidad II

Trabajo Práctico Nº 4:

Perspectiva en 45° y 60°. Desarrollar la construcción de la perspectiva. Aplicar en la construcción la multiplicación y división del cubo. Realizar una estructura con gradación de tamaño.

Trabajo Práctico Nº 5:

Axonometría con cuerpos geométricos en lápiz y en tinta. Realizar una composición libre utilizando la perspectiva y la axonometría.

EVALUACIÓN

Se evalúa teniendo en cuenta el entorno virtual, el proceso de trabajo teniendo en cuenta la evolución y el aprendizaje para la composición de cada presentación práctica, el cumplimiento y la conexión, el uso de los instrumentos geométricos. La incorporación estos elementos formales y

técnicos para lograr unos mejor diseños de los dibujos, sin cometer errores al realizarlos. Se valoran los hallazgos creativos racionales como los surgidos por el azar.

Los instrumentos utilizados para favorecer la comunicación y dialogo con cada grupo a través del aula virtual fueron a través de páginas, archivos y textos escritos. El registro y evaluación de los trabajos prácticos se hizo mediante y planilla de seguimiento.

Criterios de evaluación:

Se evalúa el uso de los materiales, herramientas y soportes. La elaboración de cada trabajo utilizando elementos de geometría. La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de los trabajos, la realización del diseño propia (nivel estético y complejidad de recursos formales). La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico. La presentación de las láminas realizadas a través de fotos nítidas, para poder ver cada imagen completa. Se tendrá en cuenta el esfuerzo y la continuidad de trabajo, asimismo la habilidad obtenida en la ejecución de los trabajos prácticos y la calidad obtenida. La comunicación y participación en esta modalidad a distancia según los dispositivos la conectividad y otras posibilidades disponibles.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Arnheim R. (1976). *Arte y percepción visual*. Editorial Eudeba.

Cole, A. (1993). *Testimonio Visual del Arte*, Buenos Aires: Emecé Editores S. A.

de Sauzmarez. (1995). *Diseño Básico: Dinámica de la forma visual en las artes visuales*. Barcelona: Editorial: GG.

Dondis, A. (1995). *Sintaxis de la imagen*, Editorial Gustavo Pili.

Kuhn, W. (1952). *Forma y Simetría*. Editorial Eudeba.

Pedoe, D. (1982). *La geometría en el Arte*. Colección Punto y Línea. Editorial Pili.

Scott, R. G. (1960). *Fundamento del diseño*. Editorial Victor Lerú.

Wong W. (1995). *Fundamento del diseño bi y tridimensional*, Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

TERCER AÑO

DIBUJO III

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO 730/04

ESPACIO CURRICULAR: DIBUJO III

CURSO: 3° AÑO

CARGA HORARIA: 3 HORAS CÁTEDRA SEMANALES (POR TURNO)

TURNO MAÑANA: CARINA PORRERO

TURNO NOCHE: JUAN CARLOS AMORÓS REEMPLAZANTE: ROMINA GAGLIANO

AÑO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN:

Este espacio curricular propone el fortalecimiento y profundización de las habilidades y destrezas adquiridas en el taller Dibujo I y II en tanto observación y análisis de la forma, composición y creación haciendo énfasis en las posibilidades comunicativas y expresivas de la misma como vehículos de la cultura.

El espacio curricular Dibujo III se orienta, teniendo en cuenta que, dentro de las manifestaciones visuales contemporáneas conviven producciones tradicionales y propuestas innovadoras, a trabajar ambas dimensiones desde la práctica y la reflexión, para que los alumnos puedan articular, conocimientos propios del campo artístico y estético de las artes visuales, con los de otras unidades académicas, proponiendo producciones personales donde se exprese lo propio en su contexto socio-cultural.

Se pondrá especial interés en el estudio y análisis de producciones propias y ajenas resueltas con diversas técnicas, materiales y herramientas del Dibujo, así como en la construcción de sentidos que son posibles gracias a las mismas y a la organización combinatoria de los elementos básicos de la comunicación visual en el plano.

Mediante una práctica intensiva, el desarrollo constructivo de las adquisiciones se centra en la sensibilización a la que llevan los enfoques técnicos en función de los intereses personales de expresión dentro del marco epistemológico del dibujo tradicional y contemporáneo: su enseñanza y producción.

OBJETIVOS:

Apropiarse y operar con los elementos plásticos, procedimientos, técnicas y recursos del dibujo y desarrollar competencias expresivo-comunicativas, reconociendo las múltiples operaciones intervinientes en la producción.

Reconocer y aplicar en el plano, como concepto ampliado, los elementos del lenguaje plástico visual en sus aspectos sintácticos, comunicativos, poéticos.

Reconocer la dimensión comunicacional del producto cultural como componente fundamental de la construcción de la realidad social.

Reconocer y valorar el aporte de las producciones de diversos artistas y culturas.

Conocer, por medio de la experimentación y la aplicación consciente, materiales, soportes y técnicas y sus posibilidades de combinación, para el desarrollo de competencias expresivo-comunicativas.

Analizar y valorar la producción individual y grupal respetando las distintas formas de expresión y comunicación.

Recuperar contenidos de otros espacios y otros campos del conocimiento.

Crear obras plásticas y productos comunicativos que satisfagan a quien la realiza, e integrando componentes imaginativos, emocionales, sensoriales y críticos.

Reconocer la importancia del trabajo crítico, el análisis y la experimentación conjunta, como así también de la auto evaluación.

Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

CONTENIDOS:

UNIDAD I:

El Dibujo como lenguaje. Significados explícitos e implícitos de los enunciados visuales. Imágenes retóricas y poética.

Generación de personajes mediante métodos heurísticos.

Composiciones dinámicas y descentradas. Marcos. Puntos de vista. Indicadores de espacio racionales e intuitivos.

La expresividad y las narrativas posibles a través de los distintos tipos de líneas.

La forma como estructura y contorno. Relaciones entre formas. Relaciones figura- fondo. Proporciones. Ejes. Análisis, síntesis, distorsión, abstracción. Contraste y pasaje.

El módulo como elemento constructivo. Organizaciones y secuencias.

Paisajes: lo interior y lo exterior, lo interno y lo externo. Recorridos, tránsitos, encuentros y desencuentros, mapas y topologías.

Técnicas: lápiz (grafito y color), papel (montaje, construcciones, ensambles, collage. Plano, relieve y volumen), tintas (aguadas, manchas, grafismos, tramas y texturas, etc). Tradicionales y no convencionales.

Herramientas: lápices, palillos, esponjas, cutter, tijeras, rodillo, espátula, pluma, plumines, etc.

Soportes: papeles y cartones de diferentes colores, gramajes, dimensiones y cualidades.

UNIDAD II:

La expresividad y las narrativas posibles a través de la mancha, la trama, la textura.

La Figura humana ambientada: Retratos y autorretratos.

La forma y la composición como vehículos del mensaje.

La Figura humana ambientada: Figura humana completa, individual y grupal y su entorno.

Procesos de análisis y síntesis formal y compositiva.

El intertexto en el arte moderno y contemporáneo.

Las posibilidades expresivas y discursivas de las técnicas mixtas.

Técnicas: Tradicionales y no convencionales con diversos materiales y herramientas.

Herramientas: lápices, palillos, esponjas, tijeras, rodillo, espátula, pluma, plumines, etc.

Soportes: papeles y cartones de diferentes colores, gramajes, dimensiones y cualidades.

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios propuestos durante el ciclo lectivo.

Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento.

Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar y recuperando contenidos de otras disciplinas.

EJERCICIOS Y TRABAJOS PRÁCTICOS (TURNO MAÑANA)

- 1) Ejercicios motrices de "ablandamiento" de la mano y del trazo.
- 2) Ejercicios y prácticos de línea continua con diferentes modelos.
- 3) Ejercicios de generación de personajes a partir de métodos heurísticos.
- 4) Composiciones (2) lineales con grafito y lápiz color a partir del ejercicio N° 2.
- 5) Muestrario de técnicas de papel. Composiciones guiadas y personales a partir de estas técnicas.
- 6) Ejercicios de sensibilización de superficies a través de las posibilidades expresivas de la tinta. Muestrario. Composiciones de paisajes.
- 7) Retratos y autorretratos aplicando diversas técnicas de tinta.
- 8) Figura humana ambientada individual y grupal en diferentes poses y entornos, utilizando técnicas mixtas.

EJERCICIOS Y TRABAJOS PRÁCTICOS (TURNO NOCTURNO)

Análisis y estudio de los conceptos básicos de: materiales y soportes, variedad de técnicas secas y húmedas, la importancia de la mimesis, el claroscuro, la perspectiva, el escorzo y la figura serpentinata, anatomía y proporción de figura humana (canon)

Ejercitación basada en la observación y copia directa de: objetos varios de diferentes texturas y tamaños, naturalezas muertas, paisajes urbanos, y mimesis sobre imágenes fotografiadas de animales y figuras humanas, mediante la experimentación y aplicación de técnicas varias

Bocetado libre con aplicación de técnica de Grafito

Bocetado libre con aplicación de técnica de Carbonilla

Bocetado libre con aplicación de técnicas de Sanguina y Sepia

Bocetado libre con aplicación de técnicas a la tinta (Tinta China, Estilógrafo, Bolígrafo)

Bocetado libre con aplicación de técnicas de Tiza Pastel y Óleo Pastel

Bocetado libre con aplicación de técnica de Acuarela

TP N° 1: Realización y armado de un Cuaderno de Bocetos o Bitácora personal, el cual incluirá el registro de la ejercitación libre trabajada a lo largo del año, con bocetos, ejercicios, ideas, anotaciones, imágenes y demás. Presentación en soporte papel (en instancia de presencialidad) o en archivo de fotos o power point (en instancia de virtualidad).

TP N° 2: Ejercitación de mimesis de figura humana aplicada en tres (3) soportes de hojas tamaño 50 x 70 cm estilo Canson o Fabriano Tizziano en tonalidades: Blanco- Negro- Color (técnicas a elección). En dicha ejercitación deberán apreciarse los conocimientos aprendidos sobre anatomía, proporción, claroscuro, armonía y contraste cromático, y demás, con o sin agregado de un elemento externo.

TP N° 3: Realización de una serie de ejercitación de seis (6) producciones en formato tamaño 50 x 70 cm en hojas estilo Canson o Fabriano Tizziano, con una misma temática libre desarrollada a lo largo de la serie y con la utilización de técnicas a elección (puede aplicarse también combinación de varias técnicas en un mismo soporte).

RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN:

Taller on line. Evaluación procesual continua y formativa, periódica.

Exámenes: promoción directa, P.D.A o examen final ante tribunal.

Parámetros: Se evaluarán los siguientes aspectos:

Comprensión, conceptualización y aplicación de los aspectos morfológicos y compositivos al dibujo .
Selección y uso apropiado y creativo de las herramientas, técnicas y materiales más adecuados para la concreción de cada trabajo práctico en particular.

Diseño, construcción, factura y acabados de los trabajos prácticos.

Contenidos conceptuales propios del Dibujo como lenguaje y conceptualización del trabajo personal dentro de sus valores simbólicos y comunicacionales.

Cumplimiento y participación.

Entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Registro y aprobación de los mismos previo a los exámenes finales.

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

La Regularidad tiene validez de tres años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al del cursado del espacio curricular.

ALUMNOS REGULARES: 50% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA: 100% de trabajos prácticos entregados, con 8 (ocho) como nota mínima. Evaluación integradora con 8 (ocho) o más como nota final.

CONDICIONES PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL: 100% de trabajos prácticos entregados y aprobados.

BIBLIOGRAFÍA:

- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Wong, W. (2001). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Gustavo Gilli.
- Rötger, E y Klante, D. *El papel*. Paris: Bouret.
- Colección Dibujantes argentinos. Colección Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.
- Barber, B. (2006). *The Fundamentals of drawing in color. A complete professional course for artists*. London: Arcturus Publishing Limited.
- Foster, W. (2005). *The art of basic drawing*. California: Walter Foster Publishing, Inc.
- Loomis, A. (2012). *Three Dimensional Drawing*. New York: Titan Books.
- Loomis, A. (2011). *Figure Drawing for All It's Worth*. New York: Titan Books.
- Loomis, A. (2008). *El dibujo de figura humana en todo su valor*. Buenos Aires: Editorial Lancelot.
- Loomis, A. (1947). *Dibujo de cabeza y manos*. Buenos Aires: Editorial Gía.
- Stuart Parks, C. y Parks, R. (2006). *Secret to realistic drawing*. Ohio: North Light Books.
- Colección Taller de las Artes. Tomos I, II y III. Ediciones Iberoamericanas Quorum.
- Munari, B. (2016). *Diseño y comunicación visual*. Barcelona: Gustavo Gilli.
- Usandizaga, J. (2014). *Dibujos*. Rosario: Espacio santafesino ediciones.
- Usandizaga, J. (2008). *Dibujos*. Rosario: Borsellino Impresos S.R.L.
- López Mato, O. (2009). *Dibujo argentino contemporáneo*. Buenos Aires: Olmo Ediciones.
- A.A.V.V. (2008). *Carlos Alonso ilustrador*. Buenos Aires: Fundación Alon.
- Carnevale Schianca, E. (1994). *Curso de dibujo a lápiz*. Barcelona: Editorial De Vecchi.

PINTURA III

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES DCTO. 0730/04

CURSO: 3ER. AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PROF. ANALÍA BERNARDINI

DOCENTE TURNO NOCHE: PROF. CYNTHIA BLACONÁ

CARGA HORARIA: 4 HC POR TURNO

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

Este espacio curricular aborda conceptos, procedimientos y técnicas orientados al desarrollo de capacidades para la percepción y sensibilidad estética, la comprensión del arte como un hecho social y cultural, de comunicación y significación, teniendo en cuenta el conocimiento y el despliegue de los aspectos expresivos, comunicacionales, perceptivos, cognitivos y procedimentales que posibilitan el lenguaje pictórico.

Durante el trayecto anual de la asignatura se expondrán los marcos teóricos, herramientas conceptuales y toda una serie de procedimientos y técnicas, que junto con la realización de distintos ejercicios plásticos proporcionarán a lxs estudiantes un conjunto de conocimientos y destrezas le permitan la comprensión, planificación y ejecución de las distintas etapas que constituyen cualquier proyecto de pintura. Esta caja de herramientas teórico-metodológica es sumamente necesaria para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación disciplinar en donde pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios educativos y culturales.

Un instrumento fundamental es acercar a lxs estudiantes a los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos, de esta manera poder reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado.

Esta asignatura pretende capacitar a lxs estudiantes para generar, proyectar y producir propuestas pictóricas personales en el ámbito de la contemporaneidad, teniendo en cuenta que el conocimiento de la metodología, organización, gestión de la información e investigación plástica propia lxs habilita para producir obra pictórica con diferentes grados de complejidad. Permite, así mismo, el desarrollo de unas líneas de trabajo que inciden en aspectos de índole procesual, procedimental y proyectual. A través de procesos pictóricos lxs estudiantes despliegan y realizan proyectos en los que tendrán que resolver problemas plásticos desde unos planteamientos personales basados en conceptos, intereses y referentes particulares.

PROPÓSITOS

Reconocer los elementos del lenguaje pictórico, problematizando técnicas y medios, desde lo teórico-práctico, en relación a las posibilidades expresivas de la pintura, partiendo de una idea inicial, su proceso y concreción plástico-visual, entendiendo a la PINTURA como lenguaje estético-comunicativo, que atraviesa tanto al productxr como al receptxr.

Habilitar a lxs estudiantes para que elaboren estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

Dotar a lxs estudiantes de la capacidad de identificar y entender los problemas de la PINTURA a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.

Investigar las relaciones dinámicas de color y la forma, sensibilizando la representación, con el aporte de las teorías de la imagen y la comunicación.

Explorar y categorizar los elementos componentes de las imágenes plástico-visuales, códigos perceptivos, cognitivos y representativos.

Producir imágenes, configurando con distintas intencionalidades expresivo-comunicativas y su significación, teniendo en cuenta el mensaje estético transmitido al destinatario, investigando y experimentando con materiales, soportes, técnicas tradicionales y no tradicionales.

Reflexionar y conceptualizar individual y grupalmente sobre la producción, en relación al contenido, su desarrollo y su sentido.

CONTENIDOS:

UNIDAD 1

La pintura como lenguaje. La intertextualidad en la pintura (cita, plagio, alusión). Relaciones transtextuales: architextualidad, hipertextualidad, intertextualidad, metatextualidad y paratextualidad. Tipologías formales: escorzo, trompe-l'oeil, metamorfosis, anamorfosis. Detalle y fragmento.

La pintura como imagen: fotografía, videos y los soportes tecnológicos. Intervención, instalación, performance.

Los materiales: preparación y exploración técnica. Pigmentos vegetales. Preparación artesanal de pinturas. Aditivos.

Bibliografía obligatoria:

Calabrese, Omar, "La intertextualidad en pintura. Una lectura de los embajadores de Holbein", en: Calabrese, Omar, *Cómo se lee una obra de arte*, 1993, Madrid: Cátedra, pp. 29-36.

Calabrese, Omar, "Detalle y Fragmento" en: Calabrese, Omar, *La era neobarroca*, 1999, Madrid: Cátedra, pp. 84-96.

TURNO MAÑANA

Trabajo Prácticos: Colores cálidos/colores fríos. Geometrización. Texturas

TURNO NOCHE

Trabajo Práctico 1:

Realización de un trabajo de intertextualidad (CITA O ALUSIÓN) de temática personal.

Trabajo Práctico 2:

Realización de un trabajo de temática personal seleccionando tipologías formales. Experimentación con anamorfosis, metamorfosis y cuadrícula.

UNIDAD 2

La retórica de la imagen visual. Figuras retóricas en la pintura. Signo icónico-Signo plástico.

Interpretación del plano, del espacio virtual y del espacio tiempo. La representación y las mediaciones. Procedimientos del arte contemporáneo. Ruptura de marcos y encuadres.

La pintura en relación a otros campos disciplinares.

Bibliografía obligatoria:

Barthes, Roland, "Retórica de la imagen", en Barthes Roland y otros, *La semiología. Comunicaciones. Nº 4*, 1974, 3ra. ed. en cast., Buenos Aires: Editorial Tiempo contemporáneo.

L.F. Cao, Marian, "La Retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen", en: *Revista Arte, Individuo y Sociedad, Nº 10*, 1998, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

TURNO MAÑANA

Trabajo Prácticos: Tríptico.

TURNO NOCHE

Trabajo Práctico 3:

Realización de un trabajo de temática personal teniendo en cuenta alguna de las figuras retóricas y reflexionando acerca de los bordes y la problemática del marco.

UNIDAD 3

La pintura en el plano y su expansión en el espacio. El objeto: Objeto pictórico – Pintura Objetual. Ruptura del espacio tradicional de la pintura: de la pintura al objeto y del objeto al concepto. El espacio pictórico. Materialidad. Construcción – Deconstrucción. La pintura con pintura. Pintura con elementos no pictóricos.

Pintura con materiales alternativos. Collage, decollage, assamblages.

Bibliografía obligatoria:

Marchán Fiz, Simon, “El “Principio Collage” y el Arte Objetual”, en: Marchán Fiz, Simon, *Del Arte Objetual al Arte del Concepto*, 2009, Madrid: AKAL.

TURNO MAÑANA

Trabajo Prácticos: Collage. Pintura-objeto

TURNO NOCHE

Trabajo Práctico 4:

Cuadro-objeto. Pintura-objeto. El objeto. Una propuesta personal a partir de una problemática de interés de lxs estudiantes.

UNIDAD 4

El proceso creativo y la experimentación. El hecho estético. Tendencias de la pintura contemporánea. La pintura expandida. Lenguaje del color. Simbolismo del color. Color y materiales. Sinestesia de la forma, el color y la textura.

El muro como soporte. Intervenciones urbanas. El mural como proyecto grupal en la escuela y otros espacios urbanos y comunitarios.

Bibliografía obligatoria:

Berger, John, “El lugar de la pintura” en: Berger, John, *El sentido de la vista*, 2006, Madrid: Alianza Forma.

Siqueiros, D. A. *Como se pinta un mural*, 1979, México: Ediciones Taller Siqueiros, Venus y Sol.

TURNO NOCHE

Trabajo Práctico 5:

Realización de un boceto para un PROYECTO MURAL, teniendo en cuenta el lugar de emplazamiento, dimensiones, materiales, montaje y público receptor.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas planteados con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico así como el análisis del corpus visual seleccionado en el campus del AULA VIRTUAL, CLASSROOM, FACEBOOK, a través de reuniones por plataforma MEET y audios de clase por WHATSAPP.

Se desarrollan procesos de pensamiento y propuestas plásticas que a partir de la investigación artística, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal. Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva, con apertura intelectual y la apropiación crítica de los saberes profesionales.

EVALUACIÓN

Estamos ante un contexto muy complejo en donde la experiencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha transformado no sólo nuestra vida cotidiana sino también nuestras prácticas pedagógicas. Esta situación ha agudizado las desigualdades, no sólo sociales y económicas, sino también académicas, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad de dispositivos y lugar de trabajo, tiempos, etc. Por ello, al momento de pensar estrategias de evaluación tendremos que atender a los cuidados de nuestros estudiantes desde la dimensión subjetiva, tornándose central la configuración de lo común.

Como sostienen las normativas en el contexto de ASPO, “los procesos evaluativos que se sostengan no generen nuevos segmentos de exclusión, teniendo en cuenta los distintos grados de interacción con la institución educativa que estudiantes y docentes han podido mantener”. En estas particulares circunstancias es necesario pensar nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje.

Evaluación y condiciones para la regularización

La regularidad tendrá que acreditarse con la mayor flexibilidad posible para no profundizar desigualdades, siempre atendiendo a la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso de los estudiantes a los medios digitales. En este contexto de extrema complejidad, la regularidad a este espacio curricular se otorga con la entrega de trabajos prácticos, intervenciones en aula, consultas por distintos medios digitales: Facebook, whatsapp, Messenger, etc.

REGULARIZACIÓN: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados.

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Los estudiantes que hayan entregado la totalidad de los trabajos prácticos tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa.

PROMOCIÓN DIRECTA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota mayor a 8 (ocho)

PROMOCIÓN DIRECTA ADAPTADA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota a partir de 6 (seis)

Examen regulares

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

GRABADO II

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: GRABADO II

CURSO: 3° AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: MARCELA PERAL

DOCENTE TURNO NOCHE: MARCELA PERAL

CARGA HORARIA: 4 HSC

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida con herramientas adecuadas para elaborar una imagen, que podrá reproducirse luego mediante un proceso de estampación. Grabado o obra gráfica no son sinónimos, tal como lo explica Valeriano Bozal:

Todo grabado es obra gráfica, pero no toda obra gráfica es grabado (...) La diversidad de procedimientos es tan grande que se hace difícil encontrar una definición que valga por igual para todos, pero creo que la inexistencia de incisión -o el hecho de que tal incisión no sea el factor determinante de la imagen- es en este sentido fundamental.²

El término obra gráfica será el adoptado por la cátedra con la intención de favorecer la ampliación de las fronteras del territorio gráfico, tanto en la elaboración de la imagen como en la utilización de las técnicas de impresión en hueco, en relieve y planimétricas con sus posibles combinatorias.

La obra gráfica original y multiejemplar será presentada con sus características propias y su poética desde algunas experiencias contemporáneas en el campo expandido. La diversidad de procesos disponibles en la actualidad se encauzará en la práctica de taller hacia la experimentación con los materiales alternativos para la creación de matrices y la exploración de soportes diversos en la estampación. Las etapas de elaboración de la imagen, realización de la matriz y estampación se acompañarán con procesos de apreciación y reflexión sobre la obra de artistas gráficos que aborden diversos modos de hacer y comprender el arte impreso.

En la situación particular que atravesamos este año desde el comienzo del cursado se adaptarán los contenidos a las posibilidades de la plataforma virtual elegida, asumiendo que en este cambio de entorno se perderán maneras de hacer propias del taller. Las herramientas digitales son en esta pandemia la única posibilidad de comunicación y encuentro con los/las estudiantes, por lo que se indagarán diversos medios para transmitir de la mejor manera posible las propuestas de trabajo.

PROPÓSITOS

- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.
- Seleccionar materiales y herramientas cotidianos y accesibles en función de la imagen a trabajar.
- Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.
- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación a partir de los desplazamientos de las matrices y la combinatoria de las tintas.

² Bozal, V., Vega, J., Carrete, J. El grabado en España, siglos XIX y XX. Summa Artis, (T.32), Espasa Calpe, Madrid, 1987

- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.

- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

CONTENIDOS

UNIDAD I (1ER CUATRIMESTRE)

1- La imagen y su tratamiento. Elaboración de bocetos con tramas y texturas. Los valores de luz y sombra. Procedimientos gráficos.

2- La punta seca. Materiales y herramientas alternativos para la realización de matrices. Variaciones en la obtención de marcas y surcos según la presión y la herramienta seleccionada. Exploración de soportes y su respuesta a la presión.

3- El collagraph. La línea, los planos y las texturas. Procedimientos aditivos/sustractivos. Exploración de materiales y soportes para la elaboración de las matrices. Composición libre a partir de los materiales disponibles. Yuxtaposición y superposición de recortes. Pastas para texturar. Bocetado y recortado de las partes que componen la imagen. Elaboración de diversos niveles de profundidad. Fijado y sellado del collage.

4- Artistas referentes: locales, nacionales, internacionales. Innovación en la imagen impresa. Análisis de obras, comparación de estilos y tendencias.

UNIDAD II (2° CUATRIMESTRE)

5- La impresión manual, alternativas al uso del tórculo. Formulaciones caseras: exploración de la viscosidad óptima para la aplicación. Entintado y entrapado. Exploración de papeles para la impresión. Humectación. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo: limpiadores menos tóxicos.

6- La estampa gofrada. Obtención de relieves por presión, con y sin tinta. Selección y humectación del papel. Estampación manual experimental. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.

7- Gráfica expandida. Investigación y experimentación a partir de la gráfica social y de protesta: estencil, monotipos, sellos y plantillas.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En la cátedra se propiciarán los procesos de investigación y experimentación basados en las técnicas del grabado en hueco, en relieve y planográficas. Los contenidos serán abordados desde la especificidad, favoreciendo la búsqueda de una imagen personal y la conceptualización, poniendo en juego los saberes previos de los alumnos en cuanto a composición, línea, textura, valor y color. Se incentivará la elaboración de bocetos y la exploración de materiales alternativos, accesibles y menos tóxicos.

Los diferentes procedimientos serán presentados como instancias de experimentación y búsqueda de resoluciones estéticas creativas, analizándose las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

Dadas las circunstancias particulares de cursado virtual, se adaptarán los materiales y herramientas a lo que se puede conseguir con facilidad y menor costo, utilizando procedimientos alternativos para el grabado en metal y el uso de mordientes. Con la intención de sostener y acompañar los aprendizajes de los estudiantes se intentará maximizar la comunicación y el diálogo en entornos digitales amigables

para el intercambio de imágenes y experiencias, favoreciendo la participación y los procesos individuales.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Unidad 1:

TP 1 – Elaboración de 2 matrices en punta seca con trabajo de línea, trama y textura sobre PVC, alto impacto y/o tetrapack. Estampación manual. P/E.

TP 3 y 4 – Elaboración de 2 matrices en collagraph con trabajo de planos y texturas. Estampación manual con y sin tinta. P/E.

Unidad 2:

TP 5: Trabajo de indagación en gráfica social y de protesta a partir del catálogo IMPRESO EN ARGENTINA. Museo Castagnino. Selección de procedimientos: sellos, esténcil, monotipo o plantillas. Exploración de materiales y herramientas. Impresión casera.

Presentación final para compartir.

EVALUACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Se evaluará en forma permanente el proceso de trabajo y la producción obtenida, así como la reflexión y análisis crítico de sus trabajos y los de sus pares.

Se considera que aún en esta situación de incertidumbre es posible garantizar la promoción directa de los/las estudiantes que completan el recorrido del año, por lo que se reforzarán los fundamentos técnicos y la experimentación procesual, se favorecerá la reflexión crítica sobre lo aprendido y lo que falta aprender, para lograr un buen proceso de evaluación.

INSTRUMENTOS

Observación, diálogo, planillas de seguimiento.

Participación y comunicación en el grupo virtual.

Trabajos prácticos.

CRITERIOS

Se evaluará:

La participación y comunicación (por los medios y dispositivos que tengan a su alcance)

La elaboración de la imagen personal y el uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.

La indagación y búsqueda de soluciones alternativas.

La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.

La apreciación y valoración de la obra gráfica y sus referentes.

ALUMNOS/AS PRESENCIALES

- Regular: 50% de trabajos prácticos entregados con nota mínima de 6(seis).

- Promoción directa: 100% de Trabajos entregados con nota mínima 8 (ocho)

- Promoción directa adaptada: 100% de trabajos entregados con nota mínima 6 (seis)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DEL ESTUDIANTE:

Debido a las adaptaciones realizadas para el cursado virtual por COVID 19, en cuanto a los materiales y herramientas de trabajo, la bibliografía obligatoria se reduce a la lectura de apuntes de cátedra y material de estudio accesible virtualmente:

Peral, M. Uno, dos, tres... grabando. Disponible en:
<http://unodostresgrabando.blogspot.com/search/label/Grabado%20I>

Consultado el: 20/3/2020

Bernal, M. (2013) Capítulo 3: Concepto de grabado. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 39 – 53) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: <https://tecnicasdegrabado.es/download-libro> Consultado el: 20/5/2020

ESCULTURA III

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR:

CURSO: 3º AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: SILVANA NADARES

DOCENTE TURNO NOCHE: JUAN CARLOS ÁMOROS (REEMPL: CECILIA PLÜS)

CARGA HORARIA: 4 HC

CICLO LECTIVO: 2021

FUNDAMENTACIÓN

La escultura puede constituirse en un lenguaje, con una intención concretada en una forma constituyéndose en un significante. La necesidad de crear buscando una oportuna selección de las ideas, materiales, y el deseo de expresar, de decir para alcanzar una realización correcta y satisfactoria para los jóvenes adultos estudiantes y adultos estudiantes. En la comprensión, en el análisis, aplicando e interpretando, es propicio que se encuentre fuerza y goce en las ideas propuestas; y en las realizaciones sin obstáculos en la creatividad produciendo satisfacciones al individuo y liberando los pensamientos y creaciones. Las obras se revalorizan cuando se fundamentan en todo su desarrollo, postulando y defendiendo criterios. Jerarquizando los valores emocionales, la evolución interior, la capacidad de asombro, obtendremos logros más profundos y genuinos, no solo hacer, sino sentir y vibrar con la obra creada. Para favorecer y potenciar el crecimiento y la capacidad y calidad de realización es necesario aplicar una estructura adecuada teórico-práctica fundada que avale los resultados. La confrontación con el contexto consolida la formación y el estudiante, deberá procesar asimilando los conocimientos adquiridos para en un futuro aplicarlos correctamente como profesional productor de arte o como profesional educador formador.

PROPÓSITOS

Reconocer a través de la obra, el valor comunicacional y la proyección de la realidad que la misma puede contener, incorporando miradas de todos y todas; con una visión personal. Propiciar la revelación estética como un mundo de signos expresivos y contenidos significados de belleza. Investigar y experimentar procedimientos, técnicas, materiales no tradicionales como reflejo de nuestra realidad histórica, pudiendo aplicarlas a construcciones estético expresivas personales favoreciendo la invención, el juego y la creatividad, donde el ejercicio conceptual y técnico se fortalezcan y potencian mutuamente provocando el crecimiento personal. Indagar y desarrollar criterios de valorización de los nuevos lenguajes expresivos, propiciando la comunicación y conexión con el mundo y su contexto. Desarrollar y promover un sistema de trabajo y una metodología de investigación a partir de planteos personales, inquietudes y expresividad.

CONTENIDOS CONCEPTUALES - UNIDADES TEMÁTICAS

La Escultura como medio plástico- expresivo. Integración de Materia. Forma. Espacio y Lenguaje. La Escultura nos permite representar y expresar el mundo que nos rodea y el imaginario. Capacidad de analizar y transformar creativamente las formas de la realidad. La proporción. Práctica de la representación real e imaginaria de: Objetos, espacios, personas, animales. Producción de obras escultóricas **(entre 4 a 5 realizaciones anual – obligatorios 4 obras)**.

UNIDAD TEMÁTICA 1

Espacio plástico e interacción de la forma. Dominante de los materiales. Escuelas, autores, materiales, modos de ensambles, que reflejen modelos de problemáticas actuales. La forma y el lenguaje. Creación de obras de pequeño formato orientativo o boceto para ser transpuesto posteriormente a la obra.

Obra Polimatérica Espacial: Experimentación e integración de materiales diferentes a la obra, sobre una problemática formal y conceptual personal actual.

Obra Cinética lumínica Espacial: Experimentación investigación e integración de materiales diferentes a la obra, vinculando la obra de los artistas: Gyula Kosice, Martha Boto, Julio Leparc a una conceptual personal actual. **(Obligatorio la presentación de las dos obras: Polimatérica Espacial y Cinética Lumínica Espacial, para la acreditación de la materia).**

UNIDAD TEMÁTICA 2

Visualización de diferentes problemáticas formales escultóricas, autores, movimientos. Formas abiertas, cerradas, volumen real o virtual. Forma y lenguaje. Elaboración y selección de bocetos tridimensionales que posibiliten su transposición posterior a la talla. Descripción de los procesos de talla y procedimientos básicos: Tipos de maderas o piedras, retak; herramientas de corte (manuales y eléctricas), afilado, uso correcto, trasposición del boceto al material definitivo.

Talla en Madera ó Piedra (retak): Aplicación de los conocimientos previos asimilados en la práctica. **(Obligatorio la presentación de la obra talla Retak para la acreditación de la materia).**

UNIDAD TEMÁTICA 3

Ejemplificaciones visuales de formas escultóricas en hierro, diferentes sistemas compositivos de ensambles, reflejando modelos actuales. La representación de la forma y su lenguaje. Presentación de bocetos que posibiliten su posterior transposición a la obra definitiva.

Técnica y procedimiento de la soldadura eléctrica, selección del metal, electrodos, uso correcto del material y herramientas. Práctica previa de uniones de metales.

Escultura en Metal. Composiciones formales ensambladas con soldadura eléctrica, (Soldadura estática). (Opcional temática 3: Escultura en Metal o temática 4: Relieve escultórico, solamente la presentación de una de las dos obras para la acreditación de la materia).

UNIDAD TEMÁTICA 4

Visualización y análisis de relieves escultóricos. Autores, escuelas, sistemas constructivos, temáticas actuales. Modo de representar la forma y el lenguaje. Problemáticas de procedimientos, materiales y de la representación: Profundidad y niveles de los planos, efecto de la luz sobre estos.

Presentación de bocetos que posibiliten a modo orientativo la transposición posterior a la obra.

Relieve escultórico: Composición empleando cinco o seis niveles de profundidad. (Opcional temática 3: Escultura en Metal o temática 4: Relieve escultórico, solamente la presentación de una de las dos obras para la acreditación de la materia).

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se alentará la creatividad, la participación, originalidad, autonomía y la fundamentación. La cátedra propone el sistema taller en cuanto a la producción de ideas y la materialización fundamentada de las

mismas. Los contenidos y las tareas conductoras serán explicados y discutidos en clase, se orienta a la sistematización, fomentando la aplicación de conocimientos de materias teóricas y prácticas a las realizaciones.

Obra Polimaterica Espacial: Experimentación e integración de materiales diferentes a la obra, sobre una problemática formal y conceptual personal actual.

Investigar las obras de los artistas que mencionaremos a continuación: Joaquín Torres García, Adolfo Nigro, Xul Solar y Julio Leparc.

Profundizar la investigación sobre el artista Joaquín Torres García y una lección de los mencionados anteriormente. Realizar un documento que detalle la producción escrita conceptual sobre sus biografías y obras.

Producir una obra en forma de construcción – ensamble – integrando materiales no tradicionales y un concepto idea sobre re - significar un material – juguetes – movimiento.

Obra Cinética lumínica Espacial: Experimentación investigación e integración de materiales diferentes a la obra, vinculando la obra de los artistas: Gyula Kosice, Martha Boto, Julio Leparc a una conceptual personal actual. Indagar los efectos lumínicos y los movimientos que se construyen y originan en la obra. Permitirse jugar y crear las formas en el espacio, virtual o real concreto.

Producir una obra en forma de construcción – cinética lumínica – integrando materiales no tradicionales y tradicionales generando movimiento y energía.

Talla en Madera ó Piedra (retak): Aplicación de los conocimientos previos asimilados en la práctica.

Producir una obra Talla: Figura Humana representativa, sintética o abstracta en forma de volumen cerrado o abierto, integrando formas cóncavas y convexas; generando equilibrio compositivo y volúmenes en simetría.

Escultura en Metal. Composiciones formales ensambladas con soldadura eléctrica, (Soldadura estática).

Producir una obra en Metal: Personal libre. Figurativa, sintética o abstracta en forma de volumen cerrado o abierto, integrando formas cóncavas y convexas; volumen virtual y real concreto; generando equilibrio compositivo y volúmenes en simetría. Jugar, ensamblar, soldar y construir una obra personal; con hierros, chapas, tornillos, tejidos y metales que tengan a su alcance.

Relieve escultórico: Composición empleando cinco o seis niveles de profundidad.

Producir una obra Relieve: Personal libre. Figurativa, sintética o abstracta en forma de volumen cerrado, integrando formas cóncavas y convexas; generando entre cinco y seis niveles de profundidad. El mismo puede ser de alto o bajo relieve, equilibrio compositivo y simetría. La obra se realizará con yeso y viruta de madera o madera, o cartones prensados o telgopor.

EVALUACIÓN

Siguiendo procesos en las diferentes etapas, reflexión individual (autoevaluación - coevaluación) y grupal sobre las realizaciones, uso correcto del material, de la técnica y su fundamentación. Compromiso creador y libertades posicionadas fundamentadas. (Aspecto morfológico, compositivo y expresivo). Participación y evolución. Asistencia y presentación de trabajos, dentro de las normativas y reglamento del establecimiento. Presentación a examen: Presentación previa, interacción con el docente dialogando posicionándose sobre las obras creadas. Presentación de las obras concluidas en la cátedra para que el docente exprese su valoración apreciativa e integral, en cuanto a la estética, dando una mirada objetiva premiando la aceptación y aprobación.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA

Autor: Helbert, R. (1994). *El arte de la escultura*. (Edición: Sigma SR.L: J. E Uriburu 1252 – 8º F. Buenos Aires: Impreso en el mes de mayo 1995).

Autor (es): Munilla La Casa, ML y González Del Solar, M (2016). *Artistas Visuales de la A a la Z*. (Edición: Silberleib, N. 1ª ed. Ciudad autónoma de Bs As: Golden Company).

Autor: Centro Cultural Recoleta (1999). *Kosice*. (Edición: Directora gral: Anchorena, T. Impresión: Artes Gráficas Corín Luna S.A.).

Autor: Hodge, S. (2018). *Arte moderno y contemporáneo*. (Edición: King, C, Ruth, P, Cooper, P. Blume: Carrer de los Alberes, 52, 2º Vallvidriera, 08017 Barcelona. Impreso en China.).

Autor: Mateos, J. (1982). *Pintura y Escultura del siglo XX*. (Edición: Sopena, R, Editorial Ramon Sopena, S.A. Provenza, 93 – Barcelona. Impreso en España).

Autor: Arnheim, R. (1954). *Arte y percepción visual*. (Edición: Ed. Cast.; Alianza Editorial, S.A., Madrid. Impreso en Fernández Ciudad. S. L. Coto de Doñana, 10.28320 Pinto -Madrid).

Autor: Hazan, F. (1967). *Diccionario universal del arte y de los artistas – Escultores*. (Editorial Gusatvo Gill, S. A. Barcelona. Impreso por Sadagcolor – Rosellón, 298 – Barcelona – 9).

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

Autor: Helbert, R. (1994). *El arte de la escultura*. (Edición: Sigma SR.L: J. E Uriburu 1252 – 8º F. Buenos Aires: Impreso en el mes de mayo 1995). Capítulo Cinco: La ilusión del Movimiento (pág 99 – 112). Capítulo Seis: El impacto de la luz (pág 113 – 127). Láminas: (pág 136 – 139/ 0 – 157/ 8/ 9 – 178/ 9/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4 – 192 – 197 - 219 – 221 – 237).

Autor (es): Munilla La Casa, ML y González Del Solar, M (2016). *Artistas Visuales de la A a la Z*. (Edición: Silberleib, N. 1ª ed. Ciudad autónoma de Bs As: Golden Company). (Pág 14 – 23 – 40 – 44 – 56 – 58/ 9 – 64/ 5 – 76/ 7 – 81/ 2 – 84/ 5 - 90/ 1 – 106 – 108/ 9 – 114/ 5 – 126/ 7 – 168 – 178/ 9).

Autor: Centro Cultural Recoleta (1999). *Kosice*. (Edición: Directora gral: Anchorena, T. Impresión: Artes Gráficas Corín Luna S.A.).

Autor: Hodge, S. (2018). *Arte moderno y contemporáneo*. (Edición: King, C, Ruth, P, Cooper, P. Blume: Carrer de los Alberes, 52, 2º Vallvidriera, 08017 Barcelona. Impreso en China.). (Pág 114/ 5 / 6/ 7 – 122/ 3/ 4/ 5 – 134/ 5/ 6/ 7 – 154/ 5 /6 /7 – 176/ 7/ 8/ 9 – 188/ 9/ 0/ 1 – 204/ 5/ 6/ 7 – 212/ 3/ 4/ 5 – 220/ 1/ 2/ 3 – 250/ a 265 – 266/ 7/ 8/ 9 – 290/ 1/ 2/ 3 – 300/ 1/ 2/ 3 – 308/ 9/ 0/ 11).

Autor: Arnheim, R. (1954). *Arte y percepción visual*. (Edición: Ed. Cast.; Alianza Editorial, S.A., Madrid. Impreso en Fernández Ciudad. S. L. Coto de Doñana, 10.28320 Pinto -Madrid). (Pág 57/ a 67 – 109/0 /1 /2 /3 /4 /5 – 217/ a 226 – 249/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 – 265/ 6/ 7/ 8 – 376/ a 413 – 429/ a 438).

CERÁMICA III

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: CERÁMICA III

CURSO: 3º

DOCENTE TURNO MAÑANA: JUAN CARLOS AMORÓS (REEMP. JIMENA RODRÍGUEZ)

DOCENTE TURNO NOCHE: SILVINA SANTOCHI (REEMP. JIMENA RODRÍGUEZ)

CARGA HORARIA: 4 HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

En el marco de un nuevo modelo pedagógico-didáctico, y considerando que “... el arte en Educación es un organizador del conocimiento...”, el objetivo primero de este espacio curricular es que el estudiante alcance un pleno desarrollo de su potencial creador, percepción y sensibilidad. Logro que se conquistará a través del conocimiento y la adquisición de los códigos propios de la Cerámica, sus posibilidades expresivas y comunicacionales, y su integración con otros lenguajes; procurando una tarea de interacción multidisciplinar.

El recorrido por esta asignatura permitirá profundizar la capacidad analítica en relación a las manifestaciones del medio, promoviendo una relación sensible, comprensiva, crítica, valorativa con su propia producción, la de sus pares y la de los referentes regionales, nacionales y universales.

En síntesis, el futuro docente / técnico en Artes Visuales deberá procesar adecuadamente los conocimientos adquiridos, dar significado y sentido a lo aprendido para lograr una adecuada transposición a su producción.

PROPÓSITOS

Este espacio curricular propone brindar a lxs estudiantes un recorrido a través del abordaje de procedimientos, técnicas, materiales, herramientas y recursos propios de la especialidad que les permita reconocer el arte cerámico como una forma de expresión y comunicación dentro de las artes; como también su valor simbólico y comunicacional a través de la historia y su efecto en la actual realidad cultural.

Asimismo, nos proponemos profundizar la capacidad de lxs estudiantes de observar y experimentar, ampliando el desarrollo de su sensibilidad estética a partir del análisis e investigación de los contenidos planteados; para favorecer la realización de producciones que los satisfagan plenamente y les permitan desarrollar criterios de valoración, respecto de su independencia y autonomía como sujetos y como futuros profesionales docente / técnico.

Atenderemos a un recorrido que promueva la valoración de la cerámica contemporánea local, regional y nacional para contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y para una mejor comprensión de otros contextos culturales.

CONTENIDOS

UNIDAD I. Mural cerámico en relieve. Integración de materiales no cerámicos.

UNIDAD II. Volumen: La figura humana. Proporciones. Modelado. Ahuecado, secado, bizcochado y terminaciones.

UNIDAD III. Rakú. Su filosofía. Pastas y Esmaltes. Atmósfera oxidante, reductora y mixta.

UNIDAD IV. El torno alfarero. Tipos de tornos alfareros. Su uso. La vasija alfarera.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico así como el análisis del corpus visual y audiovisual seleccionado en el campus del AULA VIRTUAL INFoD, y a través de reuniones por plataforma MEET. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias, agotando todas las instancias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate así como el intercambio de ideas y la confrontación para propiciar la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.

TRABAJOS PRÁCTICOS

TP N° 1: Revisión de contenidos específicos.

TP N° 2: Mural cerámico en relieve con integración de materiales no cerámicos.

TP N° 3: Cerámica escultórica: modelado de Figura humana.

Selección de material bibliográfico ampliatorio: Ramírez, J.A. (2003) *Corpus Solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*, España, Editorial Siruela, 2003.

TP N° 4: Aproximación a la técnica Rakú (teórico)

TP N° 5: Aproximación a la Alfarería en Torno (teórico)

EVALUACIÓN

Estamos ante un contexto muy complejo en donde la experiencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha transformado no sólo nuestra vida cotidiana sino también nuestras prácticas pedagógicas. Esta situación ha agudizado las desigualdades, no sólo sociales y económicas, sino también académicas, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad de dispositivos y lugar de trabajo, tiempos, etc. Por ello, al momento de pensar estrategias de evaluación tendremos que atender a los cuidados de nuestros estudiantes desde la dimensión subjetiva, tornándose central la configuración de lo común.

Como sostienen las normativas en el contexto de ASPO, “los procesos evaluativos que se sostengan no generen nuevos segmentos de exclusión, teniendo en cuenta los distintos grados de interacción con la institución educativa que estudiantes y docentes han podido mantener”. En estas particulares circunstancias es necesario pensar nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje.

Evaluación y condiciones para la regularización

La regularidad tendrá que acreditarse con la mayor flexibilidad posible para no profundizar desigualdades, siempre atendiendo a la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso de lxs estudiantes a los medios digitales. En este contexto de extrema complejidad, la regularidad a este espacio curricular se otorga con la entrega de trabajos prácticos, intervenciones y/o seguimientos en aula virtual, consultas por distintos medios digitales: Mail, Facebook, etc.

REGULARIZACIÓN: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados.

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Lxs estudiantes que hayan entregado la totalidad de los trabajos prácticos tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa.

PROMOCIÓN DIRECTA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota mayor a 8 (ocho)

PROMOCIÓN DIRECTA ADAPTADA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota a partir de 6 (seis)

Examen Regulares

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como así también deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Atendiendo al contexto actual, ante la imposibilidad de realizar el horneado de las piezas en la Escuela, se permite la presentación de las piezas sin bizcochar si al momento de rendir aún no estuvieran dadas las condiciones necesarias para hornear en la Escuela.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Fernández Chiti, J. (1989) Curso de Escultura Cerámica y Mural en la realidad artística de hoy. Bs. As.: Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1982) *Curso Práctico de Cerámica*. Tomos I, II, III, IV. Bs. As.: Condorhuasi.

Jones, A.; Divito, A.M. (2005) *Cerámica Raku, una técnica, una pasión*, Buenos Aires: Lumière.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL

CURSO: 3ER. AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PROF. SILVIA TOMAS

DOCENTE TURNO NOCHE: PROF. SILVIA TOMAS

CARGA HORARIA: 3 HC

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

Teniendo en cuenta el perfil del egresado de la carrera de Tecnicatura, que prevé un futuro desempeño del mismo no sólo como hacedor en el campo de las artes visuales, sino también como promotor de proyectos comunitarios y acciones culturales, locales y regionales, esta materia se propone brindarle herramientas teóricas, metodológicas y prácticas relativas a la organización de ese tipo de tareas y a la gestión cultural en general.

Se pretende concientizar sobre la importancia de tender puentes entre el campo específico de las artes y el resto de las expresiones culturales que tienen lugar en nuestra sociedad, buscando la reflexión colectiva sobre las estrategias que pueden crearse e implementarse para llevar a cabo un proyecto.

La figura del/la gestor/a cultural ha cobrado en los últimos años un protagonismo acentuado, similar al que adquirió alguna vez el/la curador/a, y en parte absorbiendo ese rol y complejizándolo. Por eso en esta materia veremos el amplio espectro de posibilidades de desempeño y también los fundamentos de una práctica de gestión socialmente conciente, ética y eficaz.

PROPÓSITOS

Presentar y discutir la legislación vigente relativa al ámbito de la cultura en los diferentes niveles gubernamentales.

Analizar el rol de las instituciones culturales y su vínculo con la sociedad en general.

Proponer actividades que impliquen la puesta en práctica de habilidades y estrategias de gestión, coordinación, proyección, financiamiento y difusión.

Discutir el rol específico de las artes plásticas en el ámbito más amplio de la cultura y presentar y analizar ejemplos de eventos artísticos y los fundamentos y recursos de los mismos.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: LA CULTURA

Definiciones de cultura. Enfoque antropológico, sociológico, histórico. Campo cultural. Campo artístico. Legislación y organigrama de los sectores culturales a nivel municipal, provincial y nacional. El financiamiento de la cultura. Políticas culturales de las instituciones públicas de nuestra ciudad y la participación ciudadana. El rol de las artes plásticas.

UNIDAD 2: LA GESTIÓN CULTURAL

Generalidades sobre el concepto de gestión cultural. El rol del gestor. La gestión cultural como una praxis. Debates actuales sobre las problemáticas y responsabilidades de esta práctica en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina. Ámbitos de gestión en red. Internet y cultura.

UNIDAD 3: LOS MUSEOS

Historia de la institución museo y su rol a lo largo del tiempo. La gestión y estructura organizacional de los museos. La gestión de las colecciones. Políticas y estrategias para la conservación y desarrollo de las colecciones. Relaciones con otras instituciones. El museo y la educación pública en nuestro país. Las salas nacionales, provinciales, municipales y privadas vinculadas al arte. Salones locales, provinciales, nacionales e internacionales y sus reglamentos.

UNIDAD 4: LA GESTIÓN RELACIONADA A LAS ARTES. LA EXPOSICIÓN DE ARTE.

La exhibición como acto último de un proceso creativo. Organización estructural de una muestra pensada en función de la experiencia estética que propone el artista. La función del curador. La muestra como concepto. La exposición temporal como traducción e interpretación de la obra. El texto curatorial. Reconocimiento previo de los espacios. Proyecto en planta para el emplazamiento correcto de la obra. La iluminación y el montaje. El catálogo. La fotografía de las obras. El Curriculum Vitae en el contexto del campo artístico. La crítica de arte. Las posibilidades de difusión del arte a través de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de exhibición y participación del espectador.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La materia se desarrolla a partir de reflexiones teóricas, con ayuda de autores pertinentes a cada contenido, que son luego aplicadas a trabajos prácticos de investigación, proyección y maquetación.

Se contemplan dos trabajos prácticos por cuatrimestre, con una defensa oral de los mismos que funciona como examen parcial. Sumado a esto, los alumnos deben proyectar durante el año la realización de una actividad que se concrete (muestra, charla, conferencia, intervención comunitaria, etc.), completando el proceso de diagramación, organización, difusión, puesta en práctica y evaluación de resultados. Debe colaborar el grupo completo en la realización del proyecto.

El desarrollo de la materia en el año 2020 estuvo plasmado en un Classroom, encuentros sincrónicos por Google Meet y consultas asincrónicas.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

UNIDAD 1: LA CULTURA

García Canclini, N. (1990). La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu (Fragmentos). Introducción de Bourdieu, P., *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo.

Geertz, C. (1994). Cap. 5. El arte como sistema cultural. *Conocimiento local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas*. Buenos Aires: Paidós.

Kusch, R. (1975) Dos reflexiones sobre la cultura. *Cultura popular y filosofía de la liberación: una perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: García Cambeiro.

Williams, R. (2001). Introducción. *Cultura y Sociedad, 1780-1950. De Coleridge a Orwell*. Buenos Aires: Nueva visión.

UNIDAD 2: LA GESTIÓN CULTURAL

Ander-Egg, E. y Aguilar Ibáñez, M. J. (2000). *Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales*. Buenos Aires: Lumen / Humanitas.

Martinell Sempere, A. (2001). *La gestión cultural: singularidad profesional y perspectiva de futuro*. Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación. Recuperado de: <http://www.cidadeimaginaria.org/gc/GCprofut.pdf>

Olmos, H. A. (2004) (ed.). *El gestor cultural: ideas y experiencias para su capacitación*. Buenos Aires: Fundación Ciccus.

Roselló Cerezuela, D. (2011). *Diseño y evaluación de proyectos culturales*. Barcelona: Ariel.

UNIDAD 3: LOS MUSEOS

Jurado Prieto, A. (2019). *La gestión educativa en el museo*. México: Ed. del autor.

Shiner, L. (2004). *La invención del arte: Una historia cultural* (capítulos seleccionados). Barcelona: Paidós.

UNIDAD 4: LA GESTIÓN RELACIONADA A LAS ARTES. LA EXPOSICIÓN DE ARTE.

Groys, B. (2011). El curador como iconoclasta. *Criterios*, La Habana, Nº 2, pp. 23-34.

Tejeda, I. (2017). La exposición temporal: traducir y mostrar. *Caiana*, Nº 10, pp. 190-196.

PLAN DE EXAMEN 2020 (TRABAJOS PRÁCTICOS) PROF. SILVIA TOMAS, TURNO MAÑANA Y TURNO NOCHE

TP 1: Definición de Cultura

TP 2: La Gestión Cultural

TP 3: PROYECTOS DE GESTIÓN CULTURAL - De las ideas a la acción: Diseño de un proyecto cultural.

TP 4: CARPETA DE PRESENTACIÓN PARA SOLICITUD DE SUBSIDIO.

TP 5: La curaduría de artes.

HISTORIA DEL ARTE II

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA DEL ARTE II

CURSO: 3ER AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: SILVIA KUSHNIR

DOCENTE TURNO NOCHE: ALEJANDRA G BERWANGER

CARGA HORARIA: 4 HS /C

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

En este espacio nos proponemos introducir al estudiante del profesorado en Artes Visuales y de la Tecnicatura en Artes Visuales en algunas de las problemáticas básicas de la Historia del Arte, como también de distintas posibilidades de pensar la temporalidad, acercando al/ a la estudiante a las perspectivas de diferentes autores y teorías.

Intentamos situarnos fuera de una mirada que considere a la Historia del Arte desde un punto de vista lineal y teleológica para abordar las producciones en contexto pensando en términos de continuidades y rupturas, pero también las articulaciones, revisitas, fugas, excepciones y anacronismos (Didi-Huberman, 2006)

Entendemos que el espectador es un factor esencial del juego que llamamos Estética, considerando el rol activo del intérprete en la construcción de sentido. En este marco entendemos a producción artística como texto abierto e inconcluso que se propone a la interpretación a través de un ejercicio que permite acercarnos desde la obra a un/a productor/a de arte y al mundo en el que están insertos (Pareyson, 1987), pero considerando como componente esencial en la interpretación a los saberes, la subjetividad del sujeto que interpreta y el contexto.

Se toma como punto de partida el concepto de cultura como “estrategia para vivir” (Kusch, 1976), concepto que articula cultura y política. Desde esta base se considera al/a la productor/a de arte inserto en un mundo con el cual se compromete en cuanto la “cultura supone un suelo en el que obligadamente se habita, y habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente ante lo que aquí ocurre” (Kusch, 1976:115). En este sentido se consideran problemas referidos a la historia del arte en general (el problema de la representación, de la construcción de sentido desde la imagen) y de los quiebres con respecto al paradigma moderno en particular (artes y disrupción en los sentidos social, político y estético), pero en los términos de una universalidad situada, del arraigo en la propia experiencia histórico-cultural.

Asimismo, entendemos que problematizar el Arte y la Historia del Arte es poner en tensión nuestro objeto de estudio con categorías (Bürger, 1987), analizando y discutiendo las propias teorías, las ideologías o paradigmas que las sustentan y las representaciones que las mismas tienen de la sociedad y el arte.

PROPÓSITOS

Que los estudiantes logren:

Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan abordar la producción artística contemporánea como objeto cultural en el que se expresa el hombre y la cultura de una época.

Analizar propuestas teóricas acerca del proceso de producción, circulación y consumo de la obra de Arte, y poner en tensión las categorías propias de dichas teorías con el objeto de estudio.

Comprender al campo del arte –en tanto objeto de estudio– como campo de tensiones donde se juegan luchas de poder, entonces expresión de propuestas hegemónicas pero también habitado por fracturas desde las que ha sido posible luchar contra ellas.

Reconocer las continuidades, cruces, cambios y rupturas que involucran diferentes modos de producir imagen y sentido y su articulación con las transformaciones político-económico-sociales.

Distinguir e interpretar los anacronismos en la producción de imagen de las diferentes épocas y espacios.

Generar un espacio de reflexión y producción teórica acerca del objeto de estudio disciplinar.

Comprender el espíritu y la vida interior de los diferentes pueblos a través de su arte.

Entender la complejidad de la conducta humana desde el siglo XVII hasta el siglo XX a partir de su representación en las artes visuales.

Analizar las imágenes producidas en los distintos períodos que se estudian.

Reconocer el rol del artista, el producto obtenido y los ideales de la cultura en las diferentes épocas

Comprender los factores que influyeron en las nuevas expresiones del siglo XX hasta la llegada de los movimientos actuales

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA

Se consignan qué contenidos se han desarrollado efectivamente en cada turno, para favorecer que los y las estudiantes de cada turno puedan preparar la materia para los exámenes acorde a lo que fue posible desarrollar en el particular contexto del ASPO.

Contenidos que se pudieron desarrollar en el Turno Mañana:

UNIDAD 1: El arte en la época de las revoluciones burguesas

- Introducción y revisión: El Barroco y los barrocos: el barroco como categoría histórica y metahistórica. El neobarroco. Arte y mujeres en el Barroco.

- El Rococó y la sociedad pre-revolucionaria. La mujer como objeto de representación en la sociedad aristocrática. La reintroducción de la burguesía en la representación. La crítica de la Ilustración.

- Introducción: Arte y modernidad. El campo del arte, luchas de poder y creación en los siglos XVIII y XIX. Percepción y representación del mundo.

- Las revoluciones burguesas y la representación. El neoclasicismo: modos de representación y sentido. El arte neoclásico y el Estado. La Academia. La representación de lxs trabajadorxs en las distintas etapas de las revoluciones burguesas. La producción de los románticos, ¿evasión o compromiso?

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

ARGAN, Giulio. “Clásico y Romántico” y “La realidad y la conciencia”. *En El Arte Moderno: del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid, Akal, 1998.

BERGER, John. “Millet y el campesino”. “Courbet y el Jura” y “Lowry y el norte industrial” en *Mirar*, Buenos Aires, Ed. de la Flor, 2013.

CHADWICK, W., “Las mujeres y el arte”, *Debate feminista* N° 7, marzo 1993, pp. 257-266.

FOUCAULT, Michel. “Las Meninas” en *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005

HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona, Labor, 1988 (1951)

MAYAYO, Patricia: “De la fundación de las Academias a la Revolución francesa”. En *Historias de mujeres, historias del arte*, Madrid, Cátedra, 2003.

NOCHLIN, Linda, “¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?”, en Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz, Crítica feminista en la teoría e historia del arte, México, Universidad Iberoamericana – UNAM, 2007, pp. 17-43

SARDUY, Severo. “La cosmología Barroca Kepler”, “La furia del pincel”, en Ensayos generales sobre el barroco. Buenos Aires, FCE, 1987.

POLLOCK, Griselda. “La heroína y la creación de un canon feminista: Las representaciones de Artemisia Gentileschi de Susana y Judit”. En Cordero Reiman, K. y Sáenz, I. (comp.) Crítica feminista en la teoría e historia del arte . México: UNAM, 2007

Unidad 2: La representación frente a la sociedad industrial

- La industrialización, la ciencia y las artes visuales. Una estética de la fugacidad: el impresionismo. El neoimpresionismo

- Sociedad vida cotidiana en el siglo XIX desde la mirada femenina. Colonialidad, racismo y género en las artes.

- La crisis de la representación. Ruptura con el academicismo. Manet, las pintoras impresionistas y los postimpresionistas frente a los códigos de la sociedad burguesa. Degas: representación y presentación. Luces y sombras en la sociedad y el arte. Lo intolerable en la pintura del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

- El arte posimpresionista. Arte, memoria y desmemoria. El silenciamiento de lenguaje plástico. Arte y tecnología. La obra de arte y la reproductibilidad técnica.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

ARGAN, Giulio. “La realidad y la conciencia”. En *El Arte Moderno: del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid, Akal, 1998.

ARTAUD, Antonin. *Van Gogh, el suicidado por la sociedad*. Buenos Aires, Argonauta, 1998 (1947)

BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos*. Madrid, Taurus, 1973

BENJAMIN, W. *Experiencia y pobreza*. Madrid, Taurus, 1982 (1933)

CÉZANNE, Paul. *Correspondencia*, Madrid, Visor, 1991 (Selección)

De MICHELI et al. *El mundo de Van Gogh*. Buenos Aires, CEAL, 1979 (Introducción y selección de cartas de Van Gogh a Theo).

De MICHELI, Mario. *Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Alianza, Madrid, 1985. Cap. I

FOUCAULT, Michel. *La pintura de Manet*. Barcelona, Alpha Decay, 2005

FRANCASTEL, Pierre. "Impresionismo y arte moderno", en *El impresionismo*. Buenos Aires, Emecé, 1979.

MAYAYO, Patricia: “El largo siglo XIX”. En *Historias de mujeres, historias del arte*, Madrid, Cátedra, 2003.

MORALES MARTIN, Marta. "Georges Bataille, Manet (1955) y Michel Foucault, La Pintura de Manet (1989)". Madrid, UAM, 2008 (Reseña)

UNIDAD 3: Utopías y anti-utopías en torno al Arte y la sociedad. Las vanguardias

- Introducción: Arte y política. Crisis de representación. Arte y mercado. Vanguardia, neovanguardia y posvanguardia. Distintas miradas sobre la vanguardia. La originalidad y la tradición en las vanguardias.

- Las primeras vanguardias. Aspectos estéticos y políticos de las vanguardias. El cuestionamiento de la modernidad. Arte y utopía.

-El arte en el contexto de las guerras mundiales. Autoritarismos, fascismos y vanguardia. La representación en el límite de lo representable.

- Las neovanguardias. Tradición, ruptura y originalidad. La legitimación de la producción artística. Nuevos dispositivos. Negacionismos, memoria y respuestas desde el arte. Movimientos de posguerra en los Estados Unidos.

- Arte y mercado. Una mirada sobre los conceptualismos. Panorama de las nuevas cartografías del arte.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

BÜRGER, Peter. *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona, Península, 1987 (cap. II y III).

De MICHELI, Mario. *Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Alianza, Madrid, 1985.

FOSTER, Hal. "¿Quién teme a la neovanguardia" en *El retorno de lo real?* Madrid, Akal, 2001

GUERRA LAGE, María Cecilia. "Apuntes sobre la vanguardia estética", en *Asterión XXI, Revista cultura*, Año 1 Nº 5. Buenos Aires, Noviembre/ diciembre de 2002

HOBBSAWM, E. "Arte y revolución" y "Arte y poder" en *Un tiempo de rupturas: Sociedad y cultura en el siglo XX*. Barcelona, Crítica, 2013.

LONGONI, Ana; DAVIS, Fernando. "Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate" en *Katatay*, Nº 7, La Plata, septiembre de 2008. (pp. 6-11). En: <http://blogs.macba.cat/pei/files/2011/01/katatay.pdf>

NOCHLIN, Linda, "¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?", en Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz, *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, Universidad Iberoamericana – Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, pp. 17-43

CONTENIDOS QUE SE PUDIERON DESARROLLAR EN EL TURNO NOCHE:

UNIDAD 1: El arte en la época de las revoluciones burguesas

Introducción y Repaso de contenidos. El Barroco en Italia. Arquitectura. Bernini. Los Carracci. Caravaggio. Pintura española del siglo XVII. Velázquez. Pintura flamenca del siglo XVII. Rubens. Rembrandt. Pintura del siglo XVIII en Francia. Situación social. Watteau. Fragonard. Otros pintores franceses. El Neoclasicismo. Pintura. David. Gros. Ingres. Romanticismo en Francia. Delacroix. Gericault. Difusión de las ideas románticas.

El Realismo. El realismo social en Francia. Courbet. Daumier. Millet. La posición antirromántica.-

Bibliografía obligatoria:

HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona, Labor, 1988 (1951)

UNIDAD 2: La representación frente a la sociedad industrial

Transición hacia el arte moderno. Manet. Revolución Industrial. Período de Desobjetivación. El Impresionismo. Antecedentes. Monet. Renoir. Pissarro. Sisley. Medardo Rosso. Otros impresionistas. El Post impresionismo. Antecedentes. Cézanne. Van Gogh. Gauguin. El Divisionismo. Seurat

UNIDAD 3: Utopías y anti-utopías en torno al Arte y la sociedad. Las vanguardias

3.1.- Los Nabis. Antecedentes. Sérusier. Vuillard. Bonnard. Denis.

El Fauvismo en Francia. Antecedentes. Henri Matisse. Derain. Vlaminck. Otros pintores. Expresionismo. Antecedentes: Munch y Ensor. Grupo alemán el Puente. Kirchner. Heckel. Schmidt Rottluff. Nolde. Diferencias con el Jinete Azul. Cubismo. Antecedentes. Etapas. Picasso. Braque. Juan Gris. El Futurismo. Entorno social. Marinetti. Carra. Boccioni. Severini. Balla.

3.2.- Proceso no objetivo. Kandinsky. De lo espiritual en el arte. Mondrian. Arte plástico y arte plástico puro. De Stijl. Theo Van Doesburg. R. Delaunay. Orfismo. Vanguardias rusas. Rayonismo. Larionov y Gontcharova. Suprematismo. Malevich. Constructivismo. Tatlin. Expresionismo abstracto. Gorky. Pollock. De Kooning.

BIBLIOGRAFIA GENERAL/ CONSULTA/ AMPLIATORIA

ARGAN, Giulio. “El Expresionismo”, “El Surrealismo”, “La época del funcionalismo,” “La pintura en Estados Unidos” en. *El Arte Moderno: del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid, AKAL, 1998.

BERMAN, Marshall. “Brindis por la Modernidad” (1985). en CASULLO, Nicolás, *El debate modernidad-posmodernidad*. Buenos Aires, El cielo por Asalto, 1993

CALABRESE, Omar. “Introducción”, En *La era neobarroca*. Madrid, Cátedra, 1987

CRUZ SÁNCHEZ, P. “El sexo si importa”. En *Exit book, revista de Libros de Arte y Cultura Visual*. N° 9: “Feminismo y género”, Madrid, Proyectos utópicos, 2008

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*. Barcelona: Paidós, 2004

ESQUIVEL MARÍN, S. “Escritura, género y subjetividad femenina. El cuerpo (sexual) de la escritura”, en *Revista Investigación Científica*, Universidad Autónoma de Zacatecas, Vol. 4, No. 2, Nueva época, Zacatecas, mayo - agosto 2008.

FOUCAULT, M. “Los límites de la representación”, en *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005

GIUNTA, Andrea. Vanguardia, internacionalismo y política: Arte argentino en los años sesenta. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008

GIUNTA; Andrea. “La era del gran escenario”, en *Escribir las imágenes: Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

GIUNTA, A. “Género y feminismo: Perspectivas desde América Latina”, en *Exit book, revista de Arte y Cultura Visual*. N° 9: “Feminismo y género”, Madrid, Proyectos utópicos, 2008.

GOMBRICH, Ernst. *La historia del arte*. Buenos Aires, Sudamericana, 2004

HOBBSAWM, Eric. “Artes”; “El mundo burgués” en *La era del capital. 1848-1875*. Barcelona, Labor, 1990

Grupo de investigación Micropolíticas de la desobediencia sexual. “¿Qué pueden hacerle las desobediencias sexuales a la historia del arte?”. Texto leído en *Degenerando Buenos Aires. II Jornadas Interdisciplinarias de Géneros y Disidencia Sexual*. Buenos Aires, 2014

HOBBSAWM, E. “La transformación del arte” en *La era del imperio*. Barcelona, Labor, 1990

HUYSEN, Andreas. Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, postmodernismo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

HUYSEN, Andreas. En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

KRAUSS, Rosalind. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 1996.

LONGONI, Ana. “La legitimación del arte político”, en: *Brumaria 9* Madrid, 2005.

LONGONI, A. “El arte, cuando la violencia tomó la calle: Apuntes para una estética de la violencia”, I Congreso Internacional. de Teoría e Historia del Arte “Poderes de la Imagen”, org. CAIA, Buenos Aires, 2001.

LUGONES, María. “Colonialidad y género”. *Tabula Rasa*, Núm. 9, julio-diciembre, 2008, pp. 73-101, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia

LUCIE-SMITH, Edgard. *Movimientos Artísticos desde 1945*. Barcelona, Destino, 1993

MARCHAN FIZ, Simon. *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid, Akal, 1988. Disponible en: <https://artistavisualadrianortegaramirez.files.wordpress.com/2015/05/marchan-fiz-s-del-arte-objetual-al-arte-de-concepto.pdf>

MARCHAN FIZ, S. “Los primeros ismos pictóricos del siglo xx” (Selección Tomos XXXVIII y XXXIX). *Historia General del Arte*, Espasa Calpe, Madrid, 1996.

- NANCY, Jean-Luc. *La representación prohibida*. Buenos Aires, Amorrortu, 2006 (2003).
- NOE, Felipe. “El arte al inicio del siglo XXI”, en *NOEscritos sobre eso que se llama arte*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007.
- REIMAN, Karen - Sáenz, I. *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, México, UNAM
- RICHARD, Nelly. “El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural” en, *Fracturas de la memoria: Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
- RICHARD, N. “Lo político y lo crítico en el arte”. IVAM Documentos latinoamericanos, Institut Valencia D’Art Modern, 2011
- Enciclopedias visuales de arte y catálogos
- FARINA, Violeta (comp.) *Arte del Siglo XX. Visual Encyclopecia of Art*. Florencia: Scala Group, 2009.
- TASCHEN Benedikt (ed.) *Art Now Vol.1*. Colonia: Taschen, 2002.
- TASCHEN B. (ed.) *Art Now Vol.2*. Colonia: Taschen, 2005.
- El Universo Futurista. (catálogo) Buenos Aires: Fundación Proa, 2010
- La Vanguardia Rusa (catálogo), Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta, 2001
- Filmografía
- GREENAWAY, Peter. *Rembrandt's J'Accuse*, 2019
- KUROSAWA, Akira. “Cuervos”. En *Sueños*, 1990
- SCHWOCHOW, Christian , Paula. 2016.
- SCHNITZLER, Gregor. *Lotte am Bauhaus*, 2019.
- VARDA, Agnès. *Los espigadores y la espigadora*, documental , 2000.

METODOLOGÍA

Acorde al marco teórico asumido, partimos, como estrategia metodológica, de la *interpretación de obras y fenómenos estéticos*, considerando su formatividad material, el contexto histórico-social en que se producen y circulan y la puesta en juego de categorías de diversos autores en la interpretación de la obra. Este enfoque nos lleva a tener en cuenta dos momentos: el momento de su producción y el de la lectura de la obra, cuestiones que imponen acudir a *textos escritos* sobre la producción y circulación de la obra pero, también, a las reproducciones de obras como fuentes primarias que dan cuenta de la época y del productor de arte.

Las clases incluirán dos momentos:

a) Uno de exposición, análisis y discusión de los textos escritos y visuales, aplicando o confrontando ambos tipos de textos Se trabajó mediante la plataforma Meet, Zoom, grupos de Facebook y el aula virtual (INFD) en clases donde se propusieron núcleos problemáticos y encuentros para abordarlos. El material estuvo/está disponible en el grupo, el aula, un blog, Google Drive y en Scribd.

b) El otro momento incluyó clases prácticas (aula virtual INFD -TM- y Classroom -TN-, meditante clases orientadas a la producción de proyectos y productos artísticos, o a su análisis, en los cuales se pudieran poner en juego y tensión las categorías trabajadas. En este caso se trabajó de modo individual o grupal, acorde a las temáticas.

El contacto para consultas se realizó en el aula virtual (asincrónicas), por MEET, Messenger y un grupo de Facebook, y por e-mail.

En tanto las trayectorias de los estudiantes son diversas (otras carreras universitarias y no universitarias inconclusas o paralelas y en curso), se propone integrar los saberes de los distintos estudiantes en la dinámica de producción del conocimiento.

TRABAJOS PRÁCTICOS (TM)

TP 1: La mirada de género en la historia del arte

- Lectura compartida de un texto que introduce categorías de análisis de la historia del arte desde una perspectiva feminista.

-Análisis desde pinturas o esculturas con el mismo tema pero trabajadas desde perspectivas de género diferentes.

Bibliografía: Pollock, Griselda (2007)

TP 2: Arte y Revolución.

- Lo clásico y lo revolucionario como categorías históricas y metahistóricas. El sentido de lo revolucionario y lo clásico en el arte de las tres etapas de las revoluciones burguesas.

- Análisis textual y de obras

Bibliografía: Selección de fragmentos de ARGAN (1998) y Berger (2003).

TP 3: Arte, colonialidad y trabajo

-Analizar las transformaciones en la representación a partir de la expansión imperialista europea y las modificaciones en la sociedad industrial

Bibliografía: Selección de fragmentos de ARGAN (1998), Mayayo (2003) Nochlin (1971) y Foucault (2005)

TP4: La disrupción en el arte y la reacción de la sociedad y la narración histórica

-Analizar la producción visual y las cartas de Van Gogh desde la mirada de Artaud.

-Trabajar desde el discurso visual categorías propuestas por los autores.

- Elaboración de un muro en Padlet con imágenes y fragmentos de los textos trabajados

Bibliografía: Artaud (1947), De Micheli (1979) y selección de cartas de Van Gogh.

TP 5: Las vanguardias, continuidades y rupturas

-Problematizar la categoría vanguardia y la obra de vanguardia desde diferentes interpretaciones.

Bibliografía: Burger (1987) y Foster (2001))

TP 6: Arte, género y exclusión:

Este trabajo tiene dos momentos

Las mujeres y el arte, de lo académico y las exclusiones. Análisis teórico.

Lectura de fragmentos sobre las artistas mujeres en los siglos XVIII y XIX y la mirada de la sociedad sobre la problemática de género.

Selección y análisis de la obra de dos artistas mujeres de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX análisis grupal (en el meet o en el aula)

b) Se realizará un **trabajo final integrador** aplicando las categorías trabajadas a lo largo del año al análisis de la película Paula, sobre la artista expresionista Paula Modersohn-Becker.

Bibliografía:

- MAYAYO (20003) "De la fundación de las Academias a la Revolución francesa" y ss..

- NOCHLIN, Linda (2007), pp. 17-43.

TRABAJOS PRACTICOS (TN):

TP 1: Barroco

Análisis del contexto que dio origen al movimiento artístico. Por qué y para qué de esta nueva propuesta artística. Ruptura eclesíástica y social.

TP 2: Rococó

Cuestionario. Comprensión de los cambios culturales, económicos, políticos y sociales que se generaron en la época. Influencia en el Arte. Manifestaciones Artísticas.

TP 3: Neoclasicismo

Análisis de distintos artistas y sus obras, que optaron por este estilo.

TP 4: Romanticismo

Fotomontaje. Conflicto Ingres – Delacroix. Origen y resolución del conflicto. Características y visión de los diferentes artistas.

TP 5: Realismo

Cuestionario. Por qué vuelve la realidad a ser el centro de la obra artística. Características de la sociedad de la época.

En cada uno de los TP, se realizó un análisis de obras de arte representativas de la época o momento histórico, identificando en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista.

Se realizará un **trabajo final integrador**, donde el alumno partiendo de un tema, analizará su evolución a través del periodo artístico elegido, basándose en la bibliografía general. -

EVALUACION:

Criterios: Participación en las actividades propuestas por la cátedra, regularidad en las lecturas propuestas, entrega de trabajos prácticos, aprobación de los trabajos prácticos y parciales.

Responsabilidad y compromiso en el cumplimiento del rol individual en las actividades grupales.

Valoración y respeto en el intercambio de ideas. Participación colaborativa, comprometida y solidaria en la concreción de las actividades.

Instrumentos:- Elaboración de trabajos que den cuenta del recorrido de lecturas planteadas.

- Análisis de textos y obras artísticas, análisis de textos escritos, visuales y audiovisuales; producciones artísticas, participación en charlas por video-conferencias. Producción de escritos propios en relación al análisis de imágenes artísticas y a investigaciones temáticas.

- Análisis de obras de arte representativas de una época, identificando en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en un estilo artístico.

-Predisposición a superar estereotipos y aceptación de diferentes miradas en la lectura y análisis de las producciones artísticas.

- Al concluir cada unidad temática se realizarán **trabajos prácticos integradores**.

MODOS DE ACREDITACION: PROMOCIÓN DIRECTA TRADICIONAL Y ADAPTADA

Se accede al coloquio con sea 100 % trabajos entregados y aprobados. El coloquio se toma en la semana del 9 al 13 de noviembre. En ambos casos se realizará un trabajo integrador de los contenidos trabajados a lo largo del año. En el caso de la promoción directa tradicional, se deberá aprobar dicho coloquio con calificación 8 o más, en la modalidad PDA, puede aprobarse con una calificación de 6 o más. .

ALUMNOS REGULARES Para acceder a la promoción directa, los estudiantes, deberán contar con el 50 % de los Trabajos Prácticos entregados y aprobados. No se privilegia un modo de participar en las clases o entregar los trabajos prácticos. Se considera a título de privilegiar la procesualidad en la evaluación, la participación en las actividades, la participación en los encuentros por video-conferencias, aula, por Messenger o correo para participar de las instancias de lectura y resolución de los trabajos. Antes del examen deben acordarse instancias de consulta para la revisión de los trabajos prácticos restantes. El examen regular implica un recorrido por los contenidos del programa que se comienza con la presentación de un eje integrador seleccionado por el o la estudiantes, y acordado con la docente y expuesto apoyándose en un soporte de imágenes.

LIBRES La materia permite la modalidad de estudiantes libres. Esta modalidad implica, como en los exámenes de estudiantes regulares, una modalidad asincrónica que dé cuenta de los trabajos prácticos

realizados y de las características indicadas en el proyecto de cátedra, una instancia sincrónica mediante un examen con tribunal. Para esto se requiere la participación en instancias de consulta previas al examen.

SEMIÓTICA DE LAS ARTES VISUALES

ESPACIO CURRICULAR: SEMIÓTICA DE LAS ARTES VISUALES

CURSO: 3º AÑO

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DECRETO N°730/04

CARGA HORARIA: 2HS CÁTEDRA

PROFESORA: TM - TN: ELIDA MOREYRA

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN

La cuestión del signo tiene una importancia insoslayable tanto en los procesos de producción como de reconocimiento de la obra artística. Desde este acuerdo la apropiación desde las distintas corrientes de pensamiento frente a los procesos de semiosis adquiere relevancia en el trabajo tanto crítico como de creación. En este último caso en particular, la Semiótica se presenta como central a la hora de abordar la producción. De manera creciente y con permanente aceleración, los diversos soportes visuales y audiovisuales se integran a, y articulan con, todos los fenómenos de nuestra sociedad, dando pie a novedosas convergencias. Esto plantea el desafío insoslayable de tener competencia en la producción y lectura de signos, o sea en los ya aludidos procesos de semiosis. Frente a la realidad contemporánea, situados en una cambiante, fluida y cada vez más compleja situación semiótica, es que se vuelve imperativa para el Técnico/a en Artes Visuales la necesidad de una competencia apropiada, actualizada y significativa del campo.

OBJETIVOS GENERALES

Introducir a cada estudiante en la cuestión problemática del signo, revisando las discusiones actuales con respecto al mismo, así como las básicas y tradicionales abordadas por la Semiótica.

Motivar una actitud crítica frente a los discursos visuales y audiovisuales, tanto en lo referido a su producción como a su reconocimiento.

Profundizar en las nuevas tecnologías de la imagen (NTI) y los procesos de semiosis en que intervienen.

Promover la aptitud de generar y aplicar estrategias relacionadas con las prácticas y conocimientos adquiridos.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Primer Bloque:

La cuestión del signo.

El signo saussuriano. Las dicotomías de Saussure. El signo arbitrario e inmotivado. El estructuralismo. El signo peirceano. Las tricotomías de Peirce. El pragmatismo.

La Semiótica y su ubicación en el contexto de las Ciencias Sociales.

Segundo Bloque:

Semiótica de la Imagen y diversidad de modelos.

La imagen pictórica.

La imagen fotográfica.

La imagen fílmica.

Las nuevas tecnologías de la imagen (NTI)

Tercer Bloque:

Semiótica de la Cultura.

Doble historicidad en la búsqueda de la construcción del sentido.

La semiosis social.

Cuarto bloque:

Estudios de caso

Semiótica de la ilustración en el cuento infantil

Semiótica de la escenografía teatral

Sobre los procedimientos

Considerando que la apropiación del vocabulario disciplinar específico presenta una considerable dificultad, y que el tiempo disponible para el desarrollo de la asignatura es escaso, se propone un dictado que combine permanentemente el tránsito desde la teoría a la aplicación práctica de los conceptos en cada una de las instancias recorridas.

Se busca el acercamiento a una significativa consecución de los siguientes procedimientos:

Análisis de las estructuras sémicas según distintos modelos semióticos.

Discernimiento entre matrices epistemológicas propias de cada modelo semiótico presentado.

Sistematización de la aplicación de modelos semióticos de análisis de acuerdo a los distintos soportes.

Incorporación del vocabulario disciplinar específico.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se organizarán los contenidos temáticos alrededor de ejes al finalizar cada bloque. Estos ejes se corresponderán con cada uno de los trabajos prácticos, actuando como medio para integrar los aspectos conceptuales desarrollados. Los estudiantes realizarán los trabajos prácticos en base a propuestas de interés relacionadas con la especificidad de las disciplinas y soportes optados (según preferencias personales: fotografía, cine, cómic, etc), y el desarrollo será seguido por el conjunto. Esto propiciará el intercambio y diálogo entre distintos puntos de vista, aptitudes diferenciales y preferencias, que redundará en un mayor rendimiento en los trabajos realizados y en el consecuente enriquecimiento de los propios realizadores/as.

Se propone la exposición de temas centrales por parte de la docente, y la exposición de temas accesorios de interés particular, por parte de cada participante del curso. Elaboración de informes escritos acerca de temas tratados. Realización de trabajos prácticos en forma individual y grupal, relacionados con el interés particular de cada uno de las/os integrantes del curso.

Se propiciará una postura analítica acerca de cada una de las corrientes tratadas en el recorrido curricular, considerándolas en función de su momento original así como en relación al momento actual. Esta actitud, de contextualización histórica y de construcción crítica, permitirá pensar en la posibilidad de cada uno/a de nosotros/as de ir construyendo posturas y estrategias que nos permitan acceder a los complejos fenómenos relacionados con la construcción del sentido y a su interacción concreta con el trabajo creativo y crítico.

SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES

Considerando que la apropiación del vocabulario disciplinar específico presenta una considerable dificultad, y que el tiempo disponible para el desarrollo de la asignatura es escaso, se propone un dictado que combine permanentemente el tránsito desde la teoría a la aplicación práctica de los conceptos en cada una de las instancias recorridas.

Se busca el acercamiento a una significativa consecución de los siguientes procedimientos:
Análisis de las estructuras sígnicas según distintos modelos semióticos.
Discernimiento entre matrices epistemológicas propias de cada modelo semiótico presentado.
Sistematización de la aplicación de modelos semióticos de análisis de acuerdo a los distintos soportes.
Incorporación del vocabulario disciplinar específico.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se propone la construcción de estrategias específicas de trabajo frente a los casos particulares que vayan apareciendo. Esto en virtud de que cada caso presentará características únicas.
Se prevé la incorporación de material de lectura que garantice la adecuada comprensión por parte de cada estudiante y que propicie el alcance de las metas fijadas en el transcurso del dictado de la asignatura.
Se considera la posibilidad de trabajos prácticos diferenciados de los del conjunto, que permitan la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera satisfactoria.

EVALUACIÓN:

Gradual y continua; adecuada a la realidad socioeducativa; con participación e integración grupal.
Atenta al cumplimiento de los trabajos prácticos solicitados.

Requisitos para promover la materia:

Aprobación de dos Trabajos Prácticos uno por cuatrimestre
Aprobación de dos exámenes parciales en primera instancia y con nota 8 (ocho) o más.

Requisitos para promocionar la materia:

Aprobación de dos Trabajos Prácticos uno por cuatrimestre con 8 (ocho) o más como calificación.
Aprobación de dos exámenes parciales, uno por cuatrimestre, con 8 (ocho) o más como calificación.
Aprobación de un coloquio integrador con nota 8 (ocho) o más.

Requisitos para regularizar la materia:

Aprobación de dos Trabajos Prácticos uno por cuatrimestre
Aprobación de dos exámenes parciales (con opción a un recuperatorio en cada uno de ellos)
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA.

Barthes, R. "El mensaje fotográfico" en *Lo Obvio y lo obtuso*. Paidós, Barcelona, 1986.
Benjamin, W. "La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica"
Bordwell, D. "Esquemas textuales" en *El significado del Film*. Paidós, Barcelona, 1995.
Bourdieu, P. "La doble historicidad en la lectura de la obra de arte" en *Las reglas del Arte*. Anagrama, Barcelona, 1998.

Calabrese, O. "Los embajadores de Hans Holbein" en *Como se lee una obra de arte*. Cátedra, Madrid, 1993.

Gutierrez Florez, Fabián. Aspectos del análisis semiótico teatral.

[file:///C:/Users/Eli/Downloads/Dialnet-AspectosDelAnalisisSemioticoTeatral-136138%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Eli/Downloads/Dialnet-AspectosDelAnalisisSemioticoTeatral-136138%20(1).pdf)

Peirce, Ch. Selección de fragmentos de *La ciencia de la Semiótica*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1986.

Plaza Valenzuela, José. Aproximación al álbum ilustrado: análisis semiótico de El árbol rojo, de Shaun Tan, y propuesta didáctica. Tesis de grado, Universidad de Almería.

http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/6746/9883_Jose%20Plaza%20Palenzuela.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Saussure, F. Selección de capítulos de *Curso de Lingüística General*. Losada, Buenos Aires, 1984.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Serrano, S. *La Semiótica (Introducción a la teoría de los signos)*. Montesinos, Barcelona, 1992.

Verón, E. *La semiosis social*. Gedisa, Barcelona, 1986.

Vilches, L. *La lectura de la imagen*. Paidós, Barcelona, 1999.

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE

Barthes, R. *Lo Obvio y lo obtuso*. Paidós, Barcelona, 1986.

Belting, Hans *Antropología de la Imagen*. Katz Editores. Madrid, 2009.

Benjamin, W. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica"

Bordwell, D. *El significado del Film*. Paidós, Barcelona, 1995.

Bordieu, P. *Las reglas del Arte*. Anagrama, Barcelona, 1998.

Brea, J.L. *Estudios Visuales*. Akal, Madrid, 2006.

Calabrese, O. *Como se lee una obra de arte*. Cátedra, Madrid, 1993.

Dallera y otros. *Seis semiólogos en busca de lector*. Sikus, La Crujía, Buenos Aires, 1999.

Gautier, G. *20 lecciones sobre la imagen y el sentido*. Cátedra, Madrid, 1996.

La Ferla, J. y Groismann, M. *El medio es el diseño*. Eudeba, Buenos Aires, 2000.

Peirce, Ch. *La ciencia de la Semiótica*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1986.

Saussure, F. *Curso de Lingüística General*. Losada, Buenos Aires, 1984.

Serrano, S. *La Semiótica (Introducción a la teoría de los signos)*. Montesinos, Barcelona, 1992.

Verón, E. *La semiosis social*. Gedisa, Barcelona, 1986.

Vilches, L. *La lectura de la imagen*. Paidós, Barcelona, 1999. Vilches, L. *La lectura de la imagen*. Paidós, Barcelona, 1999.

INGLÉS III

MATERIA: LENGUA EXTRANJERA III (INGLÉS)

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

CURSO: 3ER AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: NATALIA PIVA

DOCENTE TURNO NOCHE: NATALIA PIVA

CARGA HORARIA: 3 (TRES) HORAS SEMANALES

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

La **educación** se concibe como un proceso complejo, social e histórico, formador de la persona y de su experiencia, brindando la posibilidad de promover el desarrollo y la realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones. La enseñanza comunicativa deriva de una visión contextual del lenguaje en la que los actos de habla juegan un rol importante y en la que el lenguaje es el medio para establecer relaciones interpersonales, para expresar nuestra vida interior y mental y para aprender sobre el mundo.

El **aprendizaje** se concibe como un proceso de construcción conjunta y activa de significados por parte del sujeto que aprende a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y consensos. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender. El alumno ya no será un pensador solitario sino una persona en situación social que crea, comunica y obtiene sentido de la interacción y la negociación. Esta negociación y apropiación de significado son vistas como mecanismos para los cambios conceptuales. Vygotsky enfatiza la importancia de la toma de conciencia y del control voluntario del conocimiento, por lo que el rol del docente será el de ayudar al alumno a asumir plenamente el control del conocimiento, proporcionando las mediaciones necesarias.

El **aprendizaje** de lenguas extranjeras:

Ayuda a reflexionar sobre los procesos que generan la propia lengua y optimiza su uso;

Abre el espíritu hacia otras culturas y otras gentes;

Brinda una cosmovisión más amplia del mundo en su diversidad ;

Propicia el manejo de otros códigos lingüísticos ;

Crea una estructura mental más amplia, más diversificada, un pensamiento más flexible.

Suscita una mayor riqueza cognitiva.

Asimismo, se enfocará este espacio con criterio instrumental orientándose en forma directa, transversal con los contenidos específicos de la carrera. La iniciación en la comunicación oral y escrita a través de la recepción y la producción de textos, permitirá al alumno desarrollar una competencia comunicativa y pragmática de lecto – comprensión.

Los textos elegidos de acuerdo a los intereses de los alumnos, sirven como “ input ”, es decir, como punto de partida hacia la discusión de significados. El docente, para facilitar la interacción, está disponible aclarando dudas o proporcionando la ayuda requerida hasta el momento en que el alumno domina y controla la acción a través de su propia conciencia. El docente ofrece un “ andamio ” que facilita el aprendizaje y el texto se convierte en el contexto que inicia y guía la interacción, ya que los alumnos intercambian conocimiento, ideas, significados; y es parte de la interacción porque además de los intercambios entre alumnos o entre alumnos y docente, existe un vínculo entre el texto y el lector que es también transacción. El lector descubre los significados del texto a través de un proceso

que incluye su competencia individual, la actividad conjunta y los conocimientos compartidos por los miembros de una misma cultura.

Debido al contexto de pandemia conocido por todos, se estableció como herramienta el uso de la plataforma de CLASSROOM y se dictaron clases semanalmente por la plataforma de google meet.

PROPÓSITOS

Comprender y reformular información global y específica de mensajes orales y escritos adaptados a las diversas situaciones de comunicación.

Participar en forma activa, comprometida, respetuosa y flexible en distintas situaciones de comunicación orales y escritas planteadas en el aula, tanto en el trabajo individual como grupal.

Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje, sus trabajos individuales y grupales para aprender con mayor facilidad y aprender a aprender, logrando una autonomía mediante un proceso continuo y gradual.

Comprender, extraer ideas centrales y secundarias con el fin de traducir información global y específica de textos técnicos orales y escritos del campo de Artes Visuales.

Las unidades que se desarrollan a lo largo de todo el año están agrupadas por temas específicos de las Artes Visuales. Se desprenden de vocabulario y estructuras gramaticales adaptadas y seleccionadas según la necesidad y el interés de los alumnos.

CONTENIDOS:

UNIDAD 1:

Temas gramaticales y de vocabulario específico adquiridos en 2do. Año.: Revisión.

Tiempo presente continuo: forma afirmativa, negativa e interrogativa

Tiempo pasado simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Voz pasiva: presente y pasado.

Tiempo presente perfecto: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Oraciones subordinadas- Uso de pronombres relativos.

Vocabulario específico del campo de las Artes:

Artes Visuales.

Elementos de la Comunicación.

Artes Plásticas.

Pintura.

Fotografía – arte y testimonio.

Artes Gráficas.

Posters.

Publicidad.

UNIDAD 2:

Tiempo presente simple y pasado simple: similitudes y diferencias. Usos específicos de cada tiempo verbal. Construcción de definiciones generales y específicas. Uso del diccionario.

Vocabulario específico:

Imágenes visuales.

Funciones de las imágenes.

El arte de pintar.

UNIDAD 3:

Tiempo presente simple utilizado para definir una obra de arte. Diferentes estilos de pintura. Sustantivos concretos y abstractos. Conectores. Marcadores cohesivos. Uso del diccionario.

Vocabulario específico:

Imágenes y estilos.

Pintura y escultura: línea histórica.

Esculturas.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La motivación, ese impulso, deseo o emoción que nos mueve a actuar, varía de acuerdo con la personalidad de cada alumno. Es por eso que el docente tratará de crear un clima de trabajo propicio en donde el alumno pueda actuar, preguntar, compartir sus ideas respetando las ideas de sus pares y confrontando acuerdos y consensos. La motivación es inherente al aprendizaje exitoso y fecundo que despierta en el alumno el interés de querer aprender y profundizar su concepción del mundo.

Durante el transcurso del año, se desarrollará una propuesta de trabajo en donde los contenidos planteados por cada unidad sean aprendidos por los alumnos en forma significativa, fruto de una experiencia de aprendizaje personal, grupal y cooperativo, propiciando el intercambio de opiniones, los espacios de reflexión y la confrontación de las producciones.

Los Trabajos Prácticos propuestos y trabajados durante las clases on line. Los mismos fueron entregados por cada alumno por la plataforma classroom.

- 1) Traducción del texto " Visual Images"
- 2) Traducción del texto" Functions of the images"
- 3) Buscar 5 imágenes de los movimientos representativos y describirlas.
- 4) Traducción del texto " Images and Styles".
- 5) Traducción del texto " Painting and sculpture: a timeline "
- 6) Traducción del texto " Sculptures"

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación diagnóstica al inicio del año con el objetivo de conocer el nivel general de los alumnos. Durante el año la evaluación será continua y directa de la producción, actitud y participación en clase de los alumnos. También se tendrá en cuenta el compromiso y responsabilidad de los alumnos en la calidad y cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos prácticos asignados. A partir del inicio del ciclo lectivo 2020, se admitirán 3 (tres) categorías de alumnos: Regular con cursado presencial, Regular con cursado semi-presencial y Libre.

Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos en todas las condiciones mencionadas anteriormente.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

Libro: ***Visual Arts and Communication*** – Nivel 2 - Richmond Publishing - Ediciones Santillana – 2000.

Fotocopias de teorías gramaticales elaborados por el docente de acuerdo a las necesidades de los alumnos y a los temas desarrollados en clase.

Diccionarios Inglés- Castellano, Castellano- Inglés.

Folletos de diversos museos del mundo en idioma inglés.

SEMINARIO ALTERNATIVO DEL ARTE

ASIGNATURA: SEMINARIO ALTERNATIVO DEL ARTE

CURSO/CARRERA: 3° AÑO TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

TURNO MAÑANA: PROFESOR: JOSÉ CLAUDIO RUIZ

TURNO NOCHE: PROFESORA: EVELINA DEL VALLE PEREYRA

CARGA HORARIA: 3 HORAS

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA.

FUNDAMENTACIÓN:

El Seminario Alternativo del Arte es un espacio curricular que posibilita a los alumnos profundizar el conocimiento de la producción artística contemporánea nacional e internacional. Este espacio se contextualiza en el marco de heterogeneidad y eclecticismo de la cultura contemporánea, donde se producen rupturas formales y conceptuales que generan nuevas experiencias de producción, lectura e interpretación sobre las formas artísticas emergentes y sobre todo la contaminación e hibridación de diferentes lenguajes. Además se propone como un seminario de carácter alternativo orientado al planteo, la indagación y la profundización de diversas problemáticas del arte contemporáneo, ampliando de actualización teórica, en el campo de la Estética y la Comunicación.

PROPÓSITOS:

Analizar las relaciones existentes entre políticas culturales, entre el arte y el público en la actualidad.

Reflexionar críticamente ante las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Tomar conciencia del rol que cumplen las instituciones culturales y las funciones del gestor cultural y del artista.

Reconocer la vinculación entre las funciones de los museos, las galerías de arte y los centros culturales.

Elaborar reflexivamente estrategias de trabajo artístico y conceptual.

CONTENIDOS:

UNIDAD 1

Hablemos de Cultura- Dinámica Global y local

Qué es un museo?

Museos en casa- Una invitación en tiempos de pandemia.

Las Colecciones- lo público y lo privado

Circuitos de la obra de arte. Museos-Galerías-Ferias

Proceso de legitimación: concursos- salones- bienales-publicaciones

La figura del Curador-origen- formación- pluralidad de miradas.

El guión curatorial- Dialogo de obras.

UNIDAD II

Cómo realizar un proyecto.

Patrimonio- una construcción social

Patrimonio Cultural tangible e intangible.

La valoración de los bienes patrimoniales en el espacio público contemporáneo.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se desarrollaron para cada cohorte, actividades de observación, análisis, reflexión y acción conjunta entre el docente y el alumno con el objeto de enriquecer la actividad curricular. Se incluyeron, ante la imposibilidad de la presencialidad, recorridos virtuales por diferentes museos nacionales y locales. Se realizaron trabajos con recursos audiovisuales, lectura crítica de mensajes visuales, lectura e interpretación de textos.

Se realizaron dos Trabajos Prácticos integradores de contenidos desarrollados en clases.

1°Cuatrimestre: Investiga la obra de Antonio Berni, elige un eje temático para desarrollar en una sala del museo a través de la selección de obras de su producción, escribe el texto de sala, diseña el montaje teniendo en cuenta el diálogo de obras, el espacio y la iluminación.

2°Cuatrimestre: Proyecto: Investigación, diseño y realización de una muestra virtual de imágenes fotográficas que a su criterio sean representativas del patrimonio cultural de la ciudad de Rosario. Realizar un texto narrativo y poético que acompañe el recorrido visual.

EVALUACIÓN

Se realizó una evaluación de todo el proceso, considerando los siguientes:

-Criterios:

-Participación a partir de una comunicación continua y fluida mediante el envío de reflexiones, comentarios, opiniones, preguntas, dudas de las clases, a través de la mensajería interna del aula virtual de las plataformas Infod, Google Meet y WhatsApp.

-Instrumentos:

-Trabajos Prácticos aprobados.

-Participación y compromiso. Atendiendo siempre a las dificultades que pudieran tener los y las alumnas de conectividad y de orden personal.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

En esta materia no existe la modalidad Regular. El alumno obtiene la Promoción Directa o recursa. La Promoción Directa se obtiene con el 100% de trabajos prácticos entregados y aprobados con 8(ocho) puntos o más.

BIBLIOGRAFÍA

Bayardo, Rubens y Lacamieu, Mónica. (1999). La dinámica global/local. Bs As. Argentina: Ediciones La Crujía.

Prats, Llorenc. (1997). Antropología y Patrimonio. Barcelona, España: Editorial Ariel

García Blanco,Angela. (1998) Didáctica del Museo: El descubrimiento de los objetos.Madrid: Ediciones De La Torre.

Morales Moreno,Luis Gerardo.(1996) ¿Qué es un museo? México: Revista Cuicuilco, N°7.

Duprat, Andrés y Pacheco, Marcelo. (2002).Curaduría en las artes plásticas: arte, ciencia o política? Pensando en voz alta: Ciclo de mesas redondas sobre temas de la actualidad en las artes visuales, Avellaneda, Bs As. Argentina: El Basilisco

Ander Egg, Ezequiel y Aguilar Idáñez, María José. (1995). Cómo Elaborar un Proyecto: Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Bs As. Argentina: Editorial Lumen.

EDI III: FOTOGRAFÍA

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

CURSO: 3° AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA Y TURNO NOCHE: PROF. PRIASCO, DÉBORA

CARGA HORARIA: 3 HORAS CÁTEDRAS

CICLO LECTIVO: 2021 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

En la era de la imagen, la fotografía se pone al servicio en diversas formas de producir arte y en el contexto actual de la plástica, la fotografía no solo se ha constituido en un medio siempre presente, sino que muchas otras artes parten de la fotografía para su realización, o se constituye ésta en la obra misma. Se propone, a través del lenguaje fotográfico, profundizar los conocimientos de procedimientos y técnicas fotográficas contemporáneas. Desarrollar y potenciar el proceso perceptual y la capacidad creadora. Fortalecer el desarrollo de la comprensión de la imagen dentro de las artes, su significado y funciones según sus contextos.

PROPÓSITOS

Lograr sólidos conocimientos, herramientas, y estrategias para adaptarse a la dinámica de cambios culturales, tecnológicos y sociales para poder materializarse de su obra. Conseguir que el alumno adquiera habilidades para poder manejar el medio fotográfico con un nivel que le permita la concreción de las imágenes de su obra. Lograr elaborar un juicio valorativo de las producciones fotográficas propias y ajenas.

Poder intervenir la imagen fotográfica para así descubrir nuevas posibilidades de este medio le permita. Desarrollar un proceso teórico que facilite la construcción del conocimiento sobre la imagen fotográfica en sus futuras producciones. Dominar la parte técnica de la fotografía para aprovechar todas las posibilidades que la disciplina le brinde.

CONTENIDOS

Unidad I: Manejo de cámara

Tipos de cámara y formatos de películas. La cámara oscura. Su principio. Velocidad de obturación. Diafragmado y profundidad de campo. Objetivos. Tipos: gran angular, normal, teleobjetivo. Su efecto en la imagen y perspectiva.

Cámaras digitales. Réflex y compactas. Posibilidades de cada tipo. Megapíxeles: definición y color. Explicación de los íconos y sus funciones. Balance de color en las cámaras. Nociones básicas de photoshop.

Unidad II: La luz

Cualidades y comportamiento de la luz. Propagación. Espectro visible. Calidad y dirección. El color luz. Termocolorimetría. Valores Kelvin. Filtros conversores (LB) y compensadores de color (CC).

Unidad III: Iluminación

Difusores. Reflectores. Superficies reflectantes. Contraste. Contraste de iluminación. Lámpara halógena. Fotoflood. Flash. Órbita de iluminación.

Unidad IV: Exposición

Definición. Fotometría. Fotómetros. Tipos: luz incidente y luz reflejada. TTL. Funcionamiento y manejo. Índice de reflectancia de los objetos. Criterios de exposición. Sistema zonal.

Unidad V: Materiales sensibles

Sensibilidad. Latitud. Tipos: negativa, positiva, color, blanco y negro, tungsteno y luz día. Efecto Schwarzschild o fallo de reciprocidad. Colectores digitales.

Unidad VI: Laboratorio B y N

Revelado. Baños de paro y fijado. Representación de la realidad en valores de gris. Revelados forzados. Desensibilizados. Efectos. Papel sensible: grados. Luz de seguridad.

Unidad VII: Autores

Análisis de la obra de autores contemporáneos que usan la fotografía como medio de expresión.

UNIDAD VIII: HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA.

Primeras imágenes fotográficas. Daguerrotipo. Calotipo o Talbotipo. Ambrotipo. Ferrotipo. Procesos de copiado: Cianotipo. Platinotipo. Platino paladio. Goma bicromatada.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Luego de la exposición de los temas, se propiciará el debate sobre los mismos con el fin de aclarar dudas y poder relacionar los mismos con conocimientos previos, generando así, un conocimiento significativo.

Se discutirá sobre el resultado de los trabajos presentados. Se fomentará la investigación para procurarse los recursos de información y conocimiento para avanzar en el dominio de la técnica fotográfica. Lectura analítica de la imagen fotográfica. Comparación y diferenciación de estilos fotográficos. Reconocimiento de las relaciones entre la imagen fotográfica y el entorno histórico, social y cultural de su producción. Análisis de los elementos existentes en la escena a fotografiar para optimizar su uso. Identificación de los problemas que surgen en la práctica fotográfica y planteo de posibles soluciones. Utilización y control de elementos técnicos. Explicitación y descripción de las estrategias utilizadas durante la realización de las tareas que impliquen un proceso. Crítica valorativa de la producción fotográfica propia y ajena.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

1. 36 fotos a una misma persona (transversal con semiótica).
2. 4 fotos para de un objeto para describirlo.
 - 2b. Describirlo desde distintos movimientos artísticos.
3. Rincón con luz ambiente.
4. Autorretrato y retrato ambientado
5. Revelado B y N.
6. Desarrollo de la imagen fotográfica para realizar una muestra.
7. Fotografía de tres planos.
8. Muestra final.

Para la promoción de la materia, se llevarán adelante dos presentaciones fotográficas sobre un tema. El primero será común a todos los estudiantes, y la segunda será una elección personal.

EVALUACIÓN

Permanente en la participación e interés en clase. Uso del vocabulario específico y claridad de conceptos. Aportes en la valoración de trabajos presentados frente a los compañeros. Evaluación

colectiva y autoevaluación. Nivel de coherencia entre el discurso y el trabajo presentado. Cohesión de las producciones personales. Para promover la materia, se deberá presentar un trabajo final de no menos de cinco imágenes fotográficas, listas para exponer.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

Berger, J Modos de ver. Cap. "Usos de la fotografía".

Barthes, Roland "La Cámara Lúcida" Nota sobre la fotografía. España Ed Paidós.1980

Freund, Gisele "La fotografía como documento social" G G Mass Media. 1993.

Fochtman "El abc de la fotografia en color". Bs As Ed Aragón, 1975.

Fontcuberta, J "Fotografía conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica". Ed. Gustavo Gilli.

Präkel, D. "Exposición"

Präkel, D. "luminación"

ECO II: ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO AMBIENTAL

MATERIA: ECO II ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO AMBIENTAL

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: ECO II ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO AMBIENTAL

CURSO: 3° AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: MARCELA PERAL

DOCENTE TURNO NOCHE: MARCELA PERAL

CARGA HORARIA: 4 HC

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

El soporte de la Escenografía es el espacio, pero no un espacio inerte, sino un espacio-ficción, un espacio-acción. Tanto en un escenario tradicional, como en uno alternativo, o en un paisaje natural, las sensaciones y percepciones se ven modificadas por el contexto visual, sonoro, olfativo, táctil y gustativo. El espacio es habitado y recorrido por actores, bailarines, espectadores y por lo tanto todas las acciones y movimientos deben ser previstos para favorecer la puesta e instaurar un repertorio de imágenes que aporten significación. Se propone el estudio de las estructuras básicas y la importancia de la escenografía como anclaje de la ficción que sitúa al espectador en tiempo y espacio.

En el diseño de escenarios el trabajo es colaborativo y por lo tanto las ideas deben ser comunicadas claramente, ya que el escenógrafo no trabaja como el artista plástico que parte desde sus propios conceptos y motivaciones, sino en función de una propuesta técnica colectiva, con una dirección, producción, y cuerpo actoral determinado.

Esta asignatura plantea a los alumnos de arte un desafío complejo. Aunque ya poseen muchos conocimientos teórico-prácticos que les serán muy útiles para su desempeño: Teoría del Color, Morfología, Pintura, Escultura, Perspectiva, Historia del Arte, deberán dar un giro en el enfoque de sus saberes para proyectar y realizar algunos ejercicios. Se favorecerá la exploración y comprensión del espacio real tridimensional y sus posibilidades expresivas y creativas, así como también la creación de trabajos a escala que puedan formar parte de producciones audiovisuales.

En esta particular situación de aislamiento social preventivo por COVID 19, sin la posibilidad del encuentro presencial de taller, se solicitará a los alumnos que observen, analicen y experimenten en su entorno cotidiano, las posibilidades de creación de espacios de ficción tanto a escala real como a escala reducida.

PROPÓSITOS

1- Interpretar los códigos visuales y espaciales que intervienen en una puesta en escena teatral tradicional y/o alternativa, en programas televisivos, series, cine, animaciones y producciones multimedia.

2- Seleccionar y organizar documentación, técnicas y materiales adecuados a cada trabajo práctico.

3- Proyectar y elaborar propuestas visuales bidimensionales (bocetos, storyboard) y tridimensionales (maquetas, objetos escénicos, instalaciones)

4- Analizar críticamente, en base a los conocimientos adquiridos, producciones teatrales, televisivas, cinematográficas, performativas, etc.

CONTENIDOS

Unidad I

La luz y la sombra como generadoras de una propuesta visual. Teatro de sombras y aproximaciones contemporáneas.

Dirección de arte. Los recursos digitales y sus posibilidades técnicas en la construcción espacio-temporal. Composición, color e iluminación en el espacio/tiempo.

Unidad II

Recursos comunicativos: Bocetos. Storyboard.

Recursos comunicativos tridimensionales. Las maquetas y su construcción: desarrollo de la profundidad en la caja escénica, las escalas y el uso del escalímetro. Representación básica a escala.

PROPUESTA METODOLÓGICA

El trabajo en el taller de Escenografía y Diseño Ambiental, en el entorno virtual no presencial, estará enfocado a la adquisición de las nociones básicas, lenguaje específico y exploración técnica del espacio real y virtual. Los contenidos han sido acotados a los elementos esenciales que componen la estructura de la asignatura.

Se fomentará la participación y discusión en las plataformas digitales, así como la observación y análisis de films, series, videos, animaciones.

Se dará especial importancia a los procesos creativos y desarrollo crítico de los diseños, ya que en esta asignatura se ponen en juego los saberes adquiridos por los alumnos en otras áreas: pintura, escultura, composición, perspectiva, dibujo, etc.

Se favorecerá la puesta en común de los aprendizajes, procesos y producciones, así como también el análisis de material audiovisual variado y contextualizado, relacionado con los intereses y preferencias de los/las estudiantes.

La docente acercará material teórico y visual actualizado para la comprensión de los conceptos y los procedimientos.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Unidad I:

TP 1 - Creación de una propuesta para Teatro de sombras/de objetos/ cine efímero. Procesos previos: observación y selección de una narrativa, exploración de materiales, secuenciación y registro. Análisis del proceso creativo.

TP 2: Análisis de un corto o animación.

Unidad II:

TP 3: Exploración del espacio real cercano. Documentación fotográfica de locaciones y bocetos. Storyboard.

TP 4- Maqueta a escala 1:10. Creación de una propuesta para un trasto básico con puerta y ventana. Terminaciones, molduras, texturas y pintura. Procesos previos: observación, medición, lectura y uso de la escala 1:10. Documentación del proceso.

EVALUACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Se favorecerá el análisis de los procesos creativos realizados, el intercambio de ideas y la crítica y auto-crítica fundamentada, utilizando el lenguaje específico.

INSTRUMENTOS

Ficha de seguimiento.

Trabajos prácticos.

Plataforma virtual.

CRITERIOS

Valoración del espacio real y virtual para la creación de producciones audiovisuales.

Reconocimiento del espacio y su representación a escala.

Utilización de materiales y procedimientos.

Capacidad para comunicar ideas utilizando el lenguaje específico.

Reflexión autocrítica de los procesos realizados y transferencia a otras áreas del hacer artístico.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Calmet, H. (2005) *"Escenografía. Escenotecnia e iluminación"* (2ª edición) Buenos Aires. Ed. De la Flor

Gentile, M. Díaz, R. y Ferrari, P. *Escenografía cinematográfica.* (1º edición) Buenos Aires. La Crujía Ediciones.

Links trabajados:

¿Qué hace un director de arte?

<https://www.youtube.com/watch?v=hC0bpMnG21Y&fbclid=IwAR3xbhc1jo0VgHKpj6eh-WouWADxPgiW67fB09MWSrvg6PEIAgiehAo134A>

El color y su uso en el cine

<https://www.youtube.com/watch?v=eGfbW9sBBuQ&fbclid=IwAR1qdb-mUo221MMgkL8TUO4SkivG5yZRuid7zmTOiWEHvBSqEOuOfpYmzJs>

David Lynch Theatre. Pózar.

https://www.youtube.com/watch?v=BXTLsQBJSVc&fbclid=IwAR0_Z7o55vo6bPCbCWJlJgJh2XgIShHSa9-Thpzj4QziF9W2nol4PQpkBNxY

Taller audiovisual Teatro de sombras

https://www.youtube.com/watch?v=1quArNW8Vqo&fbclid=IwAR0_Z7o55vo6bPCbCWJlJgJh2XgIShHSa9-Thpzj4QziF9W2nol4PQpkBNxY

El hombre que perdió su sombra. Detrás de escena.

<https://www.youtube.com/watch?v=HP-66TEVo3s&fbclid=IwAR3GbHEtCM40jflkwT0uGsCQOhfBYQ3j4JEDSUQGUO9xQwnOZc-LMkWpC>

Efímero cine. Teatro de objetos y tecnología.

<https://www.educ.ar/recursos/125554/arte-digital-la-propuesta-de-efimero-cine?coleccion=128379>

<https://efimerocine.wordpress.com>

Mónica Lazzatti - Taller de maquetas I y II

<https://www.youtube.com/watch?v=xMP1-UdfRaE&fbclid=IwAR1qdb-mUo221MMgkL8TUO4SkivG5yZRuid7zmTOiWEHvBSqEOuOfpYmzJs>

https://www.youtube.com/watch?v=V8k5FfskZL8&t=31s&fbclid=IwAR2qOherd3LTHjMrsIx6-m7PW0diWPDPUFHbwt7e_hJS9DwwpNCZLf-fps

Uso del escalímetro:

<https://www.youtube.com/watch?v=tUZA8sU1EsM&t=188s&fbclid=IwAR0xREgxfDXtpH0SesJ7HJRPbaXcra14qx0kgAFazZ2ilgNFB4rPVYCOmM>

Concepto de escalas:

<https://www.youtube.com/watch?v=tUZA8sU1EsM&t=188s&fbclid=IwAR0xREgxfDXtpH0SesJ7HJRPbaXcra14qx0kgAFazZ2ilgNFB4rPVYCOmM>

CUARTO AÑO

LABORATORIO DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: LABORATORIO DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA

CURSO: 4º AÑO

TURNO: T.M: VIVIANA HOLAKOWICZ (REEMP.SANDRA STORANI) T. N: SILVINA DOMINIO

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACION

Tanto en el campo del arte como en el campo del diseño se encuentran similares códigos plásticos, como así también recursos metodológicos apropiados para la resolución de las diferentes propuestas gráficas. Se trabajará con conceptos teóricos y prácticos del diseño relacionándolos con el campo del arte y de la tecnología, a través de la aproximación y apropiación de técnicas, soportes y materiales. Partiendo del campo comunicacional, el alumno analizará el proceso de cada producción conducente al objeto final (bi o tridimensional). Las consignas presentadas estarán relacionadas fundamentalmente con la didáctica y currícula del nivel primario y secundario.

OBJETIVOS

- Interpretar, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores para la presentación visual de mensajes.
- Codificar signos en el campo de la comunicación y sensibilización.
- Atravesar pasando por todo el proceso de producción de mensajes hasta la realización del mismo.
- Experimentar con materiales heterogéneos, diferentes soportes y herramientas.
- Llevar a cabo la organización de una exposición de arte.

CONTENIDOS

UNIDAD I

- Concepto de ciencia proyectual del Diseño de Comunicación Visual.
- Metodología y campos de acción.
- Mensaje Bi-Media (integración código icónico y lingüístico). Retórica de la imagen.
- Variables tipográficas – connotación - monogramas
- La marca como identificación visual. Manipulación de la imagen.
- Diferencia entre Publicidad y Propaganda
- Medios de comunicación. Campaña promocionando la exposición de un artista plástico.

UNIDAD II

- Afiche, tarjeta de invitación
- El catálogo de arte. Diferentes soportes y formatos.
- Libro de Artista
- Diseños bi y tridimensionales
- Aplicación de diseño en un objeto tridimensional.

METODOLOGIA

- Interpretación de conceptos relacionados con el campo del diseño y de la comunicación
- Desarrollo de proceso creativo a través de rough y bocetos
- Creación del Mensaje Bi-Media.
- Selección tipográfica de acuerdo al contexto.
- Ejercitación partiendo de la imagen fotográfica y de la obra de arte.
- Creación y desarrollo de una historieta
- Integración de técnicas tradicionales y tecnológicas.
- Experimentación de diversos materiales, soportes y herramientas.
- Valoración crítica y fundada de sus propios productos y los de sus pares.
- Interés por la producción artística y comunicacional del entorno cotidiano.
- Valoración de los productos y manifestaciones artísticas como expresión del patrimonio artístico común.
- Compromiso con la preservación del patrimonio cultural.
- Disposición a participar cooperativa y solidariamente en proyectos grupales, institucionales y comunitarios.
- Valoración crítica de los recursos tecnológicos y de los aportes científicos al campo de la producción artística y comunicacional.
- Estimular a la experimentación con nuevas técnicas, soportes y formatos.
- Diálogo promoviendo la explicitación de ideas previas.
- Lectura y análisis de diferentes mensajes
- Organizar momentos áulicos para reflexionar sobre la producción.

REGIMEN DE CURSADO Y EVALUACION

PRESENCIAL

- Se evalúa la comprensión de consignas, procesos y marco teórico utilizado.

INSTRUMENTOS

- Observación periódica de trabajos durante el proceso creativo.
- Reflexión grupal e individual sobre la producción propia expuesta.

CRITERIOS

- Evaluación Formativa y reguladora
- Comprensión de consigna y marco teórico utilizado.
- Conocimientos aplicados, originalidad y precisión.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

ALVAREZ JUNCO, M. 2009 El diseño de lo incorrecto Buenos Aires: La Crujía

COSTA, J. 1994 Imagen global Barcelona: Ceac

FRASCARA, J. 1989 Diseño gráfico y comunicación visual Buenos Aires: Infinito

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

GONZALEZ RUIZ, G. 1994 Estudio de diseño Buenos Aires: Emecé

MUNARI, BRUNO 1983 Cómo nacen los objetos, Apuntes para una metodología proyectual. México, G.G

WONG, WUCIUS 1979 Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional. Barcelona, G.G

APUNTES DEL DOCENTE

DIBUJO IV

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: PROYECTO FINAL: TALLER EXPERIMENTAL DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS (DIBUJO IV)

CURSO: 4TO.

DOCENTE TURNO MAÑANA: MUSANTE MAURO

DOCENTE TURNO NOCHE: GARCIA CARINA BEATRIZ

CARGA HORARIA: 4 HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

En este contexto de pandemia, se tuvo que adaptar el taller a formato virtual, encontrándonos con dificultades que se fueron resolviendo día a día de la mejor manera para poder tener un acercamiento ameno con los estudiantes.

El proceso del dibujo realizado en los años precedentes, sitúa al alumno en una posición preferencial, la de comenzar a transitar la búsqueda de su propia imagen. Vamos a poner en juego todo un ciclo de experiencias, vivencias, aprendizajes y recorridos personales y grupales adquiridos en estos tres años de estudio en pos de la construcción de un proyecto final. Proyecto que significará un cierre para algunos o un comienzo para otros, pero que constituirá sin duda, un balance expresivo personal, donde la herramienta del dibujo, delinearé esa forma, que define ese concepto, que representa esto que somos y que hacemos.

PROPÓSITOS

-Estimular el proceso creativo, articulando percepción, memoria e imaginación, referenciando lo vivencial y la observación.

-Aplicar las técnicas ya aprendidas y experimentar aquellas que resulten nueva para el alumno.

-Abordar el proceso de producción con un anclaje en lo conceptual reflexionando a nivel individual y grupal, los significantes y significados de las imágenes obtenidas, tomando algún artista referente.

-Seleccionar una temática y fundamentarla desde una concepción estética-filosófica para sustentar el proyecto.

CONTENIDOS

Unidad 1:

-El dibujo como lenguaje, su teoría y práctica.

-La percepción como registro cultural contextualizado.

-Los elementos formales, materiales y de conceptualización en el campo de la imagen.

-Bibliografía: Indicada de acuerdo al proyecto del alumno.

Unidad 2

-El proceso creativo, materiales, técnicas y medios de relación a las posibilidades expresivas y de intencionalidad.

-Modos de representación y presentación, tridimensión virtual y real.

- Otros contextos espacio-temporales.

-Bibliografía: Indicada de acuerdo al proyecto del alumno.

PROPUESTA METODOLÓGICA

El andamiaje en el cual se apoyará este aprendizaje se propone, a partir de propuestas flexibles, generar interrelación con otras disciplinas y la profundización en la investigación de los procedimientos y técnicas mediante la experimentación, considerándola básica para reconocer posibilidades, potencialidades, modos y opciones desde los propios marcos de referencia. La propuesta se adaptará:

- Realización de bocetos previos a manera de proyecto de obra gráfica.
- Construcción de trabajos finales, teniendo en cuenta organizaciones compositivas y espaciales.
- Aplicación de los recursos aprendidos precedentemente, como los tratamientos de línea con variables de espesor y valor lumínico, la técnica del valor plano y el claroscuro para la definición del volumen a través de la luz y la sombra.
- Deconstrucción y reconstrucción de la imagen.
- Desarrollo y experimentación con técnicas y soportes convencionales y no convencionales, incluyendo el dibujo digital.
- Integración de conocimientos y de estrategias de producción con el Área de Organización en el Plano y en el Espacio, respondiendo a una interrelación del lenguaje, en una producción personal, desde una propuesta teórico-práctica en el marco del arte contemporáneo.
- El respeto por el propio trabajo, el de los compañeros y el ámbito educativo y las herramientas de trabajo que la institución pone a disposición de los alumnos.
- Las posibilidades actuales limitan el cruce personal y social. El intercambio que promueve la metacognición se realiza por los medios virtuales utilizando recursos como reuniones meet, zoom, foros, grupos de aplicaciones, etc.

La propuesta del año comprende:

- Una serie de dibujos con una idea convertida en proyecto de muestra. -El tema de este proyecto puede ser interdisciplinario siempre destacando cada técnica en cada lenguaje.
- Debe contener un mínimo de 4 obras o más, cuyas medidas serán de 0,50 x 0,70 cm cada una o tamaños y formas alternativos que sean equivalentes en superficies de trabajo.
- La técnica es libre teniendo en cuenta que se abordan técnicas gráficas (grafito, tizas pastel tinta china, etc.) y no pictórica. Se seleccionarán soportes de acuerdo a la misma y tendrán en cuenta el montaje, siendo que es de suma importancia para una futura muestra.
- El proyecto se debe presentar por escrito con su debida fundamentación, apoyatura bibliografía se puede incorporar alguna bibliografía que hayas visto en la carrera y algún artista como referente.
- El armado del trabajo se hará teniendo en cuenta las normas Apa 2020.
- Prácticos en el año de autores relacionados con la cátedra.

EVALUACION

Criterios de evaluación: Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de trabajo en el aula virtual y por mail. Participación en videoclase. Posibilidad de trayectoria escolar teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante en relación a la conectividad y a su contexto vital.

Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, coloquio.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN:

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Alumnos/as presenciales Regularizar: Por este ciclo 2020, 50% de Trabajos prácticos entregados. Se requiere el paso previo por mesa de consulta antes del examen final (la misma servirá para cotejar el estado del resto de los trabajos y disipar dudas sobre contenidos específicos).

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA:

Alumnos presenciales Promoción Directa: Por este ciclo 2020, 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8 (ocho). Evaluación final integradora.

Alumnos presenciales Promoción Directa Adaptada: Por este ciclo 2020, 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis). Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA

Augustowsky,G.(2012).*El arte en la enseñanza* . Bs.As:Paidós

Berger, J. (2000).*Modos de ver*.Barcelona:Gilli.

Berger ,J.(2006). *El sentido de la vista*. España:Alianza.

Da Vinci L. (2004). *Tratado de la pintura*.Bs.As.:Libertador

Dondis,A. (1987).*Sintaxis de la imagen*.Bs.As.:Gilli.

Munari ,B.(1995).*¿Cómo nacen los objetos?* Bs.As.:Gilli.

Kandinsky W. (1997) *Punto, línea superficie*. Milano:Adelphi

Krauss R.(199), *Los papeles de Picasso*. Barcelona:Gedisa.

Loomis, A.(2005), *Dibujo tridimensional*. Bs. As.:Lancelot.

Hayes C.(1986) *Guía completa de Dibujo y Pintura*. Técnicas y materiales. Blume.

Bibliografía del alumno:

Los alumnos deberán investigar sobre la bibliografía que les resulte más conveniente para fundamentar sus proyectos gráficos, con ayuda del profesor en la cátedra e interrelacionándose con el docente de la cátedra de “Estéticas contemporáneas” y otras disciplinas.-

PINTURA IV

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

**ESPACIO CURRICULAR: PROYECTO FINAL: TALLER EXPERIMENTAL DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS
PINTURA IV**

CURSO: 4TO. AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PROF. CYNTHIA BLACONÁ

DOCENTE TURNO NOCHE: PROF. SILVIA KUSCHNIR

CARGA HORARIA: 4 HC POR TURNO

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

Este espacio curricular propone el cruce de la Pintura con otras disciplinas, múltiples poéticas y miradas estéticas, diversos lenguajes y modos de producir sentido en el campo artístico para el desarrollo de proyectos propios y originales, propiciando el vínculo entre los distintos medios de producción. Desde la cátedra se potencia investigación-acción creativa entendida como producción significativa, orientando la acción desde el pensar/investigar hacia la producción personal de un proyecto, donde lxs estudiantes recuperen y pongan en diálogo los saberes de distintos talleres y espacios trabajados en este año y años anteriores, en proyección hacia su práctica profesional como docentes, artistas o gestorxs culturales.

La síntesis reflexiva sobre las experiencias con las materialidades, los procedimientos y las técnicas pictóricas, y los tratamientos ortodoxos y no ortodoxos en relación con el conocimiento específico del lenguaje de la pintura, la valoración estética y un pensamiento crítico fundamentado constituyen un ámbito propicio para la formulación del discurso plástico personal. La adquisición de competencias técnicas, el desarrollo de capacidades para la percepción y sensibilidad estética y la profundización del conocimiento del campo del arte, son el necesario soporte conceptual que toda idea necesita para que la forma se cargue de significado. De esta manera, se orientará a lxs estudiantes hacia la investigación, la búsqueda, la organización del proyecto y la producción en la práctica artística y -paralelamente- hacia la elaboración de un texto escrito, con formato apropiado a la propuesta, donde explique y fundamente el proceso, argumente la propuesta y lo articule de modo teórico y/o práctico.

En el trayecto hacia la elaboración del PROYECTO FINAL, se pondrán en debate marcos conceptuales y categorías de análisis contemporáneas para pensar la PINTURA, examinando obras de artistas o colectivxs, sondeando muestras y exposiciones, analizando textos específicos del lenguaje y del campo artístico general.

El Proyecto de Producción en el Plano (Pintura) es un espacio de fuerte carácter experimental, que propicia la investigación creativa y posibilita la integración de diferentes lenguajes disciplinarios para incursionar fuera de las disciplinas tradicionales generando otras formas de producción poética, con el objetivo de contribuir a la formación de un egresadx que pueda desempeñar las competencias profesionales en todos sus ámbitos de incumbencia: como docente e investigadx en los distintos niveles de la enseñanza, como productxr en el campo del arte y como gestxr de proyectos artísticos socioculturales y comunitarios.

PROPÓSITOS

Proveer de marcos conceptuales y categorías de análisis que permitan reflexionar acerca de los modos de producción artística y cultural en la contemporaneidad.

Problematizar los discursos sobre el arte contemporáneo e incorporar los debates actuales en torno al arte, específicamente a la Pintura Contemporánea

Investigar materiales diversos, convencionales y no convencionales, observando su comportamiento y posibilidades expresivas.

Organizar el proceso de creación en el marco de un contexto sociopolítico, histórico y cultural estimulando la capacidad de autocrítica y promoviendo la realización de proyectos grupales, con el enriquecimiento de lo individual a partir de lo grupal y viceversa.

Integrar el lenguaje pictórico con otros lenguajes disciplinarios, generándose otras formas de expresión que subviertan los límites del espacio pictórico tradicional.

CONTENIDOS

UNIDAD I: La imagen de la contemporaneidad y sus contextos.

Los debates contemporáneos en torno a la imagen. Imagen o cliché. Los velos y la mirada. La mirada del productx y del espectadx. Los contextos como espacios de significación.

Bibliografía obligatoria:

Didi-Huberman, George (2008). "La imagen quemada". Revista: La Puerta FBA, N° 3, Facultad de Bellas Artes: UNLP, pp. 57-74

En: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39830/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Didi-Huberman, George. "Cuando las imágenes tocan lo real". En: http://www.reflexionesmarginales.com/biblioteca/15/Documentos/Georges_Didi_Huberman:Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf

Cixous, Hélène – Derrida, Jacques (2001). *Velos*. Buenos Aires: Siglo XXI.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Análisis de textos escritos, reproducciones de obras y videos que permitan la construcción de categorías y encuentro de prácticas afines al propio proyecto, la búsqueda de referentes y la fundamentación del proyecto.

UNIDAD II: Los fenómenos artísticos como procesos sociales, materiales e ideológicos

La praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. Problematización del concepto de pintura, la complejidad de los lenguajes y las nuevas tecnologías. La recuperación de prácticas ancestrales. La imagen como relato y como ausencia. La imagen como acertijo y como testigo. La imagen como violencia y como subversión.

Bibliografía obligatoria:

Berger, John (2006). *El sentido de la vista*. Barcelona: Alianza.

Berger, John (2013). *Mirar*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Manguel Alberto (2002). *Leyendo imágenes: una historia privada del arte*. Bogotá: Editorial Norma.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Análisis y debate grupales sobre textos escritos, manifiestos, reproducciones de obras y videos de artistas.

Experiencias plásticas con la imagen.

UNIDAD III: El proyecto artístico, las articulaciones entre lo personal y lo social.

El proyecto artístico: características, condiciones y posibilidades. El espacio plástico: valoración del espacio-ambiente como elemento de la composición. La pintura en el espacio público. Ambientación, instalación, performance. La dimensión procesual de las nuevas prácticas pictóricas. Pintura y género. Pintura y memoria. Pintura y disidencias sexuales. Pintura y política.

Bibliografía obligatoria:

Didi-Huberman, Georges (2008). *Jaar: La política de las imágenes*. Santiago de Chile: Metales pesados.

Derrida, Jacques (2001). "Passe-partout". En: *La verdad en pintura*. Buenos Aires: Paidós.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Análisis grupal de obras artistas y colectivos de artistas contemporáneos.

Construcción procesual y presentación del proyecto escrito. Realización de bocetos de las obras

Resolución gráfica de la obra y su proyección, como forma de concretar el proyecto inicial y definir la forma de exponerlo.

UNIDAD IV: La obra a partir de su proceso de realización y socialización

El arte como producción de objetos, como proceso, como acción, como evento. La experimentación en el campo de la pintura contemporánea. Lxs referentes y los aspectos biográficos en la producción artística. Proyectos de producción personales a partir de ideas, conceptos, contextos o búsquedas formales y técnicas. Contextualización del proyecto en el espacio físico, histórico y cultural. Procesos de producción de artistas y colectivos de artistas latinoamericanos y del mundo.

Bibliografía:

La bibliografía será la apropiada para cada propuesta.

TRABAJO FINAL:

Presentación del proyecto en formato papel.

Concreción del proyecto, presentación y explicación del mismo en instancias de coloquio o examen final según el modo de cursado.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los ejes propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico así como el análisis del corpus visual seleccionado en el campus del AULA VIRTUAL, a través de reuniones por plataforma MEET, Plataforma de Facebook y audios de clase por WHATSAPP. La propuesta metodológica para la realización del PROYECTO FINAL consta de diferentes momentos:

Un espacio experimental de búsqueda y organización del proyecto final.

Análisis y comparación de las producciones artísticas en diferentes contextos. Inserción de estos lenguajes en la problemática contemporánea y sus vinculaciones con la ciencia y la tecnología pero también la valoración y recuperación de saberes tradicionales. Investigación sobre producción de artistas contemporáneos. Utilización de diferentes medios: virtuales, bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones, entrevistas, etc. Lecturas críticas de textos de artistas, manifiestos, artículos y críticas.

Un espacio de producción.

Experimentación con diversas técnicas y materiales, recursos y soportes convencionales y no convencionales. Producción en interacción con otros lenguajes. Elaboración de bocetos, teniendo en cuenta el lenguaje personal, buscando relaciones significativas de la pintura contemporánea, enriqueciendo el proceso mediante la investigación, experimentación y análisis de materiales acordes

y necesarios para llevar adelante una propuesta personal. Registro de referentes significativos en relación al interés del estudiante, teniendo en cuenta las relaciones interculturales y socio-políticas actuales. Experimentar y plantear un proceso significativo y estético de los trabajos elaborados.

Un espacio de reflexión teórica que conduce a la justificación conceptual del proyecto.

Se promoverá la lectura crítica de textos visuales, audiovisuales y escritos, la autoevaluación y evaluación grupal de las producciones.

EVALUACIÓN

Estamos ante un contexto muy complejo en donde la experiencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha transformado no sólo nuestra vida cotidiana sino también nuestras prácticas pedagógicas. Esta situación ha agudizado las desigualdades, no sólo sociales y económicas, sino también académicas, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad de dispositivos y lugar de trabajo, tiempos, etc. Por ello, al momento de pensar estrategias de evaluación tendremos que atender a los cuidados de nuestros estudiantes desde la dimensión subjetiva, tornándose central la configuración de lo común.

Como sostienen las normativas en el contexto de ASPO, “los procesos evaluativos que se sostengan no generen nuevos segmentos de exclusión, teniendo en cuenta los distintos grados de interacción con la institución educativa que estudiantes y docentes han podido mantener”. En estas particulares circunstancias es necesario pensar nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje.

Evaluación y condiciones para la regularización

La regularidad tendrá que acreditarse con la mayor flexibilidad posible para no profundizar desigualdades, siempre atendiendo a la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso de los estudiantes a los medios digitales. En este contexto de extrema complejidad, la regularidad a este espacio curricular se otorga con la entrega de trabajos prácticos, intervenciones en aula, consultas por distintos medios digitales: AULA VIRTUAL, Facebook, whatsapp, Messenger, etc.

REGULARIZACIÓN: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados.

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Los estudiantes que hayan elaborado y concretado el PROYECTO (ESCRITO + PRODUCCIÓN) tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa.

PROMOCIÓN DIRECTA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados. Proyecto Final (escrito + producción) entregado y aprobado, con nota mayor a 8 (ocho)

PROMOCIÓN DIRECTA ADAPTADA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados. Proyecto Final (escrito + producción) entregado y aprobado, con nota a partir de 6 (seis)

Examen regulares

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar el PROYECTO (ESCRITO + PRODUCCIÓN) y deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

GRABADO III

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: GRABADO III

CURSO: 4° AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: JUAN CARLOS AMORÓS

DOCENTE TURNO NOCHE: MARCELA PERAL

CARGA HORARIA: 4 HC TAV

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida con herramientas adecuadas para elaborar una imagen, que podrá reproducirse luego mediante un proceso de estampación. Grabado o obra gráfica no son sinónimos, tal como lo explica Valeriano Bozal:

Todo grabado es obra gráfica, pero no toda obra gráfica es grabado (...) La diversidad de procedimientos es tan grande que se hace difícil encontrar una definición que valga por igual para todos, pero creo que la inexistencia de incisión -o el hecho de que tal incisión no sea el factor determinante de la imagen- es en este sentido fundamental.³

El término obra gráfica será el adoptado por la cátedra con la intención de favorecer la ampliación de las fronteras del territorio gráfico, tanto en la elaboración de la imagen como en la utilización de las técnicas de impresión, aunque la mayor parte de los procedimientos xilográficos que se trabajarán en esta asignatura responden al concepto tradicional de grabado.

La obra gráfica original y multieemplar será presentada con sus características propias y su poética desde los medios tradicionales, hasta algunas experiencias contemporáneas en el campo expandido. La diversidad de procesos disponibles en la actualidad se encauzará en la práctica de taller hacia la experimentación con los materiales tradicionales y alternativos para la creación de matrices y la exploración de soportes diversos en la estampación. Las etapas de elaboración de la imagen, realización de la matriz y estampación se acompañarán con procesos de apreciación y reflexión sobre la obra de artistas gráficos que aborden diversos modos de hacer y comprender el arte impreso.

En la situación particular que atravesamos este año desde el comienzo del cursado, y ante la incertidumbre de la fecha de regreso a la presencialidad, se adaptarán los contenidos a las posibilidades de la plataforma virtual elegida, asumiendo que en este cambio de entorno se perderán maneras de hacer propias del taller. Las herramientas digitales son en esta pandemia la única posibilidad de comunicación y encuentro con los/las estudiantes, por lo que se indagarán diversos medios para transmitir de la mejor manera posible las propuestas de trabajo.

PROPÓSITOS

Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.

Seleccionar materiales y herramientas en función de la imagen a trabajar.

Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.

³ Bozal, V., Vega, J., Carrete, J. El grabado en España, siglos XIX y XX. Summa Artis, (T.32), Espasa Calpe, Madrid, 1987

Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en hueco a partir de los desplazamientos de las matrices y la combinatoria de las tintas.

Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.

Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

CONTENIDOS

Unidad I (1er cuatrimestre)

- La gráfica digital. Procesos de registro y edición de imágenes.
- El arte impreso contemporáneo. Artistas gráficos argentinos y latinoamericanos.
- Proyectos gráficos individuales y colectivos. Elementos para planificar un proyecto.
- Gráfica y contexto: afiches, pegatinas, fanzines, etc. en el entorno virtual y en el urbano.

Unidad II (2° cuatrimestre)

- Proyectos de producción artística. Selección temática, artistas referentes. Investigación y fundamentación. Diseño metodológico. Cronograma de actividades.
- Elaboración de imágenes y selección de procedimientos.
- Experimentación técnica. Montaje y presentación.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En la cátedra se propiciarán los procesos de investigación y experimentación personales y grupales. Los contenidos serán abordados desde el territorio gráfico ampliado, poniendo en juego los saberes previos de los/las estudiantes. Se incentivará la elaboración de bocetos, la confección de cuadernos o libretas de apuntes rápidos como base para los procesos proyectuales.

Los diferentes procedimientos serán presentados como medios para indagar las diversas temáticas, analizándose las problemáticas que se presentan y sus posibles resoluciones.

Dadas las circunstancias particulares de cursado virtual, se adaptarán los materiales y herramientas según las necesidades particulares de cada proyecto. Con la intención de sostener y acompañar los aprendizajes de los estudiantes se intentará maximizar la comunicación y el diálogo en entornos digitales amigables para el intercambio de imágenes y experiencias, favoreciendo la participación y los procesos individuales en una temporalidad dislocada.

Las producciones artísticas del territorio gráfico local, nacional e internacional, serán abordadas en su contexto histórico y geográfico, ampliando el marco de referencias de los alumnos incluyendo artistas de diversa procedencia.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Unidad 1:

- Indagación visual, teórica y conceptual. Presentación de imágenes, ideas, bocetos.

Unidad 2:

- Presentación del borrador del proyecto, avances y producciones.

EVALUACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Se evaluará en forma permanente el proceso de trabajo y la producción obtenida, así como la reflexión y análisis crítico de sus trabajos y los de sus pares.

INSTRUMENTOS

Observación, diálogo, planillas de seguimiento.
Participación y comunicación en el grupo virtual.
Trabajos prácticos.

CRITERIOS

Se evaluará:

La elaboración de la imagen personal y el uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.
La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.
La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de las matrices.
La prolijidad y limpieza en la estampación, el entintado y la aplicación del color.
La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.

ALUMNOS/AS PRESENCIALES

- Regular: 50% de Trabajos prácticos entregados con nota mínima de 6(seis).
- Promoción directa: 100% de trabajos entregados con nota mínima 8 (ocho)
- Promoción directa adaptada: 100% de trabajos entregados con nota mínima 6 (seis).

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DEL ESTUDIANTE:

Según la temática propuesta por el/la estudiante en su proyecto, el/la docente recomendará bibliografía específica para la investigación y fundamentación.

Debido a las adaptaciones realizadas para el cursado virtual por COVID 19, en cuanto a los materiales y herramientas de trabajo, se exige la lectura de apuntes de cátedra y material de estudio accesible virtualmente:

Peral, M. Uno, dos, tres... grabando. Disponible en:
<http://unodostresgrabando.blogspot.com/search/label/Grabado%20II>

Consultado el: 20/3/2020

Bernal, M. (2013) Capítulo 3: Concepto de grabado. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 39 – 53) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: <https://tecnicasdegrabado.es/download-libro> Consultado el: 20/5/2020

ESCULTURA IV

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: ESCULTURA IV

CURSO: 4 TO

CARGA HORARIA: 4 HS.

TM PROF.: JUAN CARLOS AMOROS

TN PROF.: CLAUDIO RUIZ (REEM. PROF.: SILVINA SANTOCHI)

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACIÓN

La sociedad está sufriendo grandes modificaciones: globalización, hibridación, homogeneización de formas de vida, el poder de los medios, ... situados en este marco de heterogeneidad social, esta etapa de especialización pretende ser un espacio para desarrollar construcciones teórico – prácticas a partir de problemáticas del arte, pensando e investigando en el campo disciplinar específico.

Idea y obra implican un proceso en el que es necesario crear un lugar de encuentro entre la realidad interna y la externa. La adquisición de competencias técnicas, el conocimiento y la comprensión de los elementos del lenguaje, son el soporte conceptual necesario que toda idea necesita para que la forma se cargue de significado. Tomar decisiones y saber por qué, para qué y cómo, es determinante en éste proceso.

La síntesis reflexiva sobre la praxis de taller en relación con los saberes adquiridos, la valoración estética y la crítica fundamentada, constituyen el espacio de maduración propicio para la formulación del discurso plástico personal.

El Taller de Escultura IV contempla en su cursado la posibilidad de integrar diferentes lenguajes disciplinarios e incursionar fuera de las disciplinas tradicionales, generando otras formas de expresión donde los límites tradicionales se flexibilizan, ampliando los campos del saber a nuevos enfoques estéticos.

OBJETIVOS

Abordar problemáticas del campo disciplinar, relacionando teoría – práctica y viceversa en el contexto del arte contemporáneo.

Profundizar las formas de experimentación, creación y expresión.

Perfeccionar las capacidades del hacer y el organizar.

Formular un discurso plástico personal.

Integrar el lenguaje escultórico con otros lenguajes disciplinarios y generar formas de expresión fuera de los límites de lo tradicional en una nueva unidad formal y conceptual.

CONTENIDOS

Unidad 1

Relaciones espaciales entre volúmenes matéricos. Volumen virtual.

Chapa batida. Forjado. Posibilidades con distintos metales, aluminio, bronce, cobre, hierro, su comportamiento. Soldadura, remachado, abulonado.

Factores lumínicos y cinéticos. Luz y movimiento como elementos del lenguaje plástico.

Unidad 2

Crisis de los lenguajes artísticos tradicionales.

Arte conceptual. Nuevas tendencias: ambientación, instalación, performance.

El espacio plástico. El espacio ambiente como elemento de la composición.

Significación: lo denotado y lo connotado, lo representado, lo expresado y lo comunicado.

Deconstrucción, decodificación, resignificación.

La obra como proceso. El proceso creativo como argumento de la obra.

Fragmentación. Acumulación. Reciclaje.

La obra como texto. El texto visual.

El discurso personal como síntesis del proyecto de producción.

METODOLOGÍA

Los contenidos y las propuestas para trabajos prácticos serán explicados en clase, se abordarán desde una motivación informativa –expositiva y dialogada.

Se propone un espacio para la reflexión teórica compartida, en relación con la práctica, promoviendo el pensamiento crítico y creativo. Se orientará hacia una actitud investigativa, en la confrontación con la duda.

Análisis de relaciones espaciales entre volúmenes matéricos.

Experimentación con factores lumínicos y/o cinéticos.

Investigación y análisis de nuevas tendencias.

Construcción de conocimientos desde una actitud investigativa.

Análisis de obras desde distintas perspectivas y espacios socioculturales.

Reflexión sobre los propios procesos creativos y sus resultados.

Elaboración de la idea como orientadora de la producción.

Reflexión crítica de las producciones obtenidas en relación a las estrategias utilizadas.

Valoración y respeto por las manifestaciones artísticas de su entorno.

Confianza en sus posibilidades para resolver problemas que se presenten en la propia praxis.

Perseverancia en la búsqueda de una forma personal de expresión.

Disposición para la integración con otros lenguajes expresivo-comunicativos.

Respeto y cuidado de los ámbitos, materiales e instrumentos de trabajo.

PRÁCTICOS

Realizarán proyectos y trabajos basados en las problemáticas investigadas, con materiales y técnicas acordes a cada propuesta.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

Criterios: Evaluación: Inicial, diagnóstica y procesual-formativa-reguladora.

Parámetros: Se evaluarán los siguientes aspectos:

Comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos.

Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en resolución de los problemas que se plantean y su aplicación.

Asistencia, cumplimiento y participación.

Instrumentos: A partir de la reflexión y la observación se realizarán evaluaciones periódicas, de los trabajos, durante el proceso. Realizaciones presentadas en término y cantidad de las mismas, previamente pautadas

En las evaluaciones parciales y anuales, el alumno exhibirá los trabajos, concretados durante el curso, y responderá en forma oral a los requerimientos sobre contenidos y manipulación de materiales.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnheim, R. (1984). *Arte y Percepción Visual*. Madrid: Alianza. Buenos Aires, 1998
- De Michelli, M. (1978). *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Madrid: Alianza.
- Eco, U. (1970). *La Definición del Arte*. Barcelona: Martínez Roca
- Fantoni, G. (1998). *Arte, Vanguardia y Política en los Años 60*. Bs Aires: El Cielo por Asalto
- García Canclini, N. (1990). *Culturas Híbridas*. Méjico: Grijalbo
- Glusberg, J. (1994). *Revista La Actualidad*, n° 74
- Kocise, G. (1998). *Arte hidrocínético*, Bs. Aires: .Paidós
- Maderuelo, J (1990). *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*. Madrid: Mondadori España S. A.
- Marchán Fiz, S.(1986). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: Akal
- (1990). *Obra Abierta,,* Barcelona: Ariel
- Olmo, S. (2000). *Revista Lápiz*, n° 160
- Read, H. (1986). *La escultura moderna. Siglo XX*. Barcelona: Hermes

CERÁMICA IV

CARRERA: TECNICAURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES DCTO. 0730/04

CURSO: 4TO. AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PROF. CYNTHIA BLACONÁ

DOCENTE TURNO NOCHE: PROF. CYNTHIA BLACONÁ

CARGA HORARIA: 4 HC POR TURNO

CICLO LECTIVO: 2020

FUNDAMENTACIÓN

El Proyecto de Producción en el Espacio, en el área de Cerámica, se sostiene en la idea de investigación-acción creativa entendida como producción significativa, orientando la acción desde el pensar/investigar hacia la producción personal de un proyecto. A través de la arcilla como materia prima principal, en la suma de sus relaciones armónicas entre elementos formales, técnicos y conceptuales, este espacio propone el desarrollo de proyectos propios y originales donde la problematización de las ideas en estrecha relación con la inventiva y creatividad artística, profundicen conceptos teóricos y prácticos específicos del lenguaje cerámico y sean pilares fundamentales de la propuesta.

Este espacio curricular está orientado a la investigación, al estudio y conocimiento de los principales procesos, materiales y aspectos técnicos cerámicos que intervienen en la elaboración de un proyecto artístico, promoviendo el conocimiento de las posibilidades o limitaciones técnicas y expresivas del material constitutivo del lenguaje cerámico (la arcilla) así como la adecuación de los medios técnicos, materiales plásticos y herramientas en los procesos creativos. El conocimiento de las técnicas y los materiales que posibilitan la materialización de los proyectos se comprende como inspirador de la creatividad y del dominio del lenguaje cerámico como comunicador de ideas.

En este sentido es que la cátedra propicia una continua mirada crítica, la confrontación de criterios, la participación activa, la relación con otrxs, para formar sujetxs creativxs y solidarixs en la construcción de conocimientos colectivos y colaborativos sobre la producción e investigación artística, como en la posible trasposición didáctica en los distintos niveles del sistema educativo. El acercamiento crítico y reflexivo a las producciones de artistas y ceramistas contemporáneos ofrecerán a lxs estudiantes las herramientas conceptuales, técnicas y materiales necesarias para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su proyecto artístico en todo tipo de formatos y espacios culturales. Indagando a partir de un discurso personal que recupere saberes estéticos, epistemológicos y comunicacionales adquiridos en toda la carrera, en proyección hacia la práctica docente, hacia la producción en el campo del arte y hacia la gestión de proyectos artísticos socioculturales y comunitarios.

PROPÓSITOS

Propiciar la fundamentación y el análisis crítico de propuestas personales para la presentación de un proyecto propio, seleccionando adecuadamente diferentes materiales y técnicas cerámicas y conceptualizando desde perspectivas contemporáneas, latinoamericanas y de género.

Proporcionar el marco conceptual que permita el acercamiento crítico y reflexivo a las producciones del arte contemporáneo incorporando los debates actuales en torno a la Cerámica Contemporánea.

Facilitar categorías de análisis que contribuyan a la lectura de las manifestaciones artísticas de la cerámica contemporánea.

Reconocer las características de los materiales cerámicos, algunas de sus combinaciones y posibilidades expresivas.

Desarrollar un sistema de trabajo y metodología de investigación a partir de planteos personales.

Asumir compromisos individuales y grupales, valorizando la experiencia como generadora de conocimientos.

CONTENIDOS:

UNIDAD 1

Prácticas experimentales en las artes del espacio. Diversas formas de relación entre la forma, el material y el espacio desde el concepto de campo expandido. Formas en que los artistas o colectivos de artistas proyectan y llevan adelante los procesos de producción de obra (Ejemplos). El arte como trabajo social. El arte como proceso de producción material. Fenómenos artísticos como procesos materiales, sociales e ideológicos.

Bibliografía obligatoria:

Arias, Albeiro (2018). "Mickey Mouse como símbolo de resistencia contra la contaminación cultural: una aproximación a la obra Chac Mool III de Nadín Ospina". Calle 14: revista de investigación en el campo del arte 13 (24), pp. 438-448. DOI: <https://doi.org/10.14483/21450706.13537>

Manonelles, Laia (2015). "Ai Weiwei: La recepción de su producción artística". En: Revista *Arte, Individuo y Sociedad*, 2015, 27(3), pp. 413-428.

Olio, Graciela, Ramírez, Natalia y Mastruzzo, Julieta. "Algunas producciones de cerámica contemporánea argentina entre lo local y lo global. Consideraciones en torno a su imagen gráfica". Ponencia presentada en la VI Jornada de Intercambio Artístico: *Nuestro arte ante el Bicentenario*, Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón, IUNA, 2009. Tomado de <http://www.gracielaolio.com.ar/> por sugerencia de la artista. Consultado el 8 de abril 2020.

Trabajo Práctico 1 (en adjunto)

UNIDAD 2

Observación. Prácticas experimentales. Investigación de materialidades y técnicas.

RECORRIDO 1: Moldes de colada. La repetición como procedimiento y problemática generadora de la obra de arte.

RECORRIDO 2: Cerámica de papel. Sus posibilidades técnicas y estéticas.

RECORRIDO 3: Pastas coloreadas y crayones cerámicos. Las técnicas del neriage, agata y nerikomi. Artistas que reformulan sus obras a partir del dibujo y el color.

RECORRIDO 4: Técnicas gráficas en la cerámica. Tránsito sobre crudo, serigrafía y fotocerámica.

RECORRIDO 5: Experimentaciones sensitivas con la arcilla, el olor, el tacto y el oído. La cerámica sin horno. Pasta autofraguante. Las posibilidades de la barbotina.

RECORRIDO 6: Preparación de diferentes esmaltes (crawl, etc.). Sus posibilidades expresivas, conceptuales y comunicativas.

UNIDAD 3

CONTENIDOS

El Proyecto en arte: características, condiciones y posibilidades. La dimensión procesual del Proyecto de Producción en el espacio: enunciación de las generalidades y particularidades del proceso personal de producción de obra.

Incorporación de recursos tecnológicos actuales. Propuestas lumínicas, cinéticas, interactivas, multimediales. Nuevas categorías en la obra tridimensional: el móvil, el objeto, la escultura blanda, la instalación, la obra efímera, el paisaje, la intervención urbana, entre otras.

Praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. La obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización. Contextos como espacios de significación.

PROYECTO PERSONAL

Proyecto y realización de propuestas personales en Cerámica Contemporánea a partir de ideas, conceptos, contextos, o de búsquedas formales y técnicas que surjan de la práctica artística y de la experimentación personal.

Elaboración de bocetos, teniendo en cuenta el lenguaje personal, buscando relaciones significativas del arte cerámico contemporáneo, enriqueciendo el proceso mediante la investigación, experimentación y análisis de materiales acordes y necesarios para llevar adelante una propuesta personal. Registro de referentes significativos en relación al interés del estudiante, teniendo en cuenta las relaciones interculturales y socio-políticas actuales. Experimentar y plantear un proceso significativo y estético de los trabajos elaborados.

Investigación sobre producción de artistas contemporáneos. Utilización de diferentes medios: virtuales, bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones, entrevistas, etc. Lecturas críticas de textos de artistas, manifiestos, artículos y críticas. Utilización de métodos heurísticos para la producción, tomando diferentes puntos de partida: aspectos formales, técnicos, teóricos, historias personales, textos, consignas, problemas, cuestiones relacionadas con la comunidad, lo social, la educación, lo histórico, la ecología, la ciencia.

Proceso creativo y significativo de la propuesta personal. Elaboración del marco conceptual, memoria descriptiva y Ficha Descriptiva y Crítica de Obra Aspectos a registrar: descripción sintáctica, semántica y pragmática.

El montaje: Contextualización de los proyectos y prácticas en el espacio físico, histórico y cultural.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico así como el análisis del corpus visual seleccionado en el campus del AULA VIRTUAL, a través de reuniones por plataforma MEET y audios de clase por WHATSAPP.

Se desarrollan procesos de pensamiento y propuestas plásticas que a partir de la investigación artística, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal. Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva. Resulta oportuno potenciar los conocimientos adquiridos a través de bibliografías, propiciando la reflexión y el debate individual y grupal. Los contenidos y las propuestas para trabajos prácticos serán explicados en clase, se abordarán de manera informativa, expositiva y dialogada. Se propone un espacio para la reflexión teórica compartida, en relación con la práctica, promoviendo el pensamiento crítico y creativo. Se orientará hacia una actitud investigativa.

EVALUACIÓN

Estamos ante un contexto muy complejo en donde la experiencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha transformado no sólo nuestra vida cotidiana sino también nuestras prácticas pedagógicas. Esta situación ha agudizado las desigualdades, no sólo sociales y económicas, sino también académicas, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad de dispositivos y lugar de trabajo, tiempos, etc. Por ello, al momento de pensar estrategias de evaluación tendremos que

atender a los cuidados de nuestros estudiantes desde la dimensión subjetiva, tornándose central la configuración de lo común.

Como sostienen las normativas en el contexto de ASPO, “los procesos evaluativos que se sostengan no generen nuevos segmentos de exclusión, teniendo en cuenta los distintos grados de interacción con la institución educativa que estudiantes y docentes han podido mantener”. En estas particulares circunstancias es necesario pensar nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje.

Evaluación y condiciones para la regularización

La regularidad tendrá que acreditarse con la mayor flexibilidad posible para no profundizar desigualdades, siempre atendiendo a la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso de los estudiantes a los medios digitales. En este contexto de extrema complejidad, la regularidad a este espacio curricular se otorga con la entrega de trabajos prácticos, intervenciones en aula, encuentros por MEET y consultas por distintos medios digitales: Facebook, whatsapp, Messenger, etc.

REGULARIZACIÓN: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados.

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Los estudiantes que hayan elaborado y concretado el PROYECTO (ESCRITO + PRODUCCIÓN) tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa.

PROMOCIÓN DIRECTA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados. Proyecto Final (escrito + producción) entregado y aprobado, con nota mayor a 8 (ocho)

PROMOCIÓN DIRECTA ADAPTADA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados. Proyecto Final (escrito + producción) entregado y aprobado, con nota a partir de 6 (seis)

Examen regulares

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar el PROYECTO (ESCRITO + PRODUCCIÓN) y deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

ANEXO:

TRABAJOS PRÁCTICOS

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1:

Entraremos en la CLASE: ACERCAMIENTO A LA CERÁMICA CONTEMPORÁNEA, con la intención de acercarnos a los debates que atraviesan hoy al lenguaje de la Cerámica.

En los textos propuestos podemos acercarnos a los proyectos artísticos de Graciela Olio (Argentina), Nadín Ospina (Colombia) y Ai Weiwei (China), imprescindibles para pensar el marco conceptual y la producción estética de nuestro proyecto:

Arias, Albeiro (2018). “Mickey Mouse como símbolo de resistencia contra la contaminación cultural: una aproximación a la obra Chac Mool III de Nadín Ospina”. Calle 14: revista de investigación en el campo del arte 13 (24), pp. 438-448. DOI: <https://doi.org/10.14483/21450706.13537>

Manonelles, Laia (2015). “Ai Weiwei: La recepción de su producción artística”. En: Revista *Arte, Individuo y Sociedad*, 2015, 27(3), pp. 413-428.

Olio, Graciela, Ramírez, Natalia y Mastruzzo, Julieta. “Algunas producciones de cerámica contemporánea argentina entre lo local y lo global. Consideraciones en torno a su imagen gráfica”. Ponencia presentada en la VI Jornada de Intercambio Artístico: Nuestro arte ante el Bicentenario, Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón, IUNA, 2009. Tomado de <http://www.gracielaolio.com.ar/> por sugerencia de la artista. Consultado el 8 de abril 2020.

Algunas preguntas que servirán como guía de los textos:

“El artista NADIN OSPINA construye un discurso de resistencia apropiándose de un símbolo imperialista para denunciar la contaminación cultural en detrimento de las identidades culturales latinoamericanas”

¿Qué estrategias estéticas utiliza el artista?

¿Podés destacar los tres elementos de la intertextualidad que Ospina pone en juego en su obra?

¿Cómo convierte un signo en contra-signo? ¿Cómo se da la inversión de valores?

Si entendemos a la “obra de arte como intersticio social”

¿Por qué podemos pensar a la obra de AI WEIWEI como proyectos colaborativos?

¿Qué similitudes encuentran entre las estrategias de Ospina en la obra CHAC MOOL III y las obras SUNFLOWERS SEEDS y URNA COCA-COLA de Ai WeiWei?

¿Cómo se articula (conceptual y estéticamente) lo local y lo global en los Proyectos de Graciela Olio, Natalia Ramírez y Julieta Mastruzzo?

TRABAJO FINAL:

Elaboración del proyecto escrito (se presentará en el Formato del Fondo Nacional de las Artes)

Producción de bocetos y experimentación con materiales y técnicas desarrolladas en el AULA VIRTUAL.

Realización del Proyecto Final (materialización) y reflexión sobre el montaje y presentación.

ARTE AMERICANO Y ARGENTINO

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: ARTE AMERICANO Y ARGENTINO

CURSO: 4º

DOCENTE TURNO MAÑANA: MARCELA RIVA (REEMP. JIMENA RODRÍGUEZ)

DOCENTE TURNO NOCHE: MARCELA RIVA (REEMP. JIMENA RODRÍGUEZ)

CARGA HORARIA: 3 HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

Este espacio curricular propone la problematización del esquema centro-periferia para pensar las producciones culturales en América Latina en los siglos XIX y XX, brindando herramientas teórico metodológicas y críticas sobre el arte latinoamericano y argentino, para pensar el arte de la región, desde la región. A través de lecturas críticas y reflexivas se pretende poner en cuestión las repercusiones del centro en la periferia bajo el signo de lo derivativo, la irradiación o la difusión hacia los márgenes de las tendencias artísticas internacionales; para asumir una posición situada, que afecta desde dónde pensamos nuestra propia condición.

En esta dirección, buscamos introducir a nuestros estudiantes en la discusión y valoración crítica de las relaciones y tensiones entre arte nacional y modernidad internacional en América Latina durante los siglos XIX y XX. Se propondrán líneas de trabajo sobre diferentes aspectos de esta problemática a partir de diversas fuentes, así como del análisis de la producción artística del período en relación con otros escenarios americanos y europeos. Para llevar adelante este abordaje se revisará primeramente la especificidad de lo artístico en el campo de la cultura y su definición desde una perspectiva antropológica y estética que atienda al estudio del arte precolombino, especialmente el caso del noroeste argentino.

PROPÓSITOS

- Propiciar la comprensión de las culturas americanas como proceso social de significación, para abordar desde este punto de partida, el estudio de la historia del arte latinoamericano del siglo XX.
- Promover el conocimiento de un recorrido histórico y de categorías de análisis que contribuyan a la comprensión teórica y potencie la mirada sobre las producciones visuales latinoamericanas
- Ofrecer bibliografía fundamental del campo disciplinar y de disciplinas de referencia, como también informar acerca de fuentes y sitios convenientes para consultar en torno a los temas trabajados
- Favorecer el análisis de producciones artísticas provenientes de diversos contextos.

CONTENIDOS

UNIDAD I. Arte popular, arte etnográfico y artesanía: problemas en torno a la definición. Arte indígena: conceptos, objetos y prácticas. Forma y función en la producción estética precolombina. Mito y rito: abordajes teóricos, significados y creaciones artísticas.

Las culturas del Noroeste Argentino. Períodos temprano, medio y tardío. El período Temprano o Formativo inferior: Culturas Tafí, Condorhuasi – Alamito, Ciénaga, Candelaria. El período Medio o Formativo medio: La cultura de La Aguada. El período Tardío: Culturas Santa María, Belén, San José.

UNIDAD II. La ocupación del territorio y las instituciones coloniales. El tránsito del periodo colonial a la independencia: rupturas y continuidades. Los artistas viajeros: las primeras imágenes del país y las miradas al paisaje. Los retratos: usos públicos y privados. La conformación del campo artístico argentino. El Arte entre 1860- 1890: La generación del 80. Los primeros modernos. Mujeres, modernidad y artes.

UNIDAD III. Revalorización del paisaje y costumbres nacionales. El Grupo Nexus: Fader, Bernaldo de Quirós, Pío Collivadino. La propuesta de Martín Malharro

UNIDAD IV. Modernidad, identidad y política en las primeras vanguardias latinoamericanas. Muralismo mexicano, Modernismo brasileño. La modernidad en el campo artístico argentino de los años 20: Martinfierrismo argentino y Artistas del Pueblo

Universalismo constructivo de Torres-García. La Escuela del Sur.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica supone clases teóricas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. Se propone un espacio para la reflexión teórica conjunta, promoviendo el pensamiento crítico y creativo, la deconstrucción y construcción de conocimientos partiendo de una actitud propensa a la investigación, que tienda a la indagación, confrontación e identificación de problemas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual de obras seleccionado en el campus del AULA VIRTUAL INFoD y a través de reuniones por plataforma MEET.

TRABAJOS PRÁCTICOS

TP N° 1: Problemas en torno a una definición: arte popular, arte etnográfico, artesanía, arte indígena. Material bibliográfico:

-Bovisio, M. A. (2013) "El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas", Revista CAIANA.

-Escobar, T. (2011) "Arte indígena: el desafío de lo universal". En: José Jiménez (edit.), *Una teoría del arte desde América Latina*, Badajoz: MEIAC; Madrid: Turner, pp. 3-18.

TP N° 2: Período Temprano. Material bibliográfico:

-Rex González, A.; Pérez J. (1993). *Argentina Indígena, víspera de la conquista*. Buenos Aires: Paidós (selección)

-Roldán, J.; Sampietro Vatuone, M.M. (2011) "Los cráneos trofeo Condorhuasi-Alamito (Catamarca, Argentina) dentro del pensamiento religioso andino", Revista Española de Antropología Americana, Vol. 41, Num. 2, Universidad Complutense de Madrid.

TP N° 3: Período Formativo o Medio. Material Bibliográfico:

-Bovisio, M.A. (2012) "La metáfora como principio estético en el arte prehispánico del noroeste argentino", Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 1

-Bovisio, M. A. (2008) "Metáforas animales: la iconografía del poder sagrado en la plástica prehispánica del NOA". Actas II Simposio Internacional/ III Jornadas del GERE sobre Religiosidad, Cultura y Poder, GERE, Buenos Aires

-Rex González, A.; Pérez J. (1993). *Argentina Indígena, víspera de la conquista*. Buenos Aires: Paidós (selección)

TP N° 4: Noción de vanguardia enraizada. Material Bibliográfico:

-Bosi, A. (1991), "La parábola de las vanguardias Latinoamericanas" y Schwartz, J. "Introducción: América Latina; Periodización, Vanguardia, Vanguardias; Utopías americanas", en: Schwartz, J. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Madrid, Cátedra, pp. 13-46.

-Giunta, A. (1999), Cat. Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte, Buenos Aires: Banco Velox.

TP N° 5: Vanguardias Latinoamericanas. Selección del material bibliográfico y documental obligatorio según el caso a desarrollar.

EVALUACIÓN

Estamos ante un contexto muy complejo en donde la experiencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha transformado no sólo nuestra vida cotidiana sino también nuestras prácticas pedagógicas. Esta situación ha agudizado las desigualdades, no sólo sociales y económicas, sino también académicas, teniendo en cuenta la accesibilidad, disponibilidad de dispositivos y lugar de trabajo, tiempos, etc. Por ello, al momento de pensar estrategias de evaluación tendremos que atender a los cuidados de nuestros estudiantes desde la dimensión subjetiva, tornándose central la configuración de lo común.

Como sostienen las normativas en el contexto de ASPO, "los procesos evaluativos que se sostengan no generen nuevos segmentos de exclusión, teniendo en cuenta los distintos grados de interacción con la institución educativa que estudiantes y docentes han podido mantener". En estas particulares circunstancias es necesario pensar nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje.

Evaluación y condiciones para la regularización

La regularidad tendrá que acreditarse con la mayor flexibilidad posible para no profundizar desigualdades, siempre atendiendo a la calidad de los aprendizajes y las posibilidades de acceso de lxs estudiantes a los medios digitales. En este contexto de extrema complejidad, la regularidad a este espacio curricular se otorga con la entrega de trabajos prácticos, intervenciones y/o seguimientos en aula virtual, consultas por distintos medios digitales: Mail, Facebook, etc.

REGULARIZACIÓN: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobados.

Promoción Directa o Promoción Directa Adaptada

Lxs estudiantes que hayan entregado y aprobado la totalidad de los trabajos prácticos tendrán la oportunidad de una instancia de COLOQUIO FINAL INTEGRADOR durante la semana de Promoción Directa.

PROMOCIÓN DIRECTA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota mayor a 8 (ocho)

PROMOCIÓN DIRECTA ADAPTADA: 100% Trabajos Prácticos entregados y aprobados con nota a

Examen regulares

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como así también deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen

Examen libres

Examen final ante tribunal (sincrónico o asincrónico según las posibilidades y condiciones de cada estudiante). Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como así también deberán consultar con la anticipación establecida por la cátedra para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

-AA.VV. (1995) Algunos Documentos sobre El Arte en América, Rosario: EBA –UNR. Manifiesto “Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana” y Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México; Manifiestos Pau Brasil y Antropofagia; Manifiesto Martín Fierro; Manifiesto de La Escuela del Sur.

-AAVV (1986) “La Semana de Arte Moderno de 1922: Siete días que conmovieron la cultura”, en: Revista *El Correo*, Año XXXIX, París: Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

-Ades, D. (1989), “El movimiento de muralistas mexicanos”, en: Ades, Dawn y otros, catálogo exposición Arte en iberoamérica 1820-1980, Madrid: Ministerio de Cultura/ Turner Libros.

- Amaral, A. (1999), “Del pre modernismo a la Bienal Pintura Brasileña (1900-1950)”, en: Giunta, A., Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte*, Buenos Aires: Banco Velox

-Artundo, P. (1999) “Pintura en el Río de la Plata y Chile” en: Giunta, A., Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte*, Buenos Aires: Banco Velox

-Bosi, Alfredo (1991), "La parábola de las vanguardias Latinoamericanas" y Schwartz, Jorge, "Introducción: América Latina; Periodización, Vanguardia, Vanguardias; Utopías americanas", en: Schwartz, J., *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Madrid, Cátedra, pp. 13-46.

-Bovisio, M. A. (2013) “El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas”, Revista *CAIANA*

-Bovisio, M.A. (2012) “La metáfora como principio estético en el arte prehispánico del noroeste argentino”, *Boletim do Museu Paranense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 7, n. 1

-Bovisio, M. A. (2008) "Metáforas animales: la iconografía del poder sagrado en la plástica prehispánica del NOA". *Actas II Simposio Internacional/ III Jornadas del GERE sobre Religiosidad, Cultura y Poder*, GERE, Buenos Aires

-Eder, R. (1999), “La pintura mexicana: vertientes y variables”, en: Giunta, A., Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte*, Buenos Aires: Banco Velox.

-Escobar, Ticio (2011) "Arte indígena: el desafío de lo universal". En: José Jiménez (edit.), *Una teoría del arte desde América Latina*, Badajoz: MEIAC; Madrid: Turner, pp. 3-18.

-Giunta, Andrea (1999), Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte*, Buenos Aires: Banco Velox.

-Flechter, V. (1992) “Joaquín Torres García, 1874-1949”, en Flechter, Valerie (ed.), *Intercambios del modernismo. Cuatro precursores Latinoamericanos*, Washington D.C., Hirshorn Museum and Sculpture Garden in Association with the Smithsonian Institution Press, pp. 102-126.

-Malosetti Costa, L. (2013) “El siglo XIX”, En: *Doscientos años de pintura argentina: del siglo XIX a la pintura del Centenario*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Banco Hipotecario, pp. 9-35

-Malosetti Costa, L. (1999) “Las artes plásticas entre el ochenta y el Centenario”, En: Burucúa, J. E. (dir.), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Tomo I, Buenos Aires, Sudamericana, pp.161-213.

-Perez, J; Ida, C; Lina, L (2010) "Posiciones de modernidad y vanguardia entre el arte y la política", en *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*, Buenos Aires, Ediciones del CCC, FNA, pp.30-66.

-Rex González, A., Pérez J. (1993). *Argentina Indígena, víspera de la conquista*. Buenos Aires: Paidós.

-Roldán, J.; Sampietro Vatuone, M.M., "Los cráneos trofeo Condorhuasi-Alamito (Catamarca, Argentina) dentro del pensamiento religioso andino", *Revista Española de Antropología Americana*, Vol. 41, Num. 2, 2011, Universidad Complutense de Madrid.

Ampliatoria:

Cat. El tiempo de la pintura. Grupos artísticos santafesinos entre 1910-1960, Rosario, Espacio Santafesino Ediciones

Gilman, C. (2006), "Florida y Boedo: hostilidades y acuerdos", en: Viñas, D. (coord.), *Literatura argentina del siglo XX*, Vol. 2, Buenos Aires: Fundación Crónica General.

Gluzman, G. (2012) "La primera artista argentina: Lola Mora y la construcción mítica de una heroína", en: *Synchronicity. Contacts & divergencies*, 3rd International Forum for emerging scholars, University of Austin, Texas

Gluzman, G. (2018) "Mujeres artistas argentinas a fines del siglo XIX: admirables olvidos". En: Weschler, Diana B. (Dir.). *Estudios Curatoriales*. Año 5, N° 7

Nastri, J. "La figura de las largas cejas de la iconografía santamariana. Chamanismo, sacrificio y cosmovisión calchaqui", *Boletín del museo chileno de arte precolombino* Vol. 13, N° 1, 2008, pp. 9-34, Santiago de Chile.

Malosetti Costa, L. (2008) "Estilo y política en Martín Malharro", En: *Revista Separata*, año VIII, Nro 13, pp.1-15.

Malosetti Costa, L. (2000) "Una historia de fantasmas. Artistas plásticas de la generación del ochenta en Buenos Aires", *VI Jornada de Historia de las Mujeres/I Congreso Iberoamericano de Estudios de las Mujeres y de Género*, Instituto Interdisciplinarios de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Malosetti Costa, L; Penhos, M. (1991) "Imágenes para el desierto argentino. Apuntes para la iconografía de la pampa". *Terceras Jornadas de Teoría e Historia de las Artes*. Bs.As.: CAIA.

Malosetti Costa, L. (2011) "Norte en el sur. El legado de Joaquín Torres García", en: Peluffo, G., Malosetti Costa, L. *Torres García. Utopía y tradición*, Buenos Aires: EDUNTREF, pp. 83-93.

Risso, Julio L. (2016) "Cuando crear paisaje fue inventar un "desierto". Las planicies argentinas a través de los relatos y pinturas de viajeros ingleses (1816-1926)", *Revista Pilquen*, N° 4, Vol. 19, Universidad Nacional del Comahue.

Penhos, M. (2007) Cat. Exp. *Mirar Saber Dominar. Imágenes de viajeros en la Argentina*, Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes.

Schwartz, J. (1999) "Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral: Las miradas de Tarsiwald" en Wentzlaff-Eggebert, H. (ed.), *Naciendo el hombre Nuevo...Fundir literatura, artes y vida como práctica de las vanguardias en el Mundo Ibérico*, Madrid, Vervuert-Iberoamericana, pp.278-297.

ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN TM PROF. GANDINI

MATERIA: ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

CURSO: 4TO AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: GANDINI ROMINA

CARGA HORARIA: 3 HC SEMANALES

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

En este espacio se intentará reflexionar acerca de la experiencia estética, como un fenómeno complejo y sujeto a diferentes puntos de vista. Se propone como eje el lugar del espectador en la producción, circulación y exhibición de obras de arte. A partir de un recorrido por diferentes corrientes, perspectivas epistemológicas, reflexionar acerca de conceptos como la subjetividad, el encuentro entre el sujeto creador y el objeto estético, el acontecimiento, la función del arte.

En las configuraciones culturales actuales se presenta una trama compleja de múltiples ejes y relaciones que ofrece una intensa problematización de las figuras tradicionales del sujeto artista y de la obra de arte. En un acontecer artístico de límites desdibujados y de formas institucionalizadas, se intentará que el estudiante adquiera conocimientos, se acerque a teorías, que le permitan indagar críticamente en las producciones artísticas como modos de significación y percepción, configurados en los horizontes simbólicos que se producen. Concebir a la estética de la recepción como un elemento fundamental de la experiencia artística.

PROPÓSITOS

- Reflexionar sobre la relación histórica entre estética y belleza
- Pensar críticamente sobre las configuraciones culturales actuales y sus particularidades.
- Acercarse a diferentes perspectivas en torno a hacer arte hoy y la figura del sujeto creador y el espectador.
- Incorporar distintas miradas, teorías, autores, que permita realizar análisis críticos sobre la experiencia artística.

CONTENIDOS

Unidad 1

Debate sobre la idea de arte / artista. La belleza y la estética. La estética en el tiempo. Aproximación al arte contemporáneo: recetas.

Unidad 2

Benjamin y la Escuela de Frankfurt. Debate Adorno Benjamin. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Obra de arte tradicional y obra de arte postaurática. La obra como categoría equívoca. Valor cultural y valor exhibitivo de las obras. El sistema de las artes después del cine y de la fotografía. Historiografía dialéctica de las artes. El discurso de la estética y la atomización del sistema de las artes. Estetización de la política y politización del arte. Usos de la técnica: apariencia estética y juego.

Unidad 3

Jauss y la estética de la recepción. Gadamer y el arte como juego simbolo y fiesta. Una mirada antropológica de la estética. Los horizontes en la teoría de Gadamer y Jauss.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Las clases se desarrollaran en forma sincrónica a través de encuentros por meet y asincrónicas a través del aula virtual (INFOD)

Se trabajará con ejercicios de percepción que posibiliten el descubrimiento y la comprensión de conceptos.

Se realizarán análisis de textos y de representaciones de obras artísticas, debates orales grupales.

A partir del estudio de textos escritos, visuales y audiovisuales; de producciones artísticas, se profundizará el análisis crítico en especial en relación al receptor.

Se propondrá elaborar una serie de recetas asumiendo el papel de los autores que desarrollemos en la cátedra.

TP1 - Análisis de la película “El Artista”

TP2- Rectas según Benjamin - Adorno

TP3-Ideas fundamentales de Jauss - Análisis de obra

TP 4- Receta según Jauss

TP 5- Receta según Gadamer 1

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación: Reflexión crítica que da cuenta del desarrollo teórico propuesto. Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de trabajos creativos en aula virtual. Aplicación de metodología. Participación en los debates surgidos en las videoclases.

Posibilidad de trayectoria escolar teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante en relación a la conectividad y a su contexto vital.

Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, coloquio.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Regularizar: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Alumnos/as libres

Examen final ante tribunal, oral. (Con previa entrega de trabajo monográfico. El trabajo debe estar aprobado 15 días antes de la sustanciación del examen para la materia Estética)

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA

Promoción Directa: 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

-Antich, X. (2010) Imágenes rotas- La estética de la recepción. Barcelona: Programa de estudios inéditos independientes del MACBA,

-Benjamin, W. (2000) La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Buenos Aires: Taurus.

- Bolivar Echeverría (2015), “Arte y utopía”, en Walter Benjamin, *Estética de la imagen: fotografía, cine y pintura*, Buenos Aires: la marca editora, pp. 219-236. (Estética)
 - Didi-Huberman, G., *Cuando las imágenes toman posición*, España, Machado Libros, 2008. (Estética)
 - Echen, R. (et. at) (2010) *Recetas: las mejores recetas para mirar arte contemporáneo*. Rosario: Ediciones Castagnino/macro
 - Gadamer, Hans-Georg, *La Actualidad de lo Bello* (pp. 66 a 124), Paidós, Barcelona, 1977
 - Gracia Bossio, M (2014) ¿Puede el arte autónomo contener elementos emancipatorios? VIII Jornadas de sociología - UNLP-FaHCE
 - Susan Buck-Morss (2005), “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte”, en *Walter Benjamin, escritor revolucionario*, Buenos Aires: Inrterzona, pp. 169-222. (Estética)
- Videos
- Canal encuentro (2013) *Mentira la verdad- Cap. 8 La belleza* en <https://www.youtube.com/watch?v=GyusQWYuzNU>
 - Universidad de Chile (2016) - Conferencia de Alfredo Jaar “Es difícil” en <https://www.youtube.com/watch?v=RthoMr8TI9c>
 - Duprat y Cohen (2009) *Película: El artista*.

ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN TN PROF. MORENO

MATERIA: ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

CURSO: 4TO AÑO

DOCENTE TURNO NOCHE: ALEJANDRA MORENO

CARGA HORARIA: 3 HC SEMANALES

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIONES PARA CLASES EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo de la materia se plantea a partir de un acercamiento al concepto de recepción considerado en relación al proceso total y social del acontecimiento artístico. Reflexionaremos acerca de la experiencia estética, como un fenómeno complejo y sujeto a diferentes puntos de vista.

Se propone como eje el lugar del espectador en la producción, circulación y exhibición de obras de arte. A partir de un recorrido por diferentes corrientes, perspectivas epistemológicas, reflexionar acerca de conceptos como la subjetividad, el encuentro entre el sujeto creador y el objeto estético, el acontecimiento, la función del arte.

Se intentará que el estudiante adquiera conocimientos, se acerque a teorías, que le permitan indagar críticamente en las producciones artísticas como modos de significación y percepción, configurados en los horizontes simbólicos que se producen. Concebir a la estética

PROPÓSITOS

- Reflexionar sobre la relación histórica entre estética y belleza.
- Pensar el concepto de experiencia estética y su relevancia a partir del cambio de modos de producirlo con las vanguardias estéticas de principios del siglo XX, y con la incorporación de nuevos modos de producir sensaciones emociones y la introducción de nuevos lenguajes como la fotografía, el cine, el videoarte, etc.
- Tomar en cuenta el concepto de recepción estética desde el punto de vista del sujeto creador y del espectador.
- Reflexionar y debatir críticamente sobre las configuraciones culturales actuales y sus particularidades.
- Ampliar el patrimonio cultural de imágenes propio de los alumnos conociendo diversas producciones artísticas.
- Incorporar distintas miradas, teorías, autores, que permita realizar análisis críticos sobre la experiencia artística.

CONTENIDOS

Unidad 1

Debate sobre la idea de arte / artista. La belleza y la estética. La estética en el tiempo. Algunas categorías importantes para pensar una estética de la recepción. De la contemplación a la poiesis del espectador

Unidad 2

Benjamin y la Escuela de Frankfurt. Debate Adorno Benjamin. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. . Del aura al shock. Obra de arte tradicional y obra de arte postaurática. La obra como categoría equívoca. Valor cultural y valor exhibitivo de las obras. El sistema de las artes después del cine y de la fotografía.

Unidad 3

Martin Heidegger El origen de la obra de arte. La relación del arte y la verdad

El pensamiento de John Berger. Comparación entre la función sociocultural del arte en el pasado y la de la publicidad en el presente, y de las nuevas condiciones impuestas a la "manera de ver" el arte por la aparición de los medios de Comunicación de masas. El cuerpo en el arte

Unidad 4

El pensamiento de Robert Hans Jauss y la perspectiva del receptor. La participación en el arte. Las reflexiones de Umberto Eco sobre la "obra abierta". La intervención del receptor en nuevas experiencias artísticas del siglo XX y, en particular, en las asociadas con las últimas tecnologías.

Gadamer La base antropológica de la experiencia estética y el arte como juego simbolo y fiesta. Los horizontes en la teoría de Gadamer y Jauss..

PROPUESTA METODOLÓGICA

Las clases se desarrollaran en forma sincrónica a través de encuentros por meet y asincrónicas a través del aula virtual classroom

Se trabajará con ejercicios de percepción que posibiliten el descubrimiento y la comprensión de conceptos.

Se realizarán análisis de textos y de representaciones de obras artísticas, debates orales grupales.

Se realizarán de visitas a muestras y exposiciones reales y virtuales con el fin de ampliar el patrimonio de imágenes de arte personal de los alumnos.

A partir del estudio de textos escritos, visuales y audiovisuales; de producciones artísticas, se profundizará el análisis crítico en especial en relación al receptor.

TP1 El concepto de arte y estética desde la antigüedad a la actualidad. Nacimiento y desarrollo de la estética. De la contemplación a la poesis del espectador

TP2 El cuerpo en el arte A partir de los textos de John Berger "Modos de ver" vamos a pensar como fueron representados la figura femenina en la historia del arte y como lo son actualmente. Charles Baudelaire Mujer-mujerzuela

TP3 La recepción en la época de la reproductibilidad técnica. Del aura al shock. Analisis del pensamiento de Walter Benjamin

TP4 Martín Heidegger -El arte ligado al des-ocultamiento del ser

TP5 Robert Hans Jauss y la participación en el arte. Horizonte de expectativas. Reflexiones de Umberto Eco sobre la "obra abierta". La intervención del receptor en nuevas experiencias artísticas del siglo XX y, en particular, en las asociadas con las últimas tecnologías.

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación: Reflexión crítica que da cuenta del desarrollo teórico propuesto. Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de trabajos creativos en aula virtual. Aplicación de metodología. Participación en los debates surgidos en las videoclases.

Posibilidad de trayectoria escolar teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante en relación a la conectividad y a su contexto vital.

Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, coloquio.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Regularizar: 50% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Alumnos/as libres

Examen final ante tribunal, oral. (Con previa entrega de trabajo monográfico. El trabajo debe estar aprobado 15 días antes de la sustanciación del examen para la materia Estética)

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA

Promoción Directa: 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Elena Oliveras(2004) Estética. La cuestión del arte Emecé.

Antich, X. (2010) Imágenes rotas- La estética de la recepción. Barcelona: Programa de estudios inéditos independientes del MACBA,

John Berger.. (1972) Modos de ver Edición inglesa.

Benjamin, W. (2000) La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Buenos Aires: Taurus.

Bolivar Echeverría (2015), "Arte y utopía", en Walter Benjamin, Estética de la imagen: fotografía, cine y pintura, Buenos Aires: la marca editora, pp. 219-236.

Charles Baudelaire. El Pintor de la vida moderna. Antonio Pizza y Daniel Aragón.

Martin Heidegger (1976) "El origen de la obra de arte". Ed. Departamento de Estudios Kumanísticos.

Gadamer, Hans-Georg (1977) La Actualidad de lo Bello (pp. 66 a 124), Paidós, Barcelona.

Sánchez Vásquez. De la estética de la recepción. Conferencias 2, 3 y 5. Paidós/I.C.E.- U.A.B.

ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

CURSO/CARRERA: 4TO. TECNICATURA SUPERIOR DE ARTES VISUALES (TSAV) – DECRETO 730/04

ESPACIO CURRICULAR: ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

CURSO: 4º AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PORRINI ELISABET

DOCENTE TURNO NOCHE: PORRINI ELISABET

CARGA HORARIA: 3 HS. (CUATRIMESTRAL)

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIÓN ESPECIAL CURSADO VIRTUAL

FUNDAMENTACIÓN

"En el umbral de la última década del siglo XX, la pregunta sobre los criterios estéticos desencadenó de modo espectacular e inesperado, especialmente en Francia, lo que ahora se ha dado en denominar "La crisis del arte contemporáneo". Durante unos diez años, controversias, polémicas y debates virulentos opusieron a defensores y detractores de la creación artística actual. Sin embargo, interrogarse acerca de las normas de evaluación y apreciación estética que permiten formular juicios sobre las obras de arte no tienen en sí nada de escandaloso. La cuestión es incluso pertinente, pues se acerca a las reacciones del gran público, a menudo perplejo y desorientado ante una obra que no comprende".

La Querrela del arte contemporáneo, Marc Jimenez

En su recorrido temporal, el arte, imitó la realidad, personificó seres y mundos imaginarios, reflejó análisis profundo sobre la luz, el volumen, la fisonomía humana, mostró el poder político y social de los pueblos. entre muchas otras cosas.

Los acontecimientos generados a partir de la modernidad modificaron las formas de producción, circulación y recepción del arte. Las nuevas formas estéticas y simbólicas permitieron formular nuevos juicios y posturas. La concepción, sus territorios, sus procesos, el espectador, la obra en sí y su mercado se vieron reconfigurados. El arte que vemos hoy en los museos contemporáneos no tiene mucho que ver con lo que se veía hace dos siglos atrás. Conceptos como hibridación, apropiación, fragmentación, resignificación y deconstrucción estructuran hoy la escena del arte de nuestro tiempo.

Cada encuentro de este espacio curricular se plantea como una forma de interrogar el presente sensible de las producciones artísticas, analizando la singularidad de las obras de arte.

Un conjunto de conceptos propuestos por la sociología de la cultura, la historia del arte, la estética, los estudios culturales y los nuevos abordajes sobre la problemática de la imagen permitirán una mirada desde un amplio conjunto de autores y textos cuyas respuestas representan una opción teórica valiosa para su análisis y estudio.

PROPÓSITOS

-Ofrecer un marco conceptual que permita el acercamiento crítico y reflexivo a las producciones de las diferentes estéticas contemporáneas a partir del diálogo, la exposición y la lectura e interpretación de textos.

-Poner a disposición de los/las estudiantes diferentes propuestas que se fueron desarrollando desde los años 50 hasta la actualidad.

-Analizar los diferentes discursos del arte contemporáneo, como así también su producción y su circulación; el papel del nuevo espectador y su rol de prosumidor a partir del uso de nuevas tecnologías.

- Generar herramientas para abordar las estéticas contemporáneas como futuros técnicos en artes visuales.

CONTENIDOS

Unidad 1

Introducción Breve repaso por el concepto de estética. Redefiniciones y tensiones

Modernidad, Posmodernidad y nuevos caminos

Segunda Vanguardia del siglo XX. El arte desde 1945.

El concepto como arte.

Arte conceptual. Movimientos y tendencias (Minimalismo., Body art, Land art, Process art, Performance art, Arte Povera Fluxus, Happening y Videoarte.)

Unidad II

-Formas de Apropiación en el arte contemporáneo: Cita, alusión, plagio, parodia y pastiche.

-Fragmentación Deconstrucción Anacronismo Resignificación. Transvanguardia

-Realidades Híbridas: Arte y Nuevas Tecnologías. Transmedia. Poética Visual, Arte Digital. Poetic Kietic

-Expresiones estéticas contemporáneas: La danza, el teatro, el diseño, la arquitectura, literatura música

Unidad III

La estética Latinoamericana y Argentina. Tendencias y representantes hasta la actualidad.

Desarrollo cultural y político argentino de los 60 y los 70.

El Di Tella como fenómeno cultural y artístico.

Unidad IV

El mercado del arte

El museo. Lo Museable

El valor del Arte

Ubicuidad, obra de arte y reproducción técnica

Derechos de Autor

PROPUESTA METODOLÓGICA

Esta propuesta supone clases teóricas y prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. En cada encuentro se preve un acercamiento de los temas propuestos a partir de la visualización, la lectura y el debate. La investigación y reflexión se abordaran de forma personal y grupal favoreciendo la comunicación y construcción colectiva de significados.

Cada clase se plantea como un espacio de promoción y confrontación de ideas, creación de conceptos y planteamientos de situaciones problematizadoras.

A fin de que el estudiante pueda disponer de recursos, material de estudio y material de clases fuera del espacio del aula física, se pone a disposición un espacio virtual en formato de blog. <https://estetica4pav.blogspot.com/>. En este espacio podrán encontrar semanalmente una agenda de propuestas artísticas en instituciones locales, recorrido por museos virtuales y muestras de artistas contemporáneos para conocer y apreciar.

EVALUACIÓN

Diagnóstica: A partir del diálogo y el intercambio oral se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los/las estudiantes, sus situaciones particulares y los trayectos realizados, ajustando la propuesta inicial si fuera necesario con el fin de nivelar los saberes de los/las estudiantes.

Procesual/Formativa: El control de asistencia, la observación y el diálogo permanente, los controles de lectura y los trabajos prácticos solicitados nos permiten tener un seguimiento integral del estudiante. Su participación activa, su compromiso con las propuestas determinan el progreso hacia los objetivos del aprendizaje como así también regular o ajustar los procesos de aprendizaje si fueran necesarios.

Final: Se preve para la aprobación del cursado la realización de 5 (cinco) trabajos prácticos (guías de lecturas, cuestionarios y producciones individuales y grupales) y un trabajo final de investigación de alguna problemática del arte contemporáneo que el estudiante deberá seleccionar de una lista propuesta por la cátedra.

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Gadamer, H.-G. (1999). *La actualidad de lo bello*. Barcelona: Paidós.
- Shiner Larry,(2014)*La invención del arte* Ed Paidos
- Heidegger, M. (2003). *El origen de la obra de arte*. Caminos del Bosque. Madrid: Alianza Editorial.
- Hegel, G. W. F. (1989). *Lecciones de Estética*. Madrid: Akal.
- Le Bouhellec, L. (2013). *El arte en estado gaseoso*. En María Cristina Ríos Espinosa (coord.). *Reflexiones en torno al ser del arte* (pp. 105-106). México: Universidad Iberoamericana.
- Battcock, Gregory (ed.), *La idea como arte*. Documentos sobre el arte conceptual, Barcelona, Gustavo Gilli, 1977.
- Berman, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. La experiencia de la modernidad, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 1989.
- Byung,Chul Han,“El aroma del tiempo”
- Casullo, Nicolás (comp.), *El debate modernidad posmodernidad*, Buenos Aires, Puntosur, 1989.
- Didi-Huberman, Georges, *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005..
- Fin-postmodernidad-paradigmas-culturales-siglo XXI
- Garcia Canclini-*La sociedad sin relato*
- Jean-Francois-Lyotard-*La-Posmodernidad-explicada-a-los-ninos--pdf (1).pd*
- BOURRIAUD, Nicolás, *Estética Relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006, Disponible en:<http://publicaciones.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2010/08/Estetica-relacional-Nicolas-Bourriaud.pdf>
- BOURRIAUD, Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009. Disponible en: <http://publicaciones.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2010/08/20924659-Radicante-Nicolas-Bourriaud.pdf>

- BOURRIAUD, Postproducción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.
- DANTO, Arthur, Después del Fin del Arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Buenos Aires, Paidós, 2012
- GADAMER, Hans Georg. La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta. Barcelona, Paidós, 1991; Introducción de Rafael Argullol.
- GIUNTA, Andrea, "Acerca del arte más contemporáneo" en Punto de Vista No 79, Buenos Aires, agosto de 2004
- GIUNTA, Andrea, Cuándo empieza el arte contemporáneo, Fundación ArteBA, 2014
<http://issuu.com/arteba/docs/libro-dixit/1?e=2127404%2F7758667#>
- GUASCH, Ana María, La crítica del arte: historia, teoría, praxis, El Serbal (2003)
- GUASCH, Anna María; El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza Forma, 2011.
- Calabrese Omar, Cap 4 El fragmento y el detalle
- Mosquera, El descontexto del Arte
- Giunta Andrea, Cuando comienza el arte contemporáneo
- Sergio Guglielmino, como ver el arte contemporáneo
- Smith Terry Que_es_el_arte_contemporaneo.pdf
- Transgresiones. El arte como provocación
- Juan Martín Prada, Otro tiempo para el arte
- Marcel Duchamp: cuando la provocación se convierte en obra de arte
- Marc Jimenez, La querrela del arte contemporaneo Prefacio.pdf
- Jean Baudrillard_ El complot del arte.pdf
- Iconos de la modernidad
- Revista NEO que-es-el-arte Alter-moderno
<http://miguelrojasmix.com/arte-latinoamericano-o-arte-en-america-latina/Mafalda-y-el-optimismo-de-la-decada-de-los-sesenta/>
- Giunta Andrea, Cuando comienza el arte contemporáneo
- Mari Carmen Rodriguez, Conceptualismo en America Latina
- Jose Jimenez y Fernando Castro, Horizontes del arte latinoamericano
- El Di Tella John King
- Garcia Canclini, La creatividad redistribuida, Siglo XXI Editores, 2013 México.
- Giunta Andrea, Cap 2.El espacio del curador. Dos siglos , un museo, dos décadas, trecientas bienales.En La creatividad redistribuida , Siglo XXI Editores, México 2013.
- Oliveros Elena, CapII Lo museable, Cuestiones del Arte Contemporáneo, Emecè Bs As, 2008
- Graw Isabel, ¿Cuanto vale el arte?. Mercado, especulación y cultura de la celebridad. Ed Marculce, Bs As, 2013
- charla del Ciclo "Aproximación al Arte Contemporáneo" en el CICJUAN CRUZ ANDRADA: (CONICET-IDAES/UNSAM) titular de la cátedra de Mercado del Arte e Historia del arte I y II en la carrera de Curaduría y Gestión Cultural del CIC
- Baldasarre M,(2006) Los dueños del arte.Coleccionismo y consumo cultural en Bs As. Ed Edhasa
- De Micheli, M. Vanguardias Artísticas Del Siglo Xx,, Alianza
- Kintsugi-la-belleza-de-la-fragmentacion/
- Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Madrid, Akal, 2001. Foster, Hall (comp.), La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985.
- García Canclini, Néstor y Moneta, Carlos J. (coords.), Las industrias culturales en la integración latinoamericana, México, Grijalbo, 1999.

García Canclini, Néstor, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.

García Canclini, Néstor, Imaginarios Urbanos, Buenos Aires, EUDEBA/UBA, 1997. García Giunta, Andrea, “Género y feminismo. Perspectivas desde América Latina” en Exit Book. Revista semestral de Libros de arte y cultura visual, Madrid, año 2008, nº 9.

Giunta, Andrea, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta, Buenos Aires, Paidós, 2001.

Guasch, Anna María (ed.), Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, Madrid, Akal, 2000.

Guasch, Anna María, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997.

Alonso, Rodrigo (cur.), Imán: Nueva York. Arte argentino de los años 60, Buenos Aires, Fundación Proa, 2010.

Adaptación Especial 2020

TEMARIO

Unidad I

- 1.1 Estética -Belleza -Arte
 - 1.2 Modernidad, Posmodernidad y nuevos caminos
 - 1.2.a De que hablamos cuando hablamos de arte
 - 1.2.b El objeto como arte
 - 1.2. c El concepto como arte
 - 1.3. Segundas Vanguardias del Siglo XX . El arte desde 1945
 - 1.3.a Arte latinoamericano o arte en América Latina
- Movimientos del Arte desde 1945 hasta la actualidad

Unidad II

- 2.1 Formas de Apropiación en el arte contemporáneo
- 2.2 B La fotografía artística y el arte de la apropiación
- 2.4 A Ubicuidad, obra de arte y reproducción técnica

Unidad III

- 3.1 Recorrido por el Arte Latinoamericano
 - 3.2 Arte Argentino 60/70
 - 3.3 Iconos de la Vanguardia Argentina
 - 3.4 Artistas Contemporáneos Argentinos
- El arte y la transformación social

ARTE, ÉTICA Y PROFESIÓN

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/04

ESPACIO CURRICULAR: ARTE, ÉTICA Y PROFESIÓN

CURSO: 4TO. AÑO

TURNOS MAÑANA Y NOCHE PROFESOR: EDUARDO ELIZONDO

CARGA HORARIA: 3 HC, CUATRIMESTRAL

CICLO LECTIVO: 2020 COM ADAPTACIONES CURRICULARES

FUNDAMENTACION

Las esferas del arte y de la ética forjan un vínculo que tiene una peculiar relevancia tanto en la historia de la filosofía como en las prácticas artísticas, primordialmente en dos momentos cruciales en los que habla la ambigüedad y equivocidad irreductible a partir de las cuales se articulan dichas esferas, a saber: el momento ético de la decisión en la interpretación artística y el momento ético de la decisión en la lectura. Ambos momentos críticos ponen en suspenso el legado de las tradiciones morales y las formas artísticas sin dejar de vincularse y estar atravesados por ellas. El programa de trabajo de esta materia se configura sobre saltos y desplazamientos de categorías que se ven implicadas en esos momentos claves para reflexionar la profesión y los problemas que pueden ser pensados desde este espacio curricular, constituido como un saber transversal a través del cual, y en relación con otros saberes del plan de estudios, es posible retornar –de un modo diferente– a los saberes específicos propios de la *Tecnicatura en Artes Visuales*.

PROPÓSITOS

- » Identificar los problemas y categorías de la ética como disciplina filosófica.
- » Reflexionar en torno a los vínculos que dispone la ética en su relación con el arte y la profesión.
- » Practicar la lectura colectiva de textos y poder formular en ella problemas de alcance ético-estético.

CONTENIDOS

Unidad I. Variaciones de la ética

La ética y las disciplinas filosóficas. La ética como esfera autónoma. Heteronomía de los problemas éticos. El objeto de la ética como problema irreductible. La reflexión ética y sus niveles. Los valores morales como problema ético. Diferencia entre ética y moral. La ética en relación con las prácticas sociales y discursivas. La moral como segunda naturaleza. La ética como semiótica de la moral.

Unidad II. Éticas radicales

Kierkegaard y la construcción de una ética de la decisión. La moral como problema: la cuestión de la no verdad en la fundamentación filosófica de los valores. La voluntad de poder como voluntad de creación. La transvalorización de los valores y el egipticismo de los conceptos. La moral como hecho estético: metáforas y escritura paródica en Así habló Zaratustra. El porvenir de la moral: genealogía versus historia de los valores. Alteridad y heterogeneidad en Lévinas.

Unidad III. Ética y estética

La ética a través de la estética. Equívocos de lo estético en relación con lo ético. El juicio moral y el juicio estético. La exposición artística como problema ético-estético: la idea de construcción como momento ético. El discurso de la ética y las artes y las artes contemporáneas. El estatuto del

documento en el arte moderno y en el contemporáneo. Estética y comunicación: la idea del arte como contrainformación. La doble distancia. Autonomía y heteronomía estéticas. La alteridad en la interpretación estética y en el momento ético de la decisión.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En el desarrollo de las clases el docente expondrá los problemas y categorías de las Unidades académicas, en un espacio de trabajo colectivo abierto para la crítica de los textos y puesta en consideración de los contenidos seleccionados por parte de los studentxs. A lo largo del cursado de la materia los studentxs tendrán que dar cuenta de testimonios de lecturas que se evaluarán como trabajos prácticos. Éstos dispondrán de capítulos de libros pautados en el transcurso de las clases y la modalidad de presentación de los testimonios de lectura será grupal (en el caso de que el curso integre pocos studentxs, la modalidad de presentación será individual), frente al curso. Los objetivos fundamentales consisten en poder articular la lectura de los textos con problemas del programa abordados en las clases y con contenidos del saber específico de la carrera y poner en juego las lecturas en un espacio colectivo.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I:

Brunet, G. (2006). *Ética para todos*. México: Edere.

Unidad II:

Kierkegaard, S. (2010). *Postscriptum no científico y definitivo a «Migajas filosóficas»*. España: Salamanca: Ediciones Sígueme. [Selección de fragmentos]

Lévinas, E. (2002). *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme. [Selección de fragmentos]

Nietzsche, F. (1980). *Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa a martillazos*. España: Madrid: Alianza. [Selección de fragmentos]

Nietzsche, F. (1984). *Más allá del bien y del mal*. España, Barcelona: Orbis-Hyspamérica [Selección de fragmentos]

Nietzsche, F. (1986). *La genealogía de la moral*. España, Madrid: Alianza. [Selección de fragmentos]

Nietzsche, F. (2007). *Así habló Zaratustra*. Buenos Aires, Argentina: Alianza. [Selección de fragmentos]

Unidad III:

Didi-Huberman, G. (2008). "La emoción no dice 'yo'. Diez fragmentos sobre la libertad estética". En AA. VV., *La política de las imágenes*. Chile, Santiago de Chile: Metales Pesados.

Sontag, S. (2005). *Ante el dolor de los demás*. Argentina, Buenos Aires: Alfaguara.

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

Unidad I:

Maliandi, R. (2004). Ética: conceptos y problemas. Argentina, Buenos Aires: Biblios.

Unidad II:

Kierkegaard, S. (1982). El concepto de la angustia. España, Madrid: Espasa-Calpe.

Nietzsche, F. (1989). La ciencia jovial. La Gaya Scienza. Venezuela, Caracas: Monte Avila. [Selección de fragmentos]

Nietzsche, F. (1996). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. España, Madrid: Tecnos.

Unidad III:

Adorno, T. W. (2007). Teoría estética. España, Madrid: Akal.

Benjamin, W. (1987). Calle de dirección única. España, Madrid: Alfaguara.

Benjamin, W. (2007). Ensayos estéticos y literarios. En Obra completa, libro II / vol. I. España, Madrid: ABADA.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

MATERIA: PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

CURSO: 4TO

DOCENTE TURNO MAÑANA: PORRINI ELISABET (PRIMER CUATRIMESTRE)

DOCENTE TURNO NOCHE: PORRINI ELISABET (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

CARGA HORARIA: 4 HS HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIÓN ESPECIAL PARA CURSADO VIRTUAL

FUNDAMENTACIÓN

Gran parte de las prácticas actuales presentan una estrecha relación con el arte público. Cada vez es más común hablar de “comunidades” en el ámbito artístico pero también en otros como el educativo o el museístico, describiendo prácticas que implican la participación, la relación de la educación con el contexto social o la atención de las instituciones a la diversidad social y cultural del entorno.

Un proyecto de Arte comunitario puede ser el nombre que recibe un programa municipal de apoyo a la enseñanza de las artes como medio de desarrollo cultural, puede hacer referencia a un proyecto de arte público que implique la colaboración y la participación, o puede equipararse en algunos casos a la animación sociocultural. Puede ser promovido institucionalmente, por un colectivo de artistas o por una asociación cultural. Puede implicar las artes plásticas pero también el teatro, la danza, la artesanía, o las fiestas tradicionales.

Estas formas de intervenir en la comunidad hacen posible una ideología que podríamos describir como una confianza en la relevancia social del arte y en la posibilidad de alcanzar una auténtica democracia cultural, es decir, trabajar por una cultura más accesible, participativa, descentralizada y que refleje las necesidades y particularidades de las diferentes comunidades.

Proyectar este tipo de prácticas implica una revisión de los conceptos de sociedad, cultura y comunidad. Un análisis del rol del artista y de obra de arte, ya que el artista delega parte de sus funciones tradicionales en el grupo y el concepto de obra artística se transforma por su carácter procesual y de intervención social.

Los técnicos en Artes Visuales deben ser personas preparadas para poder generar, organizar y gestionar propuestas artísticas de calidad en diferentes ámbitos culturales y sociales en función a las demandas de la comunidad, la diversidad social y el entorno cultural. La cátedra de Proyecto de Intervención comunitaria pretende conformarse como un espacio para el conocimiento, la reflexión y la generación de propuestas colaborativas y comunitarias en la sociedad contemporáneas.

PROPÓSITOS

- Proporcionar un marco teórico para las prácticas sociales de carácter colaborativas y comunitarias.
- Visibilizar, analizar y reflexionar sobre aquellas prácticas que buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, por encima de logros estéticos, un beneficio o mejora social y que favorecen la colaboración y la participación de la comunidad
- Capacitar a los estudiantes para la resolución de problemas comunitarios a partir de propuestas sistematizadas de carácter artístico que mejoren las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía

CONTENIDOS

Unidad I

- Cultura y Comunidad: Concepto, relaciones y vínculos.
- La participación. Formas. Obstáculos y límites de la participación.
- La obra de arte en relación con la comunidad y como expresión de ella.
- Nuevas formas de arte. Implicación y participación del espectador en la obra
- El arte como herramienta para el cambio social.
- Evolución del arte comunitario en el ámbito educativo e institución

Unidad II

- Dilemas y tensiones presentes en las prácticas colaborativas artísticas
- Líneas y ejes de acción
- Modalidades de investigación social

Unidad III

- El Proyecto Comunitario. Implicancias y Desarrollo

PROPUESTA METODOLÓGICA

En un primer momento desarrolla contenidos teóricos a partir de material de lectura, el diálogo y la exposición. En cada encuentro el docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico; así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se promoverá un aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico, generando conflictos cognitivos a partir de propuestas de observación, investigación y reflexión.

Un segundo momento contempla la elaboración de un proyecto a partir de la búsqueda y síntesis de la demanda de la comunidad, su organización teniendo en cuenta las líneas y ejes de acción.

El tercer momento o presentación final, incluye la reflexión teórica y materialización en un registro documental del proceso realizado (en formato a elección: escrito, CD, video, fotografías) y eventualmente, una exposición verbal.

Se propone en cada encuentro un espacio para la reflexión teórica compartida, en relación con la práctica, promoviendo el pensamiento crítico y creativo.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Diagnóstica: A partir del diálogo y el intercambio oral se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los/las estudiantes, sus situaciones particulares y los trayectos realizados, ajustando la propuesta inicial si fuera necesario con el fin de nivelar los saberes de los/las estudiantes.

Procesual/Formativa: El control de asistencia, la observación y el diálogo permanente, los controles de lectura y los trabajos prácticos solicitados nos permiten tener un seguimiento integral del estudiante. Su participación activa, su compromiso con las propuestas determinan el progreso hacia los objetivos del aprendizaje como así también regular o ajustar los procesos de aprendizaje si fueran necesarios.

Final: Presentación y socialización del Proyecto Comunitario

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Ander-Egg, E.(1995). Como elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Bs. Aires: Ed.Lumen.

Bordieu, P. (1972) *Sociología del arte*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.

Brea, José Luis: (2003) *El tercer umbral - Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*

Benjamin W. El autor como productor

Grupo de arte callejero (2009) *Pensamientos, prácticas y acciones del GAC*. 1ª ed. Buenos Aires. Tinta Limón.

Hernandez, F. (2000). *Educación y cultura visual*, Barcelona, Octaedro.

Olivera, E. (2008). *Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Editorial Emecé Arte, Argentina

Moreira E. (2003). *Gestión Cultural*. Bs AS Editorial Longseller

Ynoub R., (2007). El proyecto y la metodología de la investigación

Mancuso, H,(2008) *Metodología de la investigación en Cs Sociales*. Paidós Ediciones,Arg

Aguirre Arriaga, I. (2008). Las artes en la trama de la cultura. Fundamentos para renovar la educación artística. Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais (I-1).

Colombres Adolfo, (1987). *Sobre la Cultura y el Arte Popular*. Prólogo. Buenos Aires: Ediciones del SOL S. A.

Material en línea:

Ponce de León, J. (2009). *El Arte de la Calle: Intervenciones en el Espacio Público y la Disputa en la Construcción de la Cultura Popular*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires – Argentina. <http://www.ram2009.unsam.edu.ar>

Tudela, J. (2008). Producción y gestión de las intervenciones artísticas en los espacios públicos. Boletín gestión cultural N° 16. Arte Público. En www.gestioncultural.org

Revista digital de la página cultural Temakel Número 1. Dedicada al Sentido del arte ¿Qué es el arte? Por León Tolstoi <http://elterritorio.org/documents/casilda/LECTURA%201-Que%20es%20el%20arte%20TOLSTOI.pdf>

Unesco, Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana <https://es.unesco.org/>

Javier Rodrigo Montero y Antonio Collados, Retos y complejidades de las practicas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas. Universidad de Granada <https://revistas.cardenalcisneros.es/>

Jimenez, Aguirre Pimentel Educación Artística, cultura y ciudadanía Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España Colección METAS EDUCATIVAS 2021 www.oei.es

ADAPTACIÓN ESPECIAL 2020 TEMAS DESARROLLADOS

Identidades en el arte

Hablemos de la Cultura

La participación. Formas. Obstáculos y límites de la participación.

El arte como una manera de tejer lazos sociales

El arte como herramienta para el cambio social

Territorio de colaboración

Pensar un Proyecto

Trabajos Prácticos

Actividad #1

A partir de la lectura del texto que compartimos a continuación , analiza que tienen en común las diferentes definiciones de la palabra cultura.

Definiciones-de-Cultura

Actividad #2:

Investiga el significado de los siguientes conceptos y ofrece un ejemplo de cada uno.

Endoculturación

Interculturalidad

Multiculturalidad

Aculturación

Transculturación

Inculturación

Etnocentrismo

Actividad #3

El artículo compartido publicado en marzo del año 2005 por la periodista Laura Capriato nos cuenta como es la situación de la participación ciudadana en nuestro país. Comienza nombrando diferentes posibilidades de participación como ser:

Iniciativa popular

Referéndum

Plebiscito

Revocatoria de mandato

Presupuesto participativo

Audiencias públicas.

En esta oportunidad te voy a pedir que busques diferentes ejemplos de las distintas posibilidades de participación en tu entorno. Consulta a páginas oficiales de municipios o gobiernos y analiza como fue puesta en práctica dicha participación en cuanto actores, escenarios, objetivos y resultados.

Actividad #4

Cuestionario Participación ciudadana

Actividad #5

Diseño de un Proyecto Socio Comunitario desde el Arte

PROYECTO FINAL

MATERIA: PROYECTO FINAL

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES

PLAN: DCTO. 730/0

ESPACIO CURRICULAR: PROYECTO FINAL

CURSO:4° AÑO

DOCENTE TURNO MAÑANA Y TURNO NOCHE: PROF. PORRINI ELISABET

CARGA HORARIA: 4HC

CICLO LECTIVO: 2020 CON ADAPTACIÓN ESPECIAL CURSADO VIRTUAL

FUNDAMENTACIÓN

El Taller Experimental de Proyecto Final, se propone como un espacio interdisciplinar de pensamiento e investigación orientado a desarrollar construcciones teórico-prácticas estableciendo relaciones, reflexiones y diálogos en relación al arte, el artista, la obra y el nuevo espectador.

Las formas de circulación del arte actual, el poder de los medios de comunicación, las realidades mediadas, la atomización social, la contaminación e hibridación de los diferentes lenguajes del arte contemporáneo, son instancias de rupturas formales y conceptuales que generan nuevas experiencias de producción, apreciación, interpretación y circulación del arte. Es importante para un artista de este tiempo, conocer e interpretar el juego del arte a la hora de planear, organizar y exhibir su obra.

El ingreso al circuito artístico determina el éxito o el fracaso de un artista, por lo cual, este taller apunta a proporcionar al estudiante herramientas teóricas y prácticas que lo ayuden a posicionarse como futuro artista emergente.

PROPÓSITOS

- Identificar al arte como campo de conocimiento complejo.
- Reconocer los aportes multidisciplinares en la teoría contemporánea del arte, y las nuevas visiones de espacialidad y temporalidad en el hecho estético.
- Reflexionar acerca de los procesos, la circulación y el mercado del arte actual, contextualizar y relacionar la producción artística, y desarrollar la capacidad de analizar las diferentes propuestas, desde diversas perspectivas teóricas.
- Llevar adelante un proyecto personal como artista (portfolio/dossier/ abstract de proyecto artístico) tanto en formatos virtuales como matéricos

CONTENIDOS

Unidad 1

El arte como productor de conocimiento.

Las prácticas artísticas contemporáneas Construcción Deconstrucción Resignificación-Apropiación-Hibridación y ubicuidad

El contexto de la producción artística

El rol del artista

Unidad 2

El objeto como signo. Del objeto a la desmaterialización de la obra de arte.

Arte sin disciplina.

El arte como proceso creativo .Experiencias contemporáneas

El espacio plástico. Otros contextos espacio – temporales. Ambientación – Instalación
Performance – El arte en el espacio público.

El nuevo espectador. Nuevas miradas nuevos paradigmas

Unidad 3

El mercado del arte. Actores y circuitos. Museos, Galerias, Subastas, ferias, bienales.

El artista como productor y como agente: El Dossier, Portfolio y Abstract de artista- (Organización, planeación y exposición).

Proyecto Artístico (metodología, presentaciones)

Proyecto Final

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone un espacio para la reflexión teórica compartida, en relación a las prácticas contemporáneas a partir de un abordaje de materiales, fuentes documentales, escritos, audiovisuales, informática y de distintas corrientes de pensamiento, para la construcción de un discurso personal.

Se adopta la modalidad de trabajos prácticos a partir del análisis de textos y el registro de ideas y proyectos, problematizando y contextualizando teoría y práctica en el marco del arte contemporáneo y de sus propias prácticas.

Se pone a disposición del estudiante un blog el cual se centraliza y pone a su disposición material de estudio, audiovisuales, propuestas y actividades.

Se orientará hacia una actitud investigativa y crítica basada en la observación, el reconocimiento, la comparación y la clasificación de producciones artísticas.

Se prevé un trabajo práctico final que involucre la realización de un proyecto artístico, un portfolio o dossier sobre la propia obra del estudiante, documentado todo el proceso realizado.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Adaptaciones curriculares en la modalidad a distancia:

Promocionan (PD) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez).

Acceden a la promoción directa adaptada (PDA) los estudiantes que tengan todos los trabajos prácticos entregados y aprobados con nota 6 (seis) o 7 (siete)

Regularizan (RP) estudiantes que tengan entregados y aprobados el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Evaluación final integradora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

García Canclini, (2013) La creatividad redistribuida, Siglo XXI Editores, México.

Giunta, Andrea, (2013) Cap 2. El espacio del curador. Dos siglos, un museo, dos décadas, trece bienales. En La creatividad redistribuida, Siglo XXI Editores, México

Graw Isabel, (2013) ¿Cuanto vale el arte?. Mercado, especulación y cultura de la celebridad. Ed Marculce, Buenos Aires

Paola Villanueva González, (2017) De qué hablamos cuando hablamos de Proyecto Artístico. Derivas desde los artistas, la institución y el arte contemporáneo. Universidad de Barcelona. en https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/402172/PVG_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oliveros, Elena, (2009), Cuestiones del arte contemporáneo, Emece Arte, Bs As

Thornton Sarah (2019) Siete días en el mndo del arte, Edhasa. Bs As
Bourriaud, Nicolás (2009, Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo. Bs As
Bourriaud, Nicolás, (2009) Postproducción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo. Graw Isabel, ¿Cuanto vale el arte?. Mercado, especulación y cultura de la celebridad. Ed Marculce, Bs As, 2013
García Canclini, Néstor, (1992) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Sudamericana. Bs As.
Dewey John (2008) El arte como experiencia. Paidós Estética, Bs As
Leongomez Catalina (2017) Porfolio de Artsita, una herramienta clave para una promoción exitosa en https://issuu.com/puntal_fjm/docs/portafolio_de_artista?issuu_product=document_page&issuu_ext=action&issuu_cta=save_publication

ADAPTACIÓN ESPECIAL 2020 TEMAS DESARROLLADOS

Modernidad, Posmodernidad y nuevos caminos Clase
Contexto de la producción artística
El arte como proceso creativo
El arte como proceso relacional
Proceso creativo
Construcción de sentido
Recetas para ser un buen artista
El nuevo espectador
Nuevas concepciones del arte
Los agentes del arte
Arte Emergente
Portafolio para artistas
Estructura de Proyectos Artísticos
Trabajos Prácticos
Mi perfil de artista
Recetas para ser un buen artista. Lectura e interpretación
Cuestionario Nuevo Espectador
Carta de presentación de artistas Bocetos
Realización del proyecto Final Porfolio