

MINOR EN DISEÑO, CULTURA Y ARQUITECTURA LABORATORIO EXPERIMENTAL DE ARTES VISUALES

I. IDENTIFICACIÓN.

Código	: DIS 9010
Créditos	: 3
Requisitos	: Sin requisito
Duración	: Un Semestre
Sesiones cátedra	: 28

I. OBJETIVOS.

- El curso tiene por objetivo introducir al estudiante en el lenguaje de la pintura, desde una perspectiva experimental, donde se pondrá énfasis en explicitar las diversas formas de desplazamiento que a sufrido este lenguaje, durante el desarrollo del arte del sXX.
- Acercar y comprender la pintura (sus conceptos definitorios) y mostrar los cruces y calces con disciplinas como el diseño, desde las experiencias del Dadaísmo, la Bauhaus y el pop Art hasta sus derivaciones en el arte contemporáneo.
- Lograr que el alumno desarrolle una propuesta visual, mediante la utilización y asimilación de procedimientos de proveniencia pictórica, que son muy utilizados por el diseño (collage, fotomontaje, bricolage, etc)

II. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS.

1. La pintura como representación

Se enseñarán las herramientas básicas para la representación pictórica.

Se pondrá énfasis en la observación de un modelo (naturaleza muerta) y en la representación lo más fiel posible de éste.

El objetivo es que el alumno se relacione con el lenguaje de la pintura (color, mancha, texturas, atmósferas, veladuras, etc) a través del método constructivo clásico de la pintura (método mimético).

A su vez, los modelos elegidos serán objetos sugerentes y atractivos en términos de diseño (objetos POP) para que así, se empiecen a explicitar las relaciones entre pintura y diseño.

Se realizarán clases expositivas donde se mostrarán y analizarán obras claves dentro de la historia de la pintura, explicando conceptos y procesos que luego se realizarán como trabajo de taller.

En esta unidad el alumno tiene que ser capaz de asimilar los conceptos y herramientas básicas para la representación pictórica de un modelo y el criterio mínimo de aceptación estará determinado por el grado de desarrollo de dicho proceso.

Contenidos:

La pintura entendida como mimesis.

La relación entre lo real y su representación; relación entre modelo y pintura.

Mancha y color como unidades mínimas para la construcción de una imagen

2. La pintura descentrada: revisión de algunos hitos de la pintura moderna

Al término de esta unidad el alumno será capaz de reconocer algunos de los hitos fundamentales dentro de la historia de la pintura del sXX y distinguir los lenguajes y técnicas expresivas que caracterizaron a esos autores y movimientos.

Luego de la exposición por parte del profesor, se realizarán ejercicios prácticos donde se experimentará con diversos materiales a partir de ciertos procedimientos anti-académicos (lo que denominamos una pintura descentrada de lo clásico) desarrollados por las vanguardias artísticas de principios del siglo pasado (fotomontaje, collage, decollage, etc). Se pondrá especial atención en las relaciones que se producen entre estos procedimientos derivados de la pintura y sus usos y aplicaciones en el diseño.

El criterio de aceptación estará dado por el grado de profundidad y elaboración (asimilación) por parte del alumno de los ejercicios y problemas planteados en clases.

Vanguardias artísticas del sXX y su ruptura con los lenguajes pictóricos académicos.

Pintura como objeto.

Contenidos:

El collage como un procedimiento revolucionario, dentro de la historia del arte y sus infinitas aplicaciones en el arte contemporáneo.

Diálogo entre pintura y diseño a partir de las experiencias Dadaísta (anti-diseño), la Bauhaus (arte y diseño unidos por un ideal), la imagen publicitaria y los diversos procedimientos de reproducción de la imagen en el Pop.

3. Pintura y Diseño en la era de Bricolage:

Se desarrollará una propuesta de pintura a partir de la noción de "trompel'oeil", desde la perspectiva ambigua y tergiversadora iniciada por el pintor manierista italiano Arcimboldo, pero trasladada hacia problemáticas más contemporáneas que, relacionadas con la contaminación visual.

La idea es tomar el concepto de bricolage, tal como lo define Levi-strauss, es decir, como la manipulación de elementos dados para la creación de un objeto nuevo, y construir un cuadro que este a medio camino entre el diseño y la pintura.

Este trabajo de taller se evaluará en el examen.

El criterio de aceptación estará dado por el grado de profundidad y elaboración (asimilación) por parte de los alumnos de las problemáticas planteadas en clases.

Contenidos:

Homenaje a Arcimboldo

Concepto de Bricolage.

Imagen univoca- imagen equivocada.

Límites entre arte y diseño a partir de las experiencias del arte contemporáneo.

IV. METODOLOGÍA

Clases teórico-expositivas con diapositivas; trabajos prácticos de aplicación de la materia teórica guiados por el profesor. Análisis y crítica de trabajos: aspectos formales, técnicos y conceptuales.

V. EVALUACIONES

Trabajos individuales de taller (4 entregas) 70% de la nota final; más un examen que se comienza en clases y luego se expone: 30% de la nota final.

VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA REFERENCIA

Arnold Hauser
Historia Social de la Literatura y el Arte

Mario de Micheli
Las vanguardias artísticas del sXX,
Alianza, 1979
Pag. 15-44

Pierre Francastel
Sociología del Arte
1970,
pag c2

Naturaleza Muerta
Norbert
Taschen

Karl Ruhberg
Arte del sXX
Taschen

Nikos Stangos
Conceptos del Arte Modern
Ediciones Destino
1994

Walter Hess
Documentos para la comprensión del arte moderno
Nueva Visión
1956
pag. 73-103

Mario de Michelli
Las Vanguardias artísticas del sXX
Alianza
1979
PAG131-148, 169-194, 221-242