

UNLP

Bachillerato de Bellas Artes

2013

Constanza Clocchiatti. Profesora.

Teresita Miquelarena. Profesora

Introducción a los Discursos Experimentales

4to Año. Cuatro horas semanales. Régimen: Anual

Generalidades - Fundamentación.

Introducción a los Discursos Experimentales es la primer asignatura en el tránsito por las materias que constituyen el eje vertebrador de la Especialidad Producción en Composición Experimental.

Se presentan con un régimen anual en el nivel de 4to año del ciclo superior.

El lineamiento fundamental que atraviesa la especialidad es el de la construcción del discurso partir de la experiencia en el hacer explorador y experimental, y la búsqueda de la proyección conceptual personal en la producción.

Se ocupa de identificar, concentrar y profundizar los aspectos semánticos de la producción visual, así como de acercar a los alumnos al reconocimiento, estudio y aceptación de los procesos creativos.

En este marco se posibilita la lectura de ellos mismos en un ejercicio de auto-descubrimiento, de las identidades que portan, en proceso de ser develadas sostenidas o modeladas.

Ofrecen un espacio de estímulo a la producción desde la exploración de técnicas y procedimientos como recursos expresivos, a partir del reconocimiento de la vinculación entre la materialidad de pieza visual y su contenido percibido, convinando datos sobre la base de la experiencia de los sentidos y la memoria, fuentes motivadoras de origen interno, y externo, saberes propios del código del lenguaje plástico visual conceptualizados en etapas previas.

Es necesario resaltar que en la producción de discursos visuales priman las funciones estética y expresiva y se pone énfasis en la formación de productores de discursos de carácter experimental, por tanto se focaliza en el plano del emisor, proyectando el proceso creativo desde la identificación del propósito hasta la realización material del producto.

La identidad, es el contenido temático de índole conceptual que en este nivel se plantea a la investigación.

Entrenados en el aprendizaje del código del lenguaje, específicamente en la sintaxis visual, y en las resoluciones técnicas básicas, en su paso por los talleres de Producción y Fundamentos Visuales durante los primeros años de escolaridad, en Introducción a los Discursos Experimentales, comenzarán a investigar la relación entre la organización sintáctica y el discurso semántico.

Fundamentándose en el análisis estructural, material y conceptual de la imagen, Introducción a los Discursos Experimentales va al encuentro de su impacto sensorial, explorando las cualidades íntimas del diálogo visual, con el técnico procedimental.

Promoviendo la lectura y la práctica de distintas variantes compositivas. La concientización sobre los instrumentos, materiales, técnicas y superficies a combinar, para obtener distintos acordes expresivos en relación al “decir visual”, apropiándose de ellos, ganando destreza y seguridad, en la ejecución. Incitando la reflexión sobre la experiencia adquirida y el reconocimiento de las propias afinidades, en un espacio personal de aplicación de los contenidos adquiridos y en construcción.

En esta materia la investigación alternará entre práctica y teoría. Permanentemente estimulará el análisis interpretativo de la obra observada y producida.

Contenidos Conceptuales

Análisis:

Consideraciones generales acerca del mundo “mudo”, el mundo de la “no palabra” el mundo táctil-visual.

La Imagen: ¿Desde cuándo?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?

La imagen producida en la historia de la humanidad: ¿Cómo?, ¿Con qué?

El modo de organizar los elementos en la imagen: La Composición: Mapa estructural.

La organización del espacio (espacio Virtual, bidimensional): Técnicas, materiales y procedimientos. Carácter connotativo. Interpretaciones.

El modelo, el “tema” o “sujeto protagonista” en la imagen.

Los elementos mínimos: La línea, el punto, el plano. Técnicas, materiales y procedimientos. Interpretaciones.

La organización del color. Técnicas, materiales y procedimientos. Carácter connotativo.

La superficie. Técnicas, materiales y procedimientos. Expresividad, interpretaciones.

El encuentro con la obra: afinidades- no afinidades.

El encuentro con el discurso derivado de la construcción de la imagen. Leyendo imágenes. Interpretar.

Contenidos temáticos: El paisaje. El retrato y autorretrato. Diseño de entorno y personaje.

Proyecciones subjetivas. Elecciones estéticas.

Producción:

El área de trabajo de Introducción a los Discursos Experimentales es la bidimensión, los relieves, y la realización de pequeña escala. Propone el desarrollo cualitativo de la imagen convencional, en primera instancia, y experiencias alternativas posteriores.

El modo de organizar los elementos en la imagen: La Composición: Mapa estructural. Aplicaciones.

La organización del espacio (espacio Virtual, bidimensional): Técnicas, materiales y procedimientos. Investigaciones e interpretaciones personales.

Los elementos mínimos: La línea, el punto, el plano. Técnicas, materiales y procedimientos. Su expresividad. Aplicaciones personales.
La organización del color. Técnicas, materiales y procedimientos. El color subjetivo. Investigaciones personales.
La superficie. Técnicas, materiales y procedimientos. Diálogo interpretativo.
La construcción de la imagen virtual global. El espacio y lo que habita en él.
Contenidos temáticos: El paisaje. El retrato y autorretrato. Diseño de entorno y personaje.
Elecciones estéticas.

Expectativas de Logro

Las expectativas de logro se ven expresadas en el menú de objetivos.
En rasgos generales, la propuesta es desencadenar con este espacio la necesidad en los alumnos de dar respuestas originales, personales, y sensibles dentro de la realización plástica, con las herramientas de uso frecuente. Enfrentándolos a resolver a partir de su propia solvencia, su producción.

Objetivos Generales

Que el alumno logre:

- . Identificar, explorar y ejercitar la decodificación de imágenes visuales como disparadores de sensaciones y experiencias evocativas y como transmisoras de mensajes.
- . Reconocer y aplicar los dispositivos técnicos y expresivos más idóneos para desarrollar una producción que descubra el paisaje de la interioridad del sujeto.
- . Reconocer e interpretar el caudal simbólico de las producciones artísticas.
- . Reconocer e interpretar el caudal simbólico subyacente, explícito o implícito en sus propias producciones.
- . Reconocer y articular con sus propios intereses y afinidades, decidiendo concientemente sus elecciones.
- . Reencontrarse con su curiosidad, con su espíritu investigador, desestructurando procedimientos, mixturándolos, en pos de la búsqueda de su propia identidad.
- . Desbloquear la autocensura y ganar espontaneidad en su expresión.

Objetivos particulares:

Que el alumno logre:

Conceptuales

- . Descubrir el mapa invisible sobre el que se asienta la imagen, y considerarlo dentro de la lectura visible y sensible.
- . Identificar el mapa en la lectura y la construcción de las obras plásticas.
- . Aplicar esta adquisición en la elaboración de sus propias composiciones, fertilizándolas.
- . Profundizar el vínculo y la lectura interpretativa en relación al patrimonio de lo visible, introduciendo aspectos cada vez más sutiles.
- . Apropiarse íntimamente de las cualidades expresivas de los muchos instrumentos, materiales y procedimientos técnicos investigados.
- . Desentrañar los cánones propios para la conformación de la imagen.
- . Comenzar la construcción de un mundo visual personal. Personajes, ambientes, estilos, técnicas y materiales, decididos, combinados y desarrollarlo.

Procedimentales

- .Proponer temas y opiniones propias al debate grupal.
- .Discutir, mediar y llegar a acuerdos grupales.
- . Desarrollar y concretar aspectos teóricos y materiales en la producción.
- . Proponer resoluciones nuevas, alternativas, flexibles o variadas ante situaciones problemáticas planteadas. (Contenidos)
- . Combinar técnicas y materiales a favor del discurso haciendo uso de verdadera calidad ejecutora, en pos de una producción integral y personal.
- . Transponer aprendizajes concretos de otras materias(TPC), a las aplicaciones actuales.

Actitudinales

- . Valorar el espacio de investigación.
- . Apropiarse sensiblemente del fruto de las investigaciones realizadas y evidenciarlo visiblemente en su producción.
- . Incorporar una actitud de interés y pertenencia ante el vínculo con el patrimonio artístico en general, y con el personal.

- . Obtener seguridad ante el encuentro con el patrimonio visual conocido o desconocido, gracias al entrenamiento interpretativo y al auto-conocimiento.
- . Interactuar en un diálogo sensible y racional con las producciones de su entorno y con las propias.

Estrategias Metodológicas

La metodología se basa en la percepción – reflexión. Se han pensado momentos de intercambio grupal que conducirán al alumno a replanteos y nuevas producciones.

Estos momentos de intercambio responderán a la reflexión posterior a las regulares presentaciones teóricas por parte de los profesores, sobre el desarrollo de la imagen como lenguaje. Sobre investigaciones teóricas y plásticas personales, por parte de los alumnos, además de las regulares reflexiones generales e individuales sobre las producciones desarrolladas. Introducción a los Discursos Experimentales, no solo hace pie en el hacer como situación de investigación, sino también en el observar el hacer en el momento actual y a lo largo de la historia, vinculando búsquedas y necesidades de sus hacedores, materiales, técnicas, herramientas y contextos. Esforzándose en interpretar el mensaje encriptado en el texto visual.

Explorar el mundo individual y el mundo compartido, es la propuesta. Movilizar al grupo a partir de este disparador nuclear hacia la definición de contenidos temáticos propios, que se traduzcan en sus realizaciones. Incorporando el debate, el intercambio, la comparación con el fin de observar semejanzas y particularidades en asimetría. Estimulando el afianzamiento de las visiones subjetivas sin dejar de responder a la temática grupal, para que se enfrenten paulatinamente a la creación de un proyecto personal, y a la selección de materiales y procedimientos que sientan afines, en pos de su concreción.

Se apuntará a la ideación de proyectos de trabajo que impliquen la mayor cantidad de elecciones propias por parte de los alumnos.

Evaluación

Se implementarán distintos tipos de evaluación.

Será permanente, por parte del docente, que observará los procesos, y la entrega del alumno hacia la concreción de sus tareas.

Se sucederán momentos de evaluación grupal y de autoevaluación.

Se tendrá en cuenta la calidad ejecutiva y el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la materia.

Se estimulará y considerará a favor el esfuerzo, la originalidad y la subjetividad en los enfoques.

Pueden incluirse otro tipo de evaluaciones y revisiones, por ej. Trabajos complementarios, de investigación.

Es probable que se implemente un sistema de entregas, o muestras- plenario como es de frecuente uso en las materias o talleres de producción.

Acreditación

La calificación será trimestral, acorde al sistema institucional. Darán por aprobada la materia aquellos alumnos que a fin de año escolar logren sumar 21 puntos entre sus promedios trimestrales.

Para llegar a esta calificación mínima, el alumno debe cumplir con los requisitos enunciados y requeridos durante el trimestre, siendo capaz de identificar sus elecciones y los procesos por los que arribaron a ellas.

Es requisito fundamental que el alumno demuestre su esfuerzo en la intención de incorporar sus adquisiciones a las nuevas creaciones plásticas.

Bibliografía:

Alvarez Martín, Ricardo, Composición Plástica, 4to año, Proyecto 1997. BBA.UNLP.

Alvarez Martín, Ricardo, Wagner, María, Composición Plástica, Fundamentos Teóricos y Objetivos Generales. BBA. UNLP. Año 2000.

Beltrán Mir, C. y Lozano Heras, A., Estrategias para un desarrollo cognitivo a través de la apreciación artística.

(<http://scholar.google.com.ar/scholar?q=Beltr%C3%A1n+Mir+y+%C3%A4ngel+lozano+heras.+Estrategias+para+un+desarrollo+cognitivo...&hl=es&btnG=Buscar&lr=>)

Clocchiatti, Constanza Taller experimental de objetos y producciones alternativas. Proyecto para materia optativa. 2003.

Clocchiatti, Constanza, Proyecto para la materia composición de 4º año. Ciclo lectivo 2003. Concurso interno de profesores.BBA. Noviembre 2002.

Clocchiatti, Constanza, "Taller", Presentación de Papers.Jornada de las especialidades BBA. UNLP.2008. La Plata.

Clocchiatti, Constanza, "Coopertiva de materiales", Presentación de Papers.Jornada de las especialidades BBA. UNLP.2009. La Plata.

Chaktoura, Eduardo, Creatividad, Suplemento Oxígeno, Revista LA nación. Diario La Nación, Diciembre 2011. Bs As. Argentina.

Fondevila, Fabiana y Galarza, Eliana; *Las 1001 maneras de desarrollar la creatividad*. Revista Viva, Diario Clarín, diciembre año 2000. Argentina. pag. 22 a 31.

Nachmanovitch, Stephen, Free Play. Ed. Planeta. Bs As. 1991.

Merleau-Ponty, M., El mundo de la percepción, siete conferencias. Ed Fondo de Cultura Económica. Bs As. 2003.

Munari, Bruno, Como nacen los objetos, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1983. Munari, Bruno, Como nacen los objetos, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1983.

Kandinsky, Vassily, Punto y línea sobre el plano. Premiá , México, 1988.

Verján, Bertha L.V., El arte: Factor determinante en el proceso educativo. (http://scholar.google.com.ar/scholar?hl=es&q=Bertha+Verj%C3%A1n+El+arte%3A+factor+determinante&btnG=Buscar&lr=&as_ylo=&as_vis=0)

Diz, Julio y Sciorra, Anibal, Escenas animadas de la vida conyugal, *Una entrevista a Michaela Pavlátová, en el marco del 23 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, realizado en 2008*. El blog del cine olvidado. 2010. Fuente: Bitácora 04, Diario oficial del 23 Festival de Cine de Mar del Plata. <http://elreversionista.blogspot.com/2010/01/escenas-animadas-de-la-vida-conyugal.html>

Wagner, María B., Composición Plástica, 4to año, Proyecto 1997. BBA. UNLP.

María Constanza Clocchiatti
Profesora.

Teresita Miquelarena
Profesora.

Bachillerato de Bellas Artes. UNLP.
Guía de trabajos prácticos para IDE. Año 2013.

Presentación teórica: Acercamiento al mundo de la imagen como primer lenguaje de la humanidad. Expresión y documentación.
Imágenes primitivas. Evolución de la imagen. Análisis de las producciones.
Recursos y elementos plásticos identificables. Técnicas utilizadas.
Plenario- debate.
Definición de tema grupal-anual: "YO", como tema. "Yo, y los demás". Una investigación conciente y reflexiva sobre la identidad personal.

Exploración de técnicas derivadas de las imágenes y los procedimientos analizados: Esgrafiados y relieves. Pintura a la grasa.
Diferenciación entre materiales, herramientas, técnicas, y procedimientos.
Análisis de obras.

Evolución de la imagen. Independencia entre la imagen y la escritura. Técnicas y procedimientos utilizados.
Tablillas de arcillas. Sellos. Pequeñas tallas y modelados. El muro como superficie de exploración. Inclusiones. Experiencias de Mosaicos. La evolución de los soportes. La madera. El Pergamino y el Papiro. El papel. Investigaciones individuales.

Los materiales líquidos. La tinta. La acuarela. El nacimiento del lápiz de grafito.
Repaso y ampliación de leyes compositivas.
El espacio. Evolución de las búsquedas de espacialidad en el tiempo. Los descubrimientos técnicos de cada época en paralelo.

Confección de un Avatar. (representación del "yo" en un personaje ficcional).

Espacios virtuales diseñados para distintas versiones: Planas semifigurativas.
En superposición, sin perspectiva, creando espacios no analógicos.
Espacios analógicos incluyendo perspectiva.
El color y la textura acompañando el espacio.
Análisis de obras. La sintaxis, la denotación, la connotación.

Búsquedas personales sobre los terrenos investigados. Selección de técnicas en función de su potencial natural. El carácter connotativo. Témperas y Acrílicos sobre distintos soportes. Mixturando experiencias.
Producción personal. Cierre.

Año 2013. Constanza Clocchiatti. Profesora.

