

CARRERA:	Profesorado de Artes Visuales
ESPACIO:	Lo Visual en la Tridimensión
CURSO:	Segundo año
DESPLIEGUE:	Anual
DOCENTE TITULAR:	Prof. María Fernanda Almanza
AÑO LECTIVO:	2012

“El conocimiento artístico no es una forma excéntrica de la razón, sino un modo de pensar por el cual se perciben la síntesis, las diferencias y la globalidad. Y esta cualidad no es exclusiva de algunos elegidos. Es una competencia humana que necesariamente debe ser considerada en los proyectos educativos a los fines de posibilitar una plena participación en la cultura, manifestando las singularidades. La educación artística resulta un espacio estratégico para contribuir con sus aportes a la formación de los sujetos dentro del contexto contemporáneo.”¹

FUNDAMENTACIÓN .

Difícil es, en la actualidad, concebir un arte basado en la categoría de Belleza, en el buen gusto y en lo aurático; si bien algunas del siglo XIX todavía siguen vigentes en la sociedad y se trasladan al imaginario sobre educación artística, las necesidades que plantean los nuevos paradigmas de la contemporaneidad exigen nuevos abordajes, lo que ha conllevado a un replanteo de las concepciones y definiciones dentro del campo artístico.²

Así, en tiempos de cambios, redefiniciones e incertidumbre, el arte se presenta por momentos des-definido, abogando más por preguntas que por respuestas cerradas, regladas y definidas. Presenta sus manifestaciones como interrogantes, como un lugar abierto a las más diversas interpretaciones, y hace de ello – de su carácter abierto y ambiguo- su fundamento de ser. “Precisamente es la posibilidad de acceder al significado, ‘de decirnos algo’, lo que da a la obra estatuto de arte”³

Esta mirada, esta concepción del arte, entendido como un **discurso polisémico**, impregna la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El discurso de la nueva ley atiende a una visión holística del ser humano, en donde el arte se concibe como una “estructura portadora de significados posibles, productor y a la vez producto de un contexto socio-cultural determinado, [que] admite interpretaciones diferenciadas y divergentes de la realidad, tanto en el momento de su producción como en el de su recepción.”⁴

OBJETO DE ESTUDIO.

Dada la amplitud de contenidos que conforman el conjunto de saberes ligados al concepto de “tridimensión”, la propuesta promueve una organización que permita a los estudiantes adentrarse en esta problemática de manera progresiva, comenzando con el estudio y manejo de técnicas, experimentación con diferentes materiales, estudios

¹ Recomendaciones para la elaboración de Diseños curriculares. Profesorado de Educación Artística. Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Formación Docente. Área de Desarrollo Curricular. <http://www.me.gov.ar/infod>

² Elena Oliveras, Cuestiones de arte contemporáneo Emece, 2008

³ Elena Oliveras, Cuestiones de arte contemporáneo Emece, 2008, Bs As, pag. 14

⁴ Recomendaciones para la elaboración de Diseños curriculares. Profesorado de Educación Artística. Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Formación Docente. Área de Desarrollo Curricular. <http://www.me.gov.ar/infod>

estructurales y compositivos promoviendo la reflexión acerca del dispositivo tridimensional y la comprensión de su lenguaje propio.

Iniciaremos con el análisis y producción de dispositivos tridimensionales en donde predomina la masa y se caracterizan por ser concebidos como una forma tridimensional cerrada en si misma para luego, progresivamente, al ir incorporando la noción de vacío y espacio envolvente, trabajar con dispositivos caracterizados por ser agrupaciones de formas donde el espacio empieza a cobrar importancia en relación a la masa.

Posteriormente se desarrollaran los contenidos vinculados con aquellas manifestaciones artísticas contemporáneas, que pusieron en crisis sus prácticas a partir de las transformaciones económicas, sociales y políticas en el complejo entramado de los siglos XX y XXI.

El objetivo buscado es fortalecer en la educación artística el debate sobre el arte contemporáneo y su vinculación con el entorno, entendiendo al arte como un producto de un contexto determinado, promoviendo una enseñanza de las artes reflexiva y crítica incluyendo la interdisciplinariedad entre los distintos lenguajes artísticos.

En el campo de la tridimensión esta interdisciplinariedad se ha manifestado –entre otras- en la producción de Objetos, Instalaciones e Intervenciones urbanas estas últimas como una apropiación temporal crítica del espacio.

Estas tendencias se desarrollan a partir de aquellas de carácter ya objetual o conceptual, que nacieron y tuvieron su expresión mayor allá por la década de 1960, y a partir de los `80, y `90 especialmente, que se mixturán con las nuevas manifestaciones emergentes empezando a formar parte de este conjunto de producciones que – como claramente explica Rosalind Krauss⁵-exceden la denominación de Esculturas y para las cuales todavía no hay una categoría que las acoja.

Sin embargo, podemos decir que, en una gran cantidad de casos, debido a su carácter posmoderno, las mismas, no sólo se expresan en el eclecticismo estético, sino también en una revalorización de lo local. En las instalaciones e intervenciones, por ejemplo, el estudio, contacto y relación con el entorno y el espectador/receptor es de vital importancia; lo cual permite no sólo un sentido de comunión del artista con el espacio, sino también que la comunidad toda se acerca al panorama artístico en el contacto con la obra y el ambiente cotidiano.

Este es un punto de especial interés ya que “parte del problema al cual se enfrentan los profesores de arte es conseguir que el niño amplíe su estructura de referencia, de modo que su concepto de arte se amplíe también mas allá del concepto, a menudo limitado, que está vigente en muchos hogares y comunidades” (Eisner, 1985), considerando, al mismo tiempo, que el papel que juegan las artes en la educación es manifestación de la importancia (mayor o menor) que la sociedad le atribuye a las mismas; y somos nosotros –los especialistas- los encargados de acercar a la comunidad al mundo artístico, si queremos mantener la continuidad de las disciplinas artísticas en la currícula escolar (Spravkin, 1998)

Contenidos:

Unidad1: Introducción a la Problemática tridimensional:

De la bidimensión a la tridimensión. Geometría básica del espacio. Elementos constructivos de la forma tridimensional. El Volumen, la masa, la materia y el espacio.

⁵ Rosalind Krauss. La escultura en el campo expandido, en La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos

Unidad 2: El material y los procesos formativos:

El carácter significativo del material y del procedimiento.

Técnicas aditivas, sustractivas y constructivas. Directas e indirectas

Los materiales: Posibilidades y límites. Propiedades químicas y físicas. Las posibilidades expresivas de los materiales no tradicionales.

Unidad 3: Forma y Estructura:

Conceptos de forma y estructura. Mimesis y abstracción. Análisis estructural. Ejes. Direcciones. Tipos de esfuerzos y resistencia de una estructura. Cargas y tensiones. La estructura de sostén.

Unidad 4: Composición:

Conceptos de Espacio y su presencia en la configuración tridimensional. El nivel semántico en el diseño compositivo. Las tensiones visuales. Agrupamiento. Elementos básicos de relación en la composición.

Unidad 5: Problemática del proyecto tridimensional:

Análisis de criterios proyectuales aplicables al proceso de producción artística. Análisis del sistema de relaciones entre concepción, materialización y recepción de la producción tridimensional.

El dibujo técnico como herramienta. Vistas. Corte. Planta. Escala

Articulaciones entre la dimensión sintáctica, semántica y pragmática de la obra.

Criterios generales de diseño y montaje de la obra tridimensional.

Unidad 6: El ser humano y el objeto:

Conceptos relacionados a la idea de ser humano, cuerpo, figura humana y objeto. Asociaciones de significados. El objeto resemantizado.

El cuerpo como medio y como soporte. El cuerpo, la acción y el escenario. Estructura y proporción de la figura humana.

Unidad 7: El Tiempo:

La tridimensión en el tiempo: Ampliación del concepto de Escultura. La escultura en el campo expandido. Diferencias y limitaciones de la concepción clásica del término. El tiempo en la tridimensión: Los ideales de trascendencia y el concepto de efímero. La combinación de lenguajes en la tridimensión. El happening y la performance.

Unidad 8: El espacio:

La relación del ser humano con el espacio. La obra en el espacio y el espacio como obra. La vinculación con el entorno. La Composición excéntrica. Instalaciones. Intervenciones artísticas. El espacio público y la ciudad. Arte público. La producción visual tridimensional en espacios públicos de la ciudad de Villa Mercedes.

Eje transversal: Aportes didácticos para la práctica docente.

OBJETIVOS

Lograr que el alumno:

-Comprenda las particularidades de la realidad tridimensional que involucran tanto al objeto como al espacio.

- Adquiera elementos conceptuales y técnicos para la observación y representación del volumen y los aspectos estructurales de la forma tridimensional.
- Conozca y experimente las posibilidades brindadas por las técnicas aditivas, constructivas, sustractivas y la combinación de medios.
- Conozca características, propiedades y usos de diferentes materiales, y adquiera habilidad en el uso herramientas y equipos.
- Adquiera las herramientas necesarias para plantear producciones que generen reflexión y análisis sobre el concepto y materialidad de la obra.
- Desarrolle de una actitud crítica y reflexiva tanto hacia la teoría como hacia las producciones artísticas propias y ajenas.
- Considere los modos en que las características de cada lenguaje artístico determinan aspectos de su propia concepción, producción y recepción.
- Analice el sistema de relaciones entre concepción y materialización de un dispositivo visual
- Desarrolle destrezas en la formulación de estrategias y variables en su proceso de construcción visual.
- Desarrolle habilidades en la formulación de criterios proyectuales para el diseño compositivo.
- Investigue, proyecte y evalúe procesos y productos en la producción artística
- Considere y reflexione acerca de la implicancia del espectador/receptor.
- Reflexione acerca de las nuevas prácticas contemporáneas y las rupturas con la estética tradicional.
- Desarrolle estrategias de investigación para la producción y proponga alternativas de interacción entre los diversos lenguajes visuales y el campo cultural y social.
- Genere vínculos entre las actividades académicas y la comunidad local.
- Adquiera el vocabulario específico de la materia.

METODOLOGÍA.

Se orientará al alumno en el análisis reflexivo de los procesos y productos en la tridimensión, fomentando el pensamiento crítico y la autoevaluación.

Los contenidos a nivel teórico y conceptual estarán apoyados con material digital (proyecciones), material didáctico elaborado especialmente para cada clase y textos de lectura; y serán evaluados en función de su integración en la producción y los debates.

Las unidades didácticas consistirán en trabajos prácticos de carácter individual y grupal con resolución escrita, oral y de producción tridimensional.

La técnica no será considerada como el fin último de cada propuesta, sino como un medio para concretar una idea; promoviendo la reflexión a partir de la propia experiencia, de la compartida con sus compañeros y de la interacción de teoría y práctica.

El seguimiento en la producción será personalizado, asesorándolo en las problemáticas específicas que le suscite cada trabajo práctico.

Se adjuntará una BITÁCORA como "Memoria del proceso Lo visual en la tridimensión". La cual tendrá una doble finalidad:

- Memoria escrita, que le servirá de documentación/registro de las actividades, problemas, soluciones, etc, surgidos durante el período de cursado; para su utilización –si se quiere- en la futura actividad docente.

Carpeta-proceso: la cual servirá como material de apoyo para la observación y seguimiento del proceso del alumno.

Las referencias a la vinculación de los contenidos abordados con su futura carrera docente serán frecuentes.

EVALUACIÓN:

La evaluación, de carácter formativo, se realizará en forma continua en el seguimiento de los procesos individuales. Se tendrá en cuenta para la evaluación:

- Procesos de trabajo y resultados en relación con los objetivos propuestos.
- Dedicación a la tarea y grado de dificultad de las problemáticas asumidas por el alumno.
- Grado de comprensión, grado de conceptualización de los problemas.
- Niveles de resolución creativa.
- Niveles de resolución técnica.
- Entrega en tiempo y forma.

ACREDITACIÓN DE LA MATERIA

Promoción y regularidad:

El alumno que aspire a la *promoción*, deberá tener el 80% de asistencia a clases y el 100% de los trabajos prácticos y parciales aprobados con un mínimo de siete.

Para la *regularidad*, el alumno deberá tener el 80% de asistencia a clases, el 100% de los trabajos prácticos y parciales entregados y el 80% de los trabajos prácticos y parciales aprobados con un mínimo de cuatro.

Recuperatorios: El alumno tendrá la posibilidad de recuperar una vez cada trabajo práctico y parcial.

Examen final:

El examen final para los alumnos regulares consistirá en:

Producción y defensa –en base a la bibliografía obligatoria- de 8 obras de carácter tridimensional que se guiarán por las unidades didácticas y que deberán dar cuenta de la integración de lo estudiado en la materia:

Libre:

Por decisión del área de Visuales sólo podrán rendir como libre, aquellos alumnos que, luego de haber cursado es espacio curricular, hayan perdido la regularidad.

El examen libre consistirá en

1. Examen escrito.
2. Examen oral que adoptara la modalidad de una clase.
3. Producción y defensa –en base a la bibliografía obligatoria- de 10 obras de carácter tridimensional que se guiarán por las unidades didácticas, y que deberán dar cuenta de la integración de los estudiado en la materia

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

R.G. Scott. Fundamentos del Diseño. Cap X: *La organización tridimensional*.
Crespi-Ferraro. Léxico técnico de las artes plásticas.
B. Midgley. Guía completa de escultura, modelado y cerámica.
Sanchez, Severo. Geometría plana y del espacio. *Cap II: Geometría del espacio*.
Nathan Knobler. El dialogo visual. Cap IV: Elementos plásticos.
Manual práctico de Construcción. Cap 1B-2
Herbert Read. El arte de la Escultura. Cap III y IV.
J. Beljon. Gramatica del arte
J. E. Gordon. Estructuras. Ó porque las cosas no se caen.
Zatonyi, Marta. Arte y creación.
Moholy-Nagy Laszlo. La nueva visión. Bauhaus. Cap III
AAVV. Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico Principios básicos del. Akal
Bs As 2006
Maldonado, Tomás. Vanguardia y Racionalidad. *Espacialismo y artes de espacio*.
Oliveras, Elena. Cuestiones de arte contemporáneo
Maderuelo, Javier. La Pérdida del Pedestal.
Krauss, Rosalind. La escultura en el campo expandido, en *La Originalidad De La Vanguardia Y Otros Mitos Modernos*.
Pasajes de la Escultura Moderna, Cap. III.
Arheim, Rudolf. Una plancha suspendida, en *El poder del centro*.
Ching, Francis. Dibujo y proyecto.
Larrañaga, Josu. Instalaciones. Cap. 1
AAVV. Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico
Gombrich, Ernest. La máscara y la cara, en *Arte percepción y realidad*.
Laddaga, Reinaldo. Estética de la emergencia
Brea, José Luis. Ornamento y utopía.

Lecturas complementarias:

Arte público en la ciudad. Plan de calidad del paisaje urbano de la ciudad de Madrid.
BA Nº 4 revista de Arte de la Universidad de Palermo y el CayC: *El repudio de la muerte en la obra de Nicola Costantino*.
BA Nº 2 revista de Arte de la Universidad de Palermo y el CayC: *Jean Pierre Raynaud*.
Mujeres Artistas de Los s. XXy XXI. *Barbara Kruger*.
Humboldt Nº 94. *Beuys en Berlín. Gran exposición retrospectiva*.
Marchán Fiz, Simón. *Del Arte Objetual Al Arte De Concepto. (1960-1974)*