

TECNICATURA EN ARTES – ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

- Centro Universitario de Rivera -

PROGRAMA TALLER DE LIBRE ORIENTACIÓN ESTÉTICO-PEDAGÓGICA Y ÁREA DE LAS TÉCNICAS Y MEDIOS EXPRESIVOS I

TALLER DOS SANTOS

(10 créditos)

Segundo semestre

Carrera:	Tecnicatura en Artes - Artes Plásticas y Visuales
Plan:	2017
Nombre de la unidad curricular:	Taller de Libre Orientación Estético Pedagógica y Área de las Técnicas y Medios Expresivos I
Tipo de unidad curricular:	Seminario - taller
Año de la carrera:	1
Organización temporal:	Semestral
Semestre:	2
Equipo docente:	Mariana dos Santos Velázquez (Responsable) y Karina Perdomo (Área de Fotografía).
Régimen de cursado:	Presencial- Online, con apoyo de la plataforma EVA.
Régimen de asistencia y aprobación:	85 % de clases presenciales y de laboratorio y el 85% de los trabajos propuestos cumplidos con suficiencia. Entrega de Trabajo final, síntesis del trabajo del año.
Créditos:	10
Horas totales:	75+75=150
Horas aula:	44+48=92
Previaturas:	No hay requerimiento de asignaturas previas

Año de edición del programa:	2020
Objetivos y contenidos:	Objetivos generales: El Taller de Libre Orientación Estético-Pedagógica junto al Área de las Técnicas y Medios Expresivos I propone brindar un acompañamiento personalizado y recursos técnico-experimentales para el desarrollo estético de los estudiantes de la Tecnicatura en Artes - Artes Plásticas y Visuales del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” en el Centro Universitario de Rivera. Luego de haber cursado esta unidad curricular, el estudiante será capaz de conocer diversas formas de creación a partir de su propio proceso, de analizar de manera profunda el desarrollo de una realización artística, desde su origen hasta su momento de presentación al público. Podrá desarrollar reflexiones sobre elaboración, proceso y exposición desde diferentes formatos que puede tomar la obra. Al final de cada semestre, el estudiante debe ser capaz de presentar su trabajo en diálogo con su entorno ya sea un ámbito expositivo, en la comunidad o donde su propuesta personal lo requiera. Objetivos específicos y contenidos del TLOEP: Dentro de los contenidos abordados se profundizará sobre conceptos como Cuerpo, Espacio, Color, Intervención y Espacio público. Se procurará el desarrollo y contacto más sensible con el entorno y una mirada estética a lo cotidiano. Serán propuestas a lo largo del semestre experiencias para que las y los estudiantes amplíen su bagaje e integren una mirada más sensible a su investigación. Desde la visualización de audiovisuales a la presentación de sus propios trabajos, fomentando el diálogo colectivo y el desarrollo de la percepción crítica sobre lo que investigan cada una/o de ellas/os, así como la producción del colectivo. Las premisas apuntan a lograr desarrollar esta percepción crítica entendiendo que es en la práctica y la reflexión de esta que se genera el aprendizaje y crecimiento individual. Paralelamente se desarrollarán ejercicios dentro del Laboratorio de Intervenciones Exploratorias. Se propondrán series de experiencias que deberán ser plasmadas en un diario de artista con 5 diferentes temáticas en relación con la colección y a la cotidianeidad. El estudiante deberá percibir y coleccionar por lo menos dos elementos de cada categoría: 1. color, 2. luz/sombra, 3. objeto, 4. texto, 5. acción, implicando que estos cinco elementos interactúen en la composición final. Para cada dimensión se realizará un estudio sobre la relación del elemento en lo cotidiano del estudiante: 1. color que se repita y lo rodee, 2. luz/sombra que puede observar durante un trayecto cotidiano, 3. un objeto que acompaña su día a día, 4. un texto creado a partir de la propuesta sobre colección y cotidianeidad, 5. acción que permita vincular los elementos de la propuesta sobre colección y cotidianeidad. Estas experiencias se proyectarán en un Fanzine donde cada estudiante deberá pensar cómo ocupar el espacio de una página (hoja A4) donde estén representadas sus experiencias de colección y cotidianeidad. Como referencia teórica

deberán trabajar con textos o fragmentos a elección vinculado a la reflexión estética sobre el arte, cotidianidad y/o conceptos vinculantes acorde a su investigación. De la misma manera, la parte textual integrada en el Fanzine deberá contener resultados de estas reflexiones.

Objetivos específicos del Área Técnica:

El Área de Fotografía propone brindar recursos técnicos, metodológicos y conceptuales para el desarrollo estético y discursivo de los intereses de los estudiantes de la Tecnicatura en Artes - Artes Plásticas y Visuales del Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" en el Centro Universitario de Rivera.

Se pretende introducir al estudiante, no sólo a la técnica en fotografía sino aproximarse en paralelo al concepto de Postfotografía que desarrolla Joan Fontcuberta y a diversas formas de producción de imágenes fotográficas que se vinculan con conceptos como el de fotograficidad, metafotografía y fotografía-objeto además de brindar de manera importante recursos pedagógicos para la creación e investigación artística.

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de reconocer diversas formas de creación a partir de la imagen fotográfica y ser capaz de aplicar alguna de ellas en su práctica. También conocerá los aspectos básicos en lo que refiere a la toma fotográfica: medir la luz, ajustes en cámara, procesar y editar imágenes digitales.

Contenidos - ejes temáticos

Los contenidos del curso abordan el estudio de los aspectos fundamentales de la Fotografía como método investigativo de creación desde el manejo de la luz hacia los aspectos técnicos que implican la manipulación en cámara del diafragma, velocidad y sensibilidad.

Se propondrán experiencias para reconocer cómo estos aspectos técnicos influyen en la imagen en lo que refiere a la profundidad de campo, trepidación y ruido. Y cómo estos elementos pueden utilizarse como recursos que le brindan a la imagen aspectos expresivos para la creación artística.

Asimismo, se hace hincapié en indagar en la mirada como manera de obtener conocimiento, y la fotografía como un lenguaje del pensamiento, explotando fenómenos como la observación, percepción, análisis del espacio, etc. Utilizando, para ello, la intuición, la lógica, la idea, el concepto, la metáfora, la imagen como representación y pensamiento.

Se estudiará el concepto de pares visuales, la serie, el fotoensayo como constructores de historias, narrativas, argumentos e identidades. La cámara se vuelve un instrumento de investigación y un medio de expresión.

	Para profundizar todos estos aspectos técnicos y metodológicos se tratará conceptos tales como ideas y pensamiento visuales basándonos en conocimientos brindados por Anne Whiston Spirn conformando un estudio sobre la cultura y los métodos visuales de investigación. En los aspectos técnicos se desarrollarán algunos conceptos sobre óptica en lo que refiere a los distintos tipos de objetivos y sus características (enfoque, distancia focal, aberración y difracción). En lo que refiere al procesado de imágenes, se describirán las características de los diferentes formatos de imagen digital (RAW, TIFF, JPG, PNG, GIF, etc.) y en lo que refiere a las tomas se exigirá obtener fotografías en formato RAW que se procesarán con Software libre para abordar el revelado básico, la edición de imágenes en la manipulación de variables básicas (brillo/contraste, curvas y niveles) y se brindarán herramientas básicas de collage y fotomontaje. Luego de conocer de forma básica los aspectos técnicos mencionados, en paralelo durante el curso se propondrá reflexionar sobre aspectos estéticos mediante referentes que en su práctica desarrollen cuestiones vinculadas al tema que se proponga en ese momento. Se expondrán artistas/fotógrafos de diferentes épocas y culturas en una diversidad también de propuestas y formatos fotográficos con el fin de reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas la imagen digital que derivan en conceptos como el de fotograficidad, postfotografía, metafotografía y fotografía-objeto. Se pretende que el estudiante se apropie de cualquiera de estas posibilidades fotográficas para desarrollar las entregas que exige el curso, con el fin de que lleve a adelante un proceso que permita profundizar sus intereses materializándolos con los medios técnicos que ofrece el curso.
Metodología de enseñanza:	El curso se desarrollará con instancias teórico-prácticas, donde el estudiante tendrá premisas que desarrollará en el trabajo de taller, en paralelo se realizarán clases expositivas que acompañen las temáticas desarrolladas. El curso tendrá prácticas, premisas y clases expositivas para acercarse a la Fotografía y pretende generar tres trabajos finales para que los estudiantes desarrollen a lo largo del curso: 1) Entrega de una a tres Fotografías digitales e impresas donde se desarrollen los intereses personales en este lenguaje. 2) Entrega de una Fotografía digital e impresa en relación con el CUR, donde a cada estudiante se le asignará un área de conocimiento que se desarrolla en la institución. 3) Entrega de una Fotografía digital e impresa en el marco de un trabajo colectivo que desarrolle la idea de Frontera. 4) Publicación y revisión de tareas: Grupo de Flickr. Creación de un grupo y cada estudiante recibirá una invitación para subir y compartir

	sus trabajos. 5) Impresión de fotografías de ejercicios para la creación de pares fotográficos. 6) Entrega de archivos digitales ejercicios con pares, series, fotoensayos, etc. El TLOEP pretende generar dos trabajos finales para que las y los estudiantes desarrollen a lo largo del semestre: 1. Entrega de una publicación de Fanzine donde se plasmen los intereses del estudiante en relación al encuentro entre las experiencias del TLOEP y el área técnica. Este proyecto se concentrará sobre las nociones de colección y cotidianidad. Se podrá generar una gran publicación de un Fanzine colectivo con una composición por estudiante y su posterior distribución en la casa de estudios. 2. Entrega del cuaderno de campo o diario de artista donde estén presentes las experiencias vinculadas al TLOEP en el transcurso del semestre. Acompañado de una memoria descriptiva o informe donde deberán reflexionar sobre su práctica, así como exponer las referencias teóricas o visuales de autores y/o artistas, creadores que influyeron en su investigación.
Formas de evaluación:	Evaluación continua; revisión de lo realizado por el estudiante al finalizar cada bloque temático. Entrevistas individuales al finalizar el curso.
Bibliografía básica recomendada :	Bibliografía básica sobre Fotografía: Fontcuberta, Joan. (2016) la furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía: Edición Galaxias Gutenberg Gulbins, J. y Steinmueller, U. (2012) Manual de flujo de trabajo en el procesamiento digital. España: Ediciones Omega. (En biblioteca del IENBA) Indij, G. y Silva, A. (comps.) (2017) Clic! Fotografía y Percepción. Buenos Aires: La Marca Editora. Indij, G. y Silva, A. (comps.) (2017) Clic! Fotografía y Estética. Buenos Aires: La Marca Editora. Jullier, L. (2004) La imagen digital. De la tecnología a la estética. España: La Marca Editora. Langford, M. y Andrews, P. (2010) Manual de Fotografía Langford. Guía para crear grandes imágenes. España: Ediciones Omega. (Lo tengo, se puede fotocopiar) Marin Vadel, Ricardo y Roldán, Joaquin. Ideas Visuales. Investigación basada en Artes e investigación artística. Whiston Spirn Anne, El ojo es una puerta: la sombra terrestre. La Luz Whiston Spirn ,Anne, “El Lenguaje del paisaje: Alfabetización, Identidad, poesía y Poder, Urbano. Complementaria:

Bernal, F. (2001) Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía. España: Ediciones Omega.
Riach Muñoz, Llorenc, Poética Fotográfica. 2014

Bibliografía Transversal:

Ardenne, P. (1999) *Pratiques contemporaines, L'art comme expérience*. Paris: Dis.

Benjamin, W. (2003) *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Traducción de Andrés E. Weikert e introducción de Bolívar Echeverría. Itaca. México.

Camnitzer, L. (2008) Didáctica de la liberación. Arte Conceptualista latinoamericano. Uruguay: Casa editorial HUM.

Davetas, D. (2000) *Joseph BEUYS*. Paris: AU MÊME TITRE éditions.

Dewey, J. (1934) *El Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós, 2008.

Freire, C. (1999) *Poéticas do processo - Arte Conceitual no Museu*. São Paulo: EDITORA ILUMINARAS LTDA.

Guinta, A. (2018) Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de Artistas que emanciparon el cuerpo. Argentina: Siglo Veintiuno editores.

Guash, A. M. (2002) *El arte último del siglo XX: del postminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza.

Krauss, R. (2002) "La escultura en el campo expandido", en Foster, H. (ed.), *La postmodernidad*, Barcelona: Kairós, pp. 59-74.

Melim, R. (2008). *Performance nas Artes Visuais*. Rio de Janeiro: Zahar

Popper, F. (1975) *Art, Action and Participation*. London: Studio Vista and New York University Press.

Se fomentará la exploración bibliográfica por parte del estudiante, más allá de los textos básicos y de los recomendados por el equipo docente a lo largo del curso.