

PROYECTO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA
ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "CARLOS MOREL"
DIEGEP
CARRERA: Profesorado en Artes Visuales Nivel Terciario.
ASIGNATURA: Introducción al Análisis
CURSO: FOBA C.
PROFESOR: Gabriel Sasiambarrena
CICLO LECTIVO: 2019
PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N°: 887/11

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Esta unidad curricular constituye la orientación dentro del campo del análisis de la imagen en las artes visuales y en la publicidad. Adopta el formato de aula teórico-taller y focaliza su desarrollo en el tratamiento de saberes vinculados a los procedimientos específicos de los elementos básicos de los lenguajes artísticos visuales y gráficos, de producción y teoría, implicando el abordaje conceptual y estético en cada uno de ellos. Las operaciones compositivas que se ponen en juego en los procesos de análisis y producción serán los ejes para aprehender los modos particulares de organización de la imagen. Asimismo, adquiere especial importancia la frecuentación de espacios donde circula la producción visual, sea en ámbitos convencionales como no convencionales, promoviendo la formación de un profesional-artista que se vincule con el medio cultural ya sea participando en proyectos colectivos o desde la producción individual.

Esta unidad curricular deberá posibilitar al futuro técnico-docente-artista comprender, desde la teoría y la praxis, el proceso de construcción discursiva; permitiéndole desarrollar una práctica profesional vinculada a la producción visual, sus orígenes y su funcionalidad.

2.- FUNDAMENTACIÓN

Esta materia se relaciona en forma horizontal con todos los espacios curriculares; por este motivo, desde la cátedra el estudiante se capacitará para analizar y plasmar en su modo particular, aspectos referenciales con las diferentes estructuras de análisis según sea el lenguaje específico.

En las diferentes disciplinas de las artes visuales, en las múltiples estéticas del cine como en los distintos modos funcionales de la publicidad gráfica o audio visual, las estructuras de análisis son autónomas, cada una con sus códigos, es por ello que la materia brindará desde la percepción, la semiología, y las estructuras de análisis para cada lenguaje, las herramientas para poder categorizar la idea de análisis según el objeto en cuestión.

El aporte que debe hacer la materia en el nivel superior a sus estudiantes es que puedan desempeñar profesionalmente con solvencia teórica, técnica y académica un pensamiento crítico con capacidad interpretativa sobre los cambios que se sucedan en el contexto y en el área del conocimiento específico.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Ampliar y comprender el proceso de construcción discursiva personal. (Forma y contenido).
- Diferenciar los modos de análisis según el código de cada lenguaje o disciplina artística.
- Incrementar la sensibilidad perceptiva a través de los elementos de análisis y la construcción discursiva en la historia del arte.
- Aplicar los métodos, conceptos y prácticas según el objeto a analizar.
- Desarrollar una práctica material, técnica y conceptual profesional para vincularla a la producción visual.
- Reflexionar sobre el hecho perceptivo entre artista, observador y objeto, consecuencias en el mundo sensible y social según los instrumentos de aplicación.
- Identificar y analizar los elementos participantes en el proceso de comunicación, caracterizando las formas de producción y recepción.

4.- PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Esta unidad curricular deberá posibilitar al futuro técnico en diseño gráfico, artista- docente de artes visuales, las herramientas para analizar y comprender el proceso de construcción discursiva; permitiéndole desarrollar una práctica profesional vinculada a la producción visual entre arte, lenguajes, estructuras. Introducir de manera básica los diferentes métodos de análisis de un objeto artístico según su disciplina de origen, partiendo de materiales, herramientas y los aspectos inmateriales de la comunicación.

Mediante la explicación oral grupal y el seguimiento individual de cada alumno/a propondré; el pensamiento en arte como modo de sustento personal en los tiempos actuales. Que cada alumno/a comprenda y formule estados de análisis a través de las actividades prácticas vistas en el aula.

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO.

El seguimiento del proceso personal del/la estudiante es fundamental para abordar el proceso cognitivo y práctico, es por ello que la explicación oral vinculada con los recursos didácticos y la bibliografía serán la cantera de información para introducir en el enfoque del estudiante una mirada reflexiva, crítica y constructiva en el análisis de la imagen plástica visual como la de otros lenguajes artísticos. Establecer un vínculo de interdisciplinariedad de análisis con la materia gráfica, sus producciones y ejercicios, o sea, establecer en los análisis parámetros constitutivos con la estructura y con los elementos específicos tanto de la publicidad gráfica como la de la audio visual.

El proceso anual se verá atravesado por las actividades prácticas vinculadas con la imagen, su estructura, lenguajes, lectura, forma, etc.

6.- RECURSOS

Textos referenciales. Artículos. Pizarra. Esquemas. Redes conceptuales. Libros de imágenes. Películas. Videos documentales. Tutoriales.

7.- CONTENIDOS

- La apreciación estética, Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, SXX.
- División de las artes, las artes plásticas. Técnicas y Materiales.
- La percepción: concepto. La apropiación de la experiencia y la formación del conocimiento

- La imagen. Definición. Tipos de imágenes. Características materiales.
- Signos. Icono y símbolo.
- Denotación y connotación. La imagen como signo comunicativo.
- El lenguaje digital.
- Movimientos y vanguardias artísticas, breve panorama conceptual visual de las características más importantes.
- Instalación y Performance. Entre el arte objetual, efímero y relacional.

8.- BIBLIOGRAFÍA

Del docente:

- Agamben, Giorgio. "Profanaciones". 3er. Ed. AH. Bs. As. 2005.
- Augé, Marc. "Los no-lugares. Espacios del anonimato Una antropología de la sobremodernidad". Ed. Gedisa. Barcelona, 1998.
- Benjamín, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica in Discursos Interrumpidos I". Ed. Taurus. Madrid, 1973.
- Caballero, Alberto. "De un A al a femenino en arte". Seminario de Modernidad Femenina y Psicoanálisis. 2001. Internet. sicoanalisisysociedad.org.
- Caballero, Alberto. Cuadernillo "Lo performático, lo visual y su escritura". Seminario Buenos Aires. AAVIV. Fcio. Varela 2009. Bs. As. Argentina.
- Casullo, Nicolás. "El debate modernidad postmodernidad". Ed. Punto Sur. Bs. As. 1989.
- Deleuze, Gilles. "Lógica del sentido". Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- Diana Taylor y Marcela Fuentes. Estudios avanzados de performance. México, 2011.
- Debray Régis, Jules. "La Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente". Ed. Paidós. Barcelona, 1994.
- Delleuze, Gilles. "Lógica del sentido". Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- Didi-Huberman, Georges. "Lo que vemos, lo que nos mira". Ed. Manantial. 2da. Bs. As. Manantial. 2010.
- Donald, Kuspit. (2006) "Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la representación". Circulo de Bellas Artes. Madrid.
- García Hodgson, Hernán. "Deleuze, Foucault, Lacan. Una política del discurso". Ed. Quadrata. Bs. As. 2005.
- Inmanuel Kant. "Critica de la razón Pura I". Ed. Losada. Bs. As. 1938.
- Klein, Naomi, "La doctrina del Shock. El Augen del Capitalismo del desastre". Ed Paidos Ibérica, 2007.
- Lacan, Jaques. Seminario 23 de Jacques Lacan (1975-76).
- L. Castellini. A. Manceñido. Arte y recepción. Bs. As. Tiempo Sur. 2000.
- L. Castellini. L. Ablativo. A. Manceñido. Artes visuales y psicología.
- Lipovetsky, Gilles. "La era del vacío". Ed. Compacto Anagrama. Paris. 1983.
- Lourdes Cirlot. "Las primeras vanguardias artísticas". Barcelona 2da Ed. Labor 1995. Obligatoria.
- Lyotrad, Jean Francois. "Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo. Manantial". Ed, Manantial. Bs. As, 1998.
- Lacan, Jaques. Seminario 23 de Jacques Lacan (1975-76).
- Martha B. Pérez Baldini. Lidia O. Castellini. Educación estética. Vinciguerra 1994. Capítulos.
- Merleau-Ponty, Maurice. "Fenomenología de la percepción". Ed Nacional. Madrid, 2002.

- Rafael Squirru. Hacia la pintura. Bs. As. Atlántida 1988.
- Rincon, Omar, "Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento" Ed. Gedisa. Barcelona, 2006.
- Smith, Terry. "Que es el arte contemporáneo", Ed, SXXi. Bs As, 2013
- Sasiambarrena Gabriel. "La mirada en la performance. Pensar en el tercer registro". Bs As. 2011
- Toro, Damián. "El arte de performance". Ed. Grama. Bs. As. 2009.

Del alumno:

- Alejandra Val Cubera (2010). Una aproximación metodológica en el análisis de las obras de arte. Madrid.
- Lidia Castellini, Martha Pérez Baldini (1994). Educación Estética. Ed Vinciguerra Bs As.
- Lidia Castellini, Antonio Manseñido. (2000). Arte y Recepción. Buenos Aires Editorial Tiempo Sur.
- Rudolf Arnheim (1987) *Arte y percepción visual*, Bs As. Eudeba.
- Irene Crespi Jorge Ferrario. (1989). Léxico técnico de las artes plásticas, Bs As. Eudeba.
- Joly, Martine. (1999). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires, La marca.
- Silvina Valesini (2012). La instalación como dispositivo expositivo Y COMUNICACIONAL. El caso Misión/Misiones (cómo construir catedrales) de Cildo Meireles en la I Bienal del Mercosur. Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Bellas Artes

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

Abril: Presentaciones, presentación de la materia. Orientación sobre la bibliografía / La imagen. Definición. Tipos de imágenes. Características materiales / Denotación y connotación. La imagen como signo comunicativo / Las artes plásticas. Técnicas y Materiales.

Mayo: Tipos de signos. Icono, índice y símbolo / La selección de los procedimientos compositivos, materiales, herramientas y soportes, bidimensión-tridimensión / Elementos de la comunicación visual / Movimientos y vanguardias artísticas / La apreciación estética, división de las artes y la publicidad.

Junio: La percepción: concepto. La apropiación de la experiencia y la formación del conocimiento / Tipos de signos. Icono, índice y símbolo (continuación) / La imagen metafórica. Definición. Presencia en las artes visuales /

Julio: Producción y análisis de obra. Primario o natural, Contenido temático secundario o convencional e interpretación iconológica. Panofsky, 1972. / Elementos de la comunicación visual / Movimientos y vanguardias artísticas.

RECESO INVERNAL 22 al 02 de Julio/Agosto

Agosto: Cine, elementos (análisis-comparación) / La apreciación estética, división de las artes, introducción de análisis en diferentes lenguajes, pintura, cine, publicidad.

Septiembre: El lenguaje digital. La edición. Semana de las artes 16 al 20.

Octubre: Gestión de proyectos colectivos e individuales de producción y circulación de obra en espacios convencionales y no convencionales.

Noviembre: Tipos de signos. Icono, índice y símbolo (continuación) / Producción y análisis de obra / La instalación, el video arte, la performance, arte y tecnología.

10.- ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE O CON LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL

Se considerarán las problemáticas particulares de la enseñanza, cuya discusión deviene del campo de la pedagogía. Mediante el diálogo con los alumnos se hará referencia sobre experiencias significativas en términos del arte y su análisis, su función y su forma en la escuela primaria, secundaria y terciaria. Se realizarán charlas debates como elementos constitutivos para la instrumentación en este eje.

En el aprendizaje de lo artístico no sólo se construye conocimiento en un lenguaje, se aprenden también los modos de enseñarlo, entonces proponer que el alumno aborde de alguna manera los manejos técnicos y la experiencia artística para que puedan luego ser transferidos a los diferentes niveles de la práctica docente.

11.- EVALUACION

Materia promocional que en cada período se obtiene una calificación procesuales, ésta es numérica. La evaluación es dinámica y constante, aprobando con 7 (siete) puntos o más. El/la estudiante deberá tener el 80% de asistencia anual para promover el espacio curricular. El seguimiento individual será sobre la propuesta del proyecto áulico en la producción estudiante. Evaluando entre ambas partes la aprensión de los aspectos cognitivos, la producción y la defensa oral. En el desarrollo del ciclo, la evaluación del alumno/a será anual y procesual, por cada período el alumno/a tendrá 3 o más calificaciones propuestas por el docente a saber:

1- La producción áulica

Asistencia. Calidades y cualidades de las presentaciones. Aspectos cognitivos y técnicos en cuanto a las diferentes formas de análisis y de producción.

2- Criterios cognitivos

Análisis de contextos. Reflexión y fundamentos sobre la idea de análisis según el lenguaje artístico.

3- Actividades extraescolares, análisis de obras, de muestras, de películas, eventos, producción artística específica, etc.

Con respecto a la aprobación y acreditación de la asignatura

Se estable que el alumno apruebe la cursada anual:

El alumno acredita la cursa anual y promociona de forma directa (sin final) si obtiene como mínimo la calificación de 7(siete) o más en ambos informes evaluativos unitarios, no promediables.

El alumno que obtiene la calificación de 4(cuatro) a 6(seis) en al menos uno de los 2 informes evaluativos con el presentismo cumplido no accede a la promoción, pero sí, aprueba la cursada anual (según consideraciones anteriores) y por lo tanto debe presentarse a la instancia de evaluación final para acreditar la materia.

El alumno desaprueba la asignatura si:

- Obtiene calificación de 3(tres) o menos en ambos informes de evaluación procesal.
- El alumno obtiene una calificación de 3(tres) o menos solo en el segundo informe evaluativo (a pesar de que haya obtenido en el primer informe una calificación comprendida de 4 a 10).
- No llegar a tener el 80% de asistencia al cierre del ciclo lectivo en cada asignatura por separado, según calendario oficial.

Queda claro entonces que NO hay recuperatorios en ningún caso, sino un desarrollo procesual evaluativo.

La pérdida de regularidad por ausencia o por desaprobación de las instancias evaluativas impide al alumno el cursar la correlatividad del año entrante.

Condición Libre:

En el caso de materias libres, (determinadas por la institución según cada proyecto) el alumno podrá inscribirse bajo acta de compromiso, recibiendo el programa de la cátedra. El examen sería escrito y luego oral de aprobar el primero, con calificación 4 (cuatro) como mínimo de aprobación.

12.- Acciones de extensión y/o investigación

Visitas a muestras en sala espacio cero y a los talleres de la EMBA, contacto con la obra original, relación y vinculación con el contexto local, regional.

13.- Semana de las artes

Realizaré taller especial de integración de contenidos.

Abril 2019 Prof. Sasiambarrena, Gabriel.
www.gsasiambarrena.com.ar