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 CIQUIER

(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:	Léa Ciquier (Responsable) y Yohnattan Mignot (Área de Fotografía).
Régimen de cursado:	Presencial, 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:	2019

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. Se acompañará al estudiante a través de dos laboratorios, introduciéndolo a **Prácticas Específicas** e **Intervenciones Exploratorias** en el ámbito de dialogar con la Unidad Curricular Estética y Percepción, con el Área Técnica y de medios expresivos del semestre y de manera amplia con contenidos teóricos. **Objetivos específicos y contenidos del TLOEP:** Dentro del **Laboratorio de Prácticas Específicas**, los contenidos del estudio abarcaran aspectos fundamentales de la **Introducción a la Estampación,** desde sus antiguos procedimientos y usos hasta la investigación y la apropiación que se puede realizar de este medio artístico. Se propondrán experiencias para que los estudiantes reciban una introducción a la técnica de la estampación de manera directa, sin el uso de productos tóxicos. En una primera instancia se proporcionará una base de material (diferentes tipos de matrices, tintas para cubrir la matriz y prensas manuales) para aproximarse a esta práctica y en un segundo momento se le pedirá al estudiante que busque inventar su propio método para realizar un proyecto con control del proceso completo, desde la matriz (búsqueda de matriz innovadora) hasta el tipo de pigmentos o tinta y el método de prensa. Finalmente deberá incluir en este proyecto el hecho de cómo presenta el resultado de su investigación pensado en un lugar que dialogue con el proceso. El estudiante tendrá la libertad de tomar iniciativas en base a cómo percibe la consigna. 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 a 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 cotidianidad, 5. acción que permita vincular los elementos de la propuesta sobre colección y cotidianidad. Estas experiencias se proyectarán en un ***Fanzine*** colectivo 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 se trabajará específicamente sobre fragmentos de la obra de Walter Benjamin, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.* De hecho este texto permitirá vincular el Área técnica a la práctica de estampación y a la reflexión estética sobre el arte del múltiple, sobre el fragmento y la cotidianidad. 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 para el desarrollo estético 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. Luego de haber cursado esta unidad curricular, 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. Al finalizar el curso se introducirán algunos conceptos que abarcan a diversas formas de producción de imágenes fotográficas en la contemporaneidad por medio de conceptos como postfotografía, fotograficidad, metafotografía y fotografía-objeto. **Contenidos - ejes temáticos** Los contenidos del curso abordan el estudio de aspectos fundamentales de la Fotografía desde lo físico en lo que refiere a la luz y la materia sensible 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 imágen aspectos expresivos para la creación artística. Para profundizar todos estos aspectos técnicos se verá en el sistema relacionado cómo se vinculan las variables en cámara en función de la luz que recibe el material sensible. Se brindarán herramientas para que el estudiante tengo criterios de

	exposición que sean coherentes con sus planteos estéticos, por medio de algunas experiencias que permitan entender aspectos a tener en cuenta para medir la luz reflejada (medición matricial, ponderada y puntual), utilización de carta gris y medición de luz incidente. Luego se abordarán aspectos vinculados a fuentes de iluminación (natural, artificial continua y flash), y características de la luz (calidad, posición y temperatura) que complementarán y potenciarán todos los aspectos técnicos mencionados. También se desarrollarán experiencias para abarcar aspectos generales 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. Además de conocer de forma básica los aspectos técnicos mencionados, en paralelo durante el curso se propondrá reflexionar sobre aspectos estéticos mediante referentes artísticos. Se expondrán artistas/fotógrafos de diferentes épocas y culturas en una diversidad también de propuestas y formatos fotográficos con el fin de reflexionar sobre 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 impresas donde se desarrollen los intereses personales en este lenguaje. 2) Entrega de una Fotografía impresa en relación al CUR, donde a cada estudiante se le asignará un área de conocimiento que se desarrolla en la institución. 3) Entrega de una Fotografía impresa en el marco de un trabajo colectivo que desarrolle la idea de Frontera. **Introducción a la Estampación** como práctica específica de este primer semestre de taller vinculada al área técnica. El TLOEP pretende generar

	tres trabajos finales para que los estudiantes desarrollen a lo largo del semestre: 1. Entrega de una propuesta con **Estampación** dentro de los objetivos del **Laboratorio de Prácticas Específicas** donde se contemplan los 3 momentos claves de la experiencia con este lenguaje: Matriz, Proceso de prensa, Resultado. El estudiante debe presentar esta propuesta de manera a que pueda ser expuesta en un espacio que dialogue con la propuesta en cuestión. 2. Entrega de una composición para proyecto de publicación de ***Fanzine*** colectivo donde se plasmen los intereses del estudiante en relación al encuentro entre las experiencias del **Laboratorio de Intervenciones Exploratorias** y el área técnica. Este proyecto se concentrará sobre las nociones de colección y cotidianidad. 3. Entrega del cuaderno o diario de artista donde estén presentes las experiencias del **Laboratorio de Intervenciones Exploratorias**.
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 procesado 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) Complementaria: Bernal, F. (2001) Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía. España: Ediciones Omega. **Bibliografía básica sobre Estampación**: (http://www.bnf.fr/documents/biblio_estampe.pdf) Bersier, J. E. *La gravure : les procédés, l'histoire*. 4e éd. Paris, Berger-Levrault, 1984. 430 p. (Arts) Salle F – Art – [761 BERS g] *La Gravure* / Jean Adhémar, Madeleine Barbin, Michel Melot, François

	Portelette... .Paris, Presses universitaires de France, 1990. 127 p. (Que sais-je ? ; 135). Salle E - Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 135] Melot, Michel, Griffiths, Anthony, Field, Richard S. *L'estampe*. Genève, Skira, Paris, Flammarion, 1981. 285 p. (Histoire d'un art). Salle F – Art – [769.9 MELO e] Noronha, Jörge de Sousa *L'estampe, objet rare : comprendre, identifier, apprécier*. Paris, Éd. Alternatives, 2002. 188 p. Salle F – Art – [760 NORO e] *Salamon, Lorenza Comment regarder la gravure : vocabulaires, genres et techniques.* Paris, Hazan, 2011. 335 p. (Guide des arts. Clés et repères) Salle F – Art – [En traitement] **Bibliografía Transversal**: Ardenne, P. (1999) *Pratiques contemporaines, L'art comme expérience*. Paris: Dis. Bachelard, G. (1965) *L'intuition de l'instant*. Paris: Denöel. 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. Cattani I. B. (2007) *Mestiçagens na arte contemporânea*. Porto Alegre: Editora da UFRGS. Davetas, D. (2000) *Joseph BEUYS*. Paris: AU MÊME TITRE éditions. Dewey, J. (1934) *El Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós, 2008. Eco, U. (2006) *Dire presque la même chose - Expériences de traduction*. Paris: Éditeurs Grasset & Fasquelle. Eco, U. (1965) *L'oeuvre ouverte*. Paris: Éditions du Seuil. Freire, C. (1999) *Poéticas do processo - Arte Conceitual no Museu*. São Paulo: EDITORA ILUMINARAS LTDA. Goldberg, I. (2014) *Installations*. Paris: CNRS Éditions. Guash, A. M. (2002) *El arte último del siglo XX*: del postminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza. Jauss, H. R. (1978) *Pour une esthétique de la réception*. Paris: Gallimard. Krauss, R. (2002) "La escultura en el campo expandido", en Foster, H. (ed.), La postmodernidad, Barcelona: Kairós, pp. 59-74. Labelle-Rojoux, A. (1988) *L'Acte pour l'Art*. Paris: Les Editeurs Evidant. Oswald de A. / Rolnik Suely (2011) *Manifeste anthropophage / Antropophagie zombie*. Paris: BlackJack éditions. 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.