Facultad de Artes |UNC
Curso de Ingreso 2013
Artes Visuales

Nota: El material complementario y las imágenes, así como otros instructivos, estarán disponibles en el aula virtual a partir del 20 de diciembre de 2012. www.artes.unc.edu.ar

Coordinadora: Mgter. Carolina Senmartin

Introducción

Ingresar a la universidad implica entrar a un mundo institucional que tiene sus propios códigos y sus modos de funcionamiento. La adquisición de ciertos hábitos y saberes no empieza y termina en la instancia del curso de ingreso, sino que se extiende durante los primeros años de la carrera. Aprender nuevas pautas supone también incorporar otro manejo del tiempo y de las condiciones necesarias para desarrollar una formación universitaria. Por esta razón el ingreso es un espacio para establecer un conjunto de códigos compartidos por alumnos y profesores, posibilitando un intercambio fluido entre ambos, dado por dedicación intensiva que supone la modalidad de cursado diario. En este marco, el curso de ingreso a las carreras de Artes Visuales (Licenciaturas en Pintura, Escultura, Grabado y Profesorado) *es un* ***pasaje,*** *un tránsito* a la ciudadanía universitaria. Es, también, una instancia de iniciación a los elementos centrales de la disciplina: la producción y la reflexión sobre los problemas del arte.

El conocimiento especifico

Las imágenes son instrumentos de conocimiento. La clave que vincula a imágenes y conocimiento es la continuidad entre experiencia visual y representación: se mira para conocer y se representa lo visible. En nuestras estructuras mentales las imágenes poseen un gran poder: cuando imaginamos re-presentamos imágenes transformadas. El hecho de imaginar no se opone a la realidad, ya que estamos condicionados por la experiencia visual.

Desde la teoría de la ciencia y la filosofía se definen dos modos de conocimiento: el intuitivo o sensible que se adquiere a través de la experiencia de los sentidos con el mundo físico y el conocimiento inteligible

que se logra gracias a la argumentación lógico deductiva. En los procesos artísticos ambos modos de acceder al conocimiento se ponen en funcionamiento. Existe una idea generalizada de que en el arte sólo interviene lo sensible la construcción del conocimiento. Sin embargo el modo particular de conocer en el arte, implica una tensión entre la experiencia sensible y la lógica racional.

Sabemos que es imposible "representar aquello que se ve" tal cómo es percibido sin el andamiaje de las convenciones –los lenguajes, las herramientas y los sistemas de representación- así como también de los aprendizajes culturales y las herencias históricas. Aprender a representar algo, implica también comprender y analizar los modos en que históricamente se han realizado estas representaciones y las funciones culturales que determinadas imágenes tienen en nuestro espacio social. Así, por ejemplo, resulta difícil imaginar un dibujo o una pintura que no represente mediante la perspectiva: y, sin embargo, ello no es más que el resultado de la fuerza con que el sistema de la perspectiva, que no es en sí más que una convención basada en la geometría y la matemática, ha marcado desde el Renacimiento nuestro modo de concebir las representaciones visuales. De igual modo, una técnica determinada –grafito, tinta, collage, acuarela- será más afín que otra en función de tipo de representación que se desee elaborar. El dibujo lineal referirá a una representación de contornos a diferencia de un dibujo desarrollado con claroscuro que buscará dar idea del volumen de los objetos a través de las luces y las sombras.

Aprender a representar es al mismo tiempo aprender a observar. El ojo es un instrumento activo y ver es siempre buscar algo, comparar, interpretar y descartar.

Metodología de trabajo

Como metodología de trabajo proponemos la modalidad de taller donde la construcción del conocimiento no se conciba como proceso elaborado externamente, ni como corte repentino con los saberes del ámbito privado y cotidiano, ni como tarea solitaria, sino como un proceso que se desarrolla interpelando conocimientos que se han 'naturalizado' y que deben ser re-pensados de manera crítica con otros. Nuestro objetivo es concebir el trabajo de taller como un espacio que posibilite la investigación y experimentación, el descubrimiento y la colaboración en grupo, enfatizando la solución de problemas y la búsqueda de ciertos resultados. Generar estos acercamientos, diálogos y discusiones de manera grupal

facilita nuevas búsquedas que contribuyan tanto al trabajo de producción e interpretación de representaciones, al mismo tiempo que el conocimiento de las herramientas teóricas de diversas áreas disciplinares puede colaborar al enriquecimiento y complejización de los procesos antes mencionados.

Estas cuestiones circunscriben los objetivos del curso a:

- Desarrollar procesos de observación, análisis y contrastación entre la experiencia práctica y la adquisición de herramientas y procedimientos para resolver la representación visual,
- Adquirir capacidades para la interpretación de imágenes, considerando tanto el código con el que fue hecha una imagen, como su contenido y sus contextos de producción y uso efectivo,
- Incorporar destrezas para la lectura de textos académicos: razonar conceptos, aprender términos y vocabulario especifico de las artes visuales,
- Desarrollar habilidades en el manejo de técnicas básicas del dibujo y el *collage*.
- Reflexionar sobre los saberes, las expectativas y nociones culturales previos sobre el arte en contraste con los adquiridos durante el curso,
- Identificar aportes de disciplinas como la historia del arte, la sociología del arte, la historia cultural en la construcción de las artes visuales como espacio de conocimiento específico.

Estructura del curso

Se divide en dos instancias:

- Pre-curso o ejercicios y trabajos prácticos a realizar antes del inicio de las clases (diciembre-enero), [1]
- Curso presencial (dos turnos: mañana y noche) con una duración total de seis semanas.

Los contenidos del curso de ingreso se organizan en tres módulos:

Representación visual: la imagen	**Imagen: percepción e interpretación**	**Usos y funciones de las imágenes**

[1] En apartado antes de la bibliografía.

Cada uno de ellos aborda una problemática específica de las artes visuales. Los tres módulos se conectan transversalmente por medio de contenidos de **carácter procedimental:**

1. La producción de representaciones,
2. La interpretación de las imágenes,
3. La lectura de textos académicos.

Módulo azul. **La representación visual**

Contenidos:

- Representación visual como lenguaje: Características de la representación visual: imagen conceptual. Elementos distintivos de la representación visual mimética. Algunos elementos del lenguaje gráfico.
- Construcción procesual de la representación visual: Esquema inicial/ajustes sucesivos, relación entre propósitos representativos, medios técnicos y adiestramiento. Dibujo esquemático y analítico-descriptivo.
- Anotación visual como conjetura condicionada histórica y socialmente. Narración –descripción. Estilo. Modelo relacional/ expectativa social y cultural.

Lectura de referencia obligatoria:

- Gombrich, Ernst H. (1959) "Fórmula y experiencia", pp. 127-152. Capítulo V, en *Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Nueva York, Phaidon, 2010.

- Cabezas, Lino (2005) "Las palabras del dibujo" (selección) Cap.III, en Gómez Molina *Los nombres del dibujo*, Madrid, Cátedra, 2005.

Lectura e imágenes complementarias (aula virtual):

- Krug, Margaret. (2007) "Medios del Dibujo" pp. 38-55. Capítulo II en *Manual del artista. Medios y técnicas,* Barcelona, Blume, 2008.

Objetivos específicos del modulo:

a. Comprender la representación como construcción formal en pos de cuestionar la idea de que la imagen es un "signo natural".

b. Reflexionar sobre la representación como proceso, cuestionando la idea de que su construcción se efectúa sin mediaciones, de una vez y para siempre o sin ajustes y correcciones de los esquemas familiares.

c. Pensar la representación como construcción social, tomando distancia tanto de los supuestos románticos o expresionistas que la conciben como expresión de la subjetividad como de los formalistas que la entienden como el resultado de un "saber formal-universal" que no está situado en contextos complejos y específicos.

d. Construcción de la imagen por medio de diversos procedimientos.

[Trabajos prácticos/Metodología de trabajo/Criterios de evaluación] [Aula virtual]

Módulo rojo. **Imagen, percepción e interpretación**

Contenidos:

- Percepción de la representación visual: tensiones entre información visual ofrecida/ proceso de selección del receptor. Modos de ver condicionados por la capacidad de visión/ saberes sociales y culturales: convención y tradición en la percepción de la representación visual.
- Interpretación de la representación visual: articulación entre código, contenido y contexto. De lo visual a lo imaginario: el ojo y la mirada. La atención visual. La búsqueda visual. La percepción de las imágenes. La doble realidad de las imágenes. El principio de mayor probabilidad. Las ilusiones elementales.
- Construcción procesual de la interpretación visual: materialidad de la imagen, elementos formales, elementos contextuales. Interpretación visual como conjetura condicionada socialmente: aportación del espectador (o acto de clasificación perceptiva) en la interpretación de la imagen: posibilidades y condicionamientos sociales y culturales.

Lectura de referencia obligatoria:

Aumont, Jacques (1992) *La imagen*, 1° edición, Barcelona: Paidós.
Capítulo 1: "El ojo y la imagen" (páginas 17 a 38 y de 61 a 71)
Capítulo 2: "El papel del espectador" (páginas 86 a 95)
Capítulo 4: "El papel de la imagen" (páginas 264-267)

Lectura e imágenes complementarias (aula virtual)

Gregory, Richard (1978) *Ojo y Cerebro. Psicología de la visión*, 3° edición, Madrid: Guadarrama.

Objetivos específicos del módulo:

a. Conocer los elementos básicos que constituyen el sistema sensóreo-perceptivo humano, como adaptación biológica al medio ambiente.

b. Considerar a la Interpretación de las imágenes como un proceso, para interpelar tanto los supuestos que la conciben como manifestación inmediata como los que la conciben como demostración de un código universal que no está situado en y condicionado por contextos complejos y específicos.
c. Considerar la interpretación de la representación como trabajo que debe abarcar tanto el código con el que fue hecha una imagen, como su contenido y sus contextos de producción y uso efectivo, para interpelar la idea de que alguno de esos tres elementos puede informar por sí mismo acerca de las imágenes. Materialidad de las imágenes y el contexto en el cual las observamos.
d. Pensar acerca de la interpretación de la representación como proceso, para interpelar tanto los supuestos que la conciben como manifestación inmediata como los que la conciben como demostración de un código universal que no está situado en y condicionado por contextos complejos y específicos.
e. Construcción de la imagen por medio de procedimientos diversos y su interpretación.

[Trabajos prácticos: Metodología de trabajo/Criterios de evaluación][Aula virtual]

Módulo amarillo. **Usos y funciones de las imágenes.** Aportaciones disciplinares a su estudio.

- Usos de la representación visual: la función social de las imágenes, coordenadas temporales, espaciales y culturales. El uso de las imágenes condicionado por el contexto de producción y circulación.
- Usos de la imagen en el campo del arte. Invención artística y presión social. Convención y tradición en los usos de la representación visual. Circulación de las imágenes. Tránsitos e imbricaciones.
- El uso de las representaciones como problema. Algunos aportes disciplinares para el estudio de la función social del arte. La interpretación de la imagen ligada a un contexto: posibilidades y condicionamientos sociales, culturales y disciplinares.

Lectura de referencia obligatoria:

Gombrich, Ernst H. (1975) “El Museo: Pasado, presente y futuro” pp. 11 a 28 en Formas y Miradas. Plaquetas del museo, Año 1, nº 1, Córdoba, Museo Caraffa, agosto de 2005.

Giunta, Andrea (2009) “Introducción. El *Guernica* y el extraño poder de las imágenes” pp. 11-21 y “El poder de la interpretación (o cómo Alfred Barr explicó el *Guernica* al público del MoMA” pp.35-56 en El *Guernica* de Picasso, el poder de la representación: Europa, Estados Unidos y América Latina, Buenos Aires, Biblos, 2009.

Imágenes y lectura complementaria (aula virtual)

Bourdieu, Pierre (1984) ¿Y quién creo a los creadores? Pp. 178-188 en *Sociología y cultura,* México D. F., Editorial Grijalbo, 1990.

Objetivos específicos del Modulo:

a. Observar los usos de la imagen en la vida cotidiana prestando atención a los cambios de sentido que una misma imagen puede tener en diferentes contextos, para cuestionar el supuesto de que el sentido de las representaciones visuales está dado de una vez y para siempre.

b. Reflexionar sobre el uso de las imágenes en el campo artístico, para pensar las condiciones particulares de circulación de las imágenes en este ámbito, con el objeto de percibir y problematizar sus normas y convenciones históricamente construidas.

c. Diferenciar diversos aportes producidos desde la historia del arte, la sociología del arte y los estudios culturales desde los cuales se piensa el campo artístico como un espacio regulado y posibilitado por diferentes disciplinas. Considerar tales herramientas disciplinares en el análisis de la producción, recepción y circulación de las representaciones, cuestionando la idea de autonomía absoluta del arte.

d. Relacionar el proceso de interpretación con el de construcción de la imagen a través de ejercicios prácticos.

[Trabajos prácticos: /Metodología de trabajo:/Criterios de evaluación] [Aula virtual]

Cronograma (sujeto a ajustes y cambios):

Lugar de cursado: Pabellón Gris y auditorio CePIA (a confirmar).

<table>
<tr><th></th><th>Turnos</th><th>Lunes</th><th>Martes</th><th>Miércoles</th><th>Jueves</th><th>Viernes</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1° Semana</td><td>9 a 13hs</td><td rowspan="2">04/02
Bienvenida</td><td colspan="4">5,6,7 y 8/02
Rojo</td></tr>
<tr><td>17 a 21 hs</td><td colspan="4">**Azul**</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2° Semana</td><td>9 a 13hs</td><td colspan="2" rowspan="2">11 y 12/02
Feriados nacionales</td><td>13/02
Ev.rojo</td><td colspan="2">14y 15/02
Amarillo</td></tr>
<tr><td>17 a 21 hs</td><td>**Ev. azul**</td><td colspan="2">**Rojo**</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3° Semana</td><td>9 a 13hs</td><td colspan="2">18, 19 /02
Amarillo</td><td rowspan="2">20/02
Día de estudio</td><td rowspan="2">21/02
Actividades Inter-Departam./u optativas</td><td>22/02
Ev. Amarillo</td></tr>
<tr><td>17 a 21 hs</td><td colspan="2">**Rojo**</td><td>**Ev. Rojo**</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4° Semana</td><td>9 a 13hs</td><td colspan="4">25,26,27/02
Azul</td><td rowspan="2">01/03
Actividades Inter-Departam./u optativas</td></tr>
<tr><td>17 a 21 hs</td><td colspan="4">**Amarillo**</td></tr>
</table>

ARTES VISUALES

FACULTAD DE ARTES

400 AÑOS UNC | Universidad Nacional de Córdoba

UNC Universidad Nacional de Córdoba

5° Semana	9 a 13hs	04/03 **Ev. Azul**	5, 6 y 7/03 **Proceso integrador de los tres módulos**		08/03 **Clase de consulta**
	17 a 21 hs	**Ev. Amarillo**			
6°Semana	9 a 13hs	11/03 **Recuperat. módulos**	12 /03 **Cierre proceso integrador**	13 y 14/03 **Evaluación de proceso integrador**	15/03 A confirmar
	17 a 21 hs				
	9 a 13hs	18/03 **Firma de libretas**			
	17 a 21 hs				

Requisitos para aprobar el Curso de Ingreso:

El Curso de Nivelación se regula por el régimen de alumnos. Puede ser aprobado como alumno promocional (si el alumno obtuvo como nota final entre un 7 y un 10) o como alumno regular (si el alumno obtuvo como nota final entre un 4 y un 6). La asistencia es obligatoria en las evaluaciones. **Los alumnos tienen opción a un recuperatorio según el régimen de alumno.**

Los requisitos para ser alumno **promocional** son:

- Completar y aprobar los tres módulos (evaluación-parcial) con un **mínimo** de 7 (siete) cada uno y la evaluación integradora.

Los requisitos para ser alumno **regular** son:

- Completar el cursado presencial aprobando los tres módulos (evaluación-parcial) con un **mínimo** de 4 (cuatro) y la evaluación integradora.

Los exámenes parciales de cada modulo tienen un recuperatorio. El alumno que recupera pierde la promoción, quedando regular y por lo tanto para aprobar el curso de ingreso, deberá presentarse a las fechas de exámenes durante el ciclo lectivo.
Si el aspirante queda libre, con una nota promedio de menos de 4 (cuatro), perderá la regularidad, pudiendo rendir en calidad de libre en fecha a determinar.

Examen para alumnos libres:

Realizar un examen escrito sobre los contenidos de los tres módulos.

Realizar una serie de trabajos prácticos a partir de las consignas que se dicten en el momento del inicio del examen, teniendo 5 (cinco) días para desarrollarlos.