

Docente

Lic. Ma. **CAROLINA LANDONI**

ESCUELA DE BELLAS ARTES
FACULTAD HUMANIDADES Y ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

INTRO DUCCIÓN a las ARTES

COMISIÓN B

GUÍA DE
TRABAJOS
PRACTICOS

2020
2022

DESARROLLADOS EN EL CAMPUS
VIRTUAL COMUNIDADES 4 -UNR
(Periodo de pandemia)

¿CÓMO SE SALVO WAN-FO?

OBJE TIVO

Proponer un primer acercamiento a diversas concepciones del arte a partir de un relato de ficción: el cuento escrito por Marguerite Yourcenar ¿Cómo se salvó Wan-Fo? Para ello, se abordará su lectura desde los rasgos definitorios del arte que postula Władysław Tatarkiewicz.

DESA RROLLO

Este primer ejercicio es una invitación a rastrear desde la ficción literaria las posibilidades que se despliegan en el relato de diversos modos de comprensión del arte y sus finalidades. Asumir que toda producción artística ofrece determinadas visiones del mundo que operan como modos de conocimiento contingentes e históricos.

CON SIGNA

Vincular cada rasgo definitorio del arte según Tatarkiewicz con algún planteo del cuento ¿Cómo se salvó Wan-Fo? de Marguerite Yourcenar y desarrollar.

ARGULLOL, R. (2005). Tres miradas sobre el arte. Icaria.

OLIVERAS, E. (2007). Estética. La cuestión del arte. cap. 2. Emecé.

TATARKIEWICZ, W. (2008). Historia de seis ideas. arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Tecnos.

YOURCENAR, M. (1983). Cuentos orientales. Alfaguara.

BIBLO GRAFÍA

TRABAJO
PRÁCTICO

N1

VISIONES SOBRE *LA BELLEZA*

OBJE TIVO

Vincular diferentes perspectivas en relación al complejo concepto de belleza con posiciones objetivistas, subjetivistas o de equilibrio.

DESA RROLLO

Un primer abordaje que se plantea desde la cátedra para delinear diferentes concepciones de lo bello es ubicar si la definición proferida responde a cualidades de lo bello presente en el objeto o surgen como un sentimiento desde el sujeto. Transitar entonces por diferentes ideas de lo bello a lo largo de la historia permite comprendernos como herederos de la visión moderna de la belleza.

CON SIGNA

En cada reflexión sobre la belleza colocar si es una **POSICIÓN OBJETIVISTA** o **POSICIÓN SUBJETIVISTA** o **POSICIÓN DE EQUILIBRIO** y justificar porqué de acuerdo a los términos que plantea el autor citado y las lecturas realizadas

ARGULLOL, R. (2005). Tres miradas sobre el arte: Icaria.

FERRATER MORA, J. (1986). Diccionario de filosofía abreviado: Sudamericana.

OLIVERAS, E. (2007). Estética. La cuestión del arte. cap. 2. Emecé

TATARKIEWICZ, W. (2008). Historia de seis ideas. arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Tecnos.

BIBLIO- GRAFÍA

SOBRE LAS *REPRESENTACIONES* RUPESTRES

OBJE TIVO

Abordar las primeras representaciones humanas realizadas en cuevas, ornamentos rituales y el entorno natural nos permite comprender el desarrollo de la concepción mágico ritual a partir del análisis de imágenes de lo que para algunos autores se ubica como el nacimiento del arte.

DESA RROLLO

Las huellas de ese pasado donde los homínidos se consideraban una parte indiferenciada del mundo natural las encontramos en cavernas y las podemos comparar con aquellas comunidades que en la actualidad mantienen una cosmovisión completamente ajena a nuestros modos de concebir el arte y sus finalidades. Por ello, se propone a partir de dos documentales y determinado material bibliográfico la reconstrucción de los objetivos que esas representaciones tuvieron.

CON SIGNA

Luego de ver los dos documentales sobre arte rupestre y teniendo en cuenta lo planteado por Bataille y Argullol responder: ¿De qué modos plantean los films la doble realidad de las imágenes rupestres? Ejemplificar. ¿Qué aspectos de la cosmovisión del mundo prehistórico aparecen en los documentales? Desarrollar. ¿Para qué sirvió el arte rupestre según los especialistas de ambos documentales?

ARGULLOL, R. (2005). Tres miradas sobre el arte: Icaria.

BATAILLE, G. (2003). Lascaux o el nacimiento del arte.: Alción Films

KOHMERT, P. (2015). Tecnologías originarias. Cap. Arte Rupestre. Conicet documental

LÓPEZ LINARES, JOSÉ LUIS (director). (2018). El guardián de la cueva. España. Morena Films

BIBLO GRAFÍA

COSMOVISIONES DIVERGENTES: EL ARTE PARA EL MEDIEVO Y SU RENOVACIÓN A PARTIR DEL RENACIMIENTO

OBJETIVO

Comprender el radical cambio en la concepción del arte y su finalidad a partir de la estética profana inaugurada en el Renacimiento en comparación con la visión cristiana del mundo occidental sostenida por el pensamiento medieval

DESARROLLO

Como sujetos pertenecientes a la cultura occidental, comprender los cambios producidos en la concepción del arte y la belleza a partir del periodo conocido como el Renacimiento, nos permite abordar un relato legitimador del arte que permaneció durante al menos cinco siglos y al que aún hoy se confronta: la tradición artística basada en la mimesis para la creación de formas bellas bajo una estética profana, en oposición a las representaciones medievales con finalidad religiosa.

CONSIGNA

Frente a esta pintura renacentista de Cosimo Rosselli llamada La última cena (1481) y, teniendo en cuenta el material bibliográfico propuesto, analiza: ¿A qué tipo de estética respondería (sagrada o profana), por qué? ¿A qué se refiere Argullol con “la terrenización del cielo”? ¿Cómo se evidencia en la imagen? Analiza minuciosamente lenguaje visual como el color, la forma (representación del cuerpo humano), la perspectiva, la luz y otros elementos teniendo en cuenta lo aprendido hasta el momento. Luego de haber descripto y analizado esta pintura renacentista, observar otra con el mismo tema pero realizada en la época medieval: ¿Qué diferencias a nivel formal y compositivo encontrás en relación a la obra del Renacimiento italiano? ¿Qué objetivos buscaban este tipo de representaciones medievales según lo planteado por Georges Duby?

ARGULLO, R. (1988). El Quattrocento: arte y cultura del Renacimiento italiano. Montesinos.

DUBY, G. (2011). Arte y sociedad en la Edad Media. Santillana.

GOMBRICH, E. (2007). La historia del arte: Sudamericana.

BIBLIOGRAFÍA

TRABAJO

N4

DEL SIGNO A LA IMAGEN VISUAL

OBJETIVO

Abordar una posible lectura de imágenes a partir de las herramientas de análisis brindadas por la semiótica.

DESARROLLO

Las representaciones humanas, desarrolladas a través de diversos lenguajes, son sistemas de signos que se manifiestan a partir de la estructuración de diversos elementos constitutivos. Comprender cuáles son los elementos de la imagen visual y cómo se vinculan entre sí para generar sentido y comunicar es el objetivo de una disciplina como la semiótica que ofrece herramientas de análisis para tal fin.

CON SIGNA

A PARTIR DE UNA OBRA BRINDADA POR LA CÁTEDRA

¿Se manifiesta el concepto de ilusión representativa?, ¿Por qué? Describe formal y compositivamente la imagen. Según la clasificación de los signos de Peirce entre significante y referente, ¿Qué tipos de signos predominan en la imagen? Fundamenta. Describe los signos plásticos más significativos de la imagen y sus posibles sentidos. Describe y fundamenta qué función cumple el mensaje lingüístico en relación con la imagen visual.

AUMONT, J. (1992). La Imagen. Paidós.

JOLY, M. (2009). Introducción Al Análisis De La Imagen. La Marca.

JOLY, M. (2003). La Imagen Fija. La Marca.

MELOT, M. (2010). Breve Historia De La Imagen. Siruela.

ZUNZUNEGUI, S. (1989). Pensar La Imagen. Cátedra.

BIBLO GRAFÍA

TRABAJO
PRÁCTICO

N
5

LAS RUPTURAS CON LA TRADICIÓN: LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX

OBJE TIVO

Reconocer las rupturas generadas por las vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo XX a nivel de representación y las diferentes visiones del arte que postularon.

DESA RROLLO

El ataque a la concepción de arte que se sostenía desde el Renacimiento sufre un primer golpe en la estética romántica al postular el arte como la expresión de un yo creador. Durante el siglo XIX se sucedieron diversas estéticas fugaces que fueron socavando los cimientos de la tradición artística hasta desembocar en la irrupción de los movimientos vanguardistas, claros exponentes de nuevos modos de comprensión de las artes.

CON SIGNA

Construir una posible definición del arte concisa del movimiento vanguardista a partir de los documentos dados. Extraer de los textos la idea de lo nuevo en relación a:

- A)** ataque al arte representativo: perspectiva, color local, ilusionismo, superación de la función mimética. poner de relieve la realidad misma de la obra.
- B)** innovaciones formales nuevas técnicas: collage-frottage, experimentación, incorporación avances tecnológicos nuevas estrategias: azar-alegorías-novedad-montaje
- C)** abandono categoría suprema de la belleza. disolución de la relación arte/belleza Seleccionar una obra de un artista representativo de este movimiento –de la lista dada- y describir cómo se evidencia en la imagen lo nuevo en relación a lo desarrollado.

DANTO, A. "Introducción: Moderno, Posmoderno, Contemporáneo", En Después Del Fin Del Arte. El Arte Contemporáneo Y El Linde De La Historia, Barcelona-buenos Aires-méxico, Paidós, 1999.

DE MICHELLI, M. Las Vanguardias Artísticas Del Siglo XX. Madrid: Alianza, 1993.

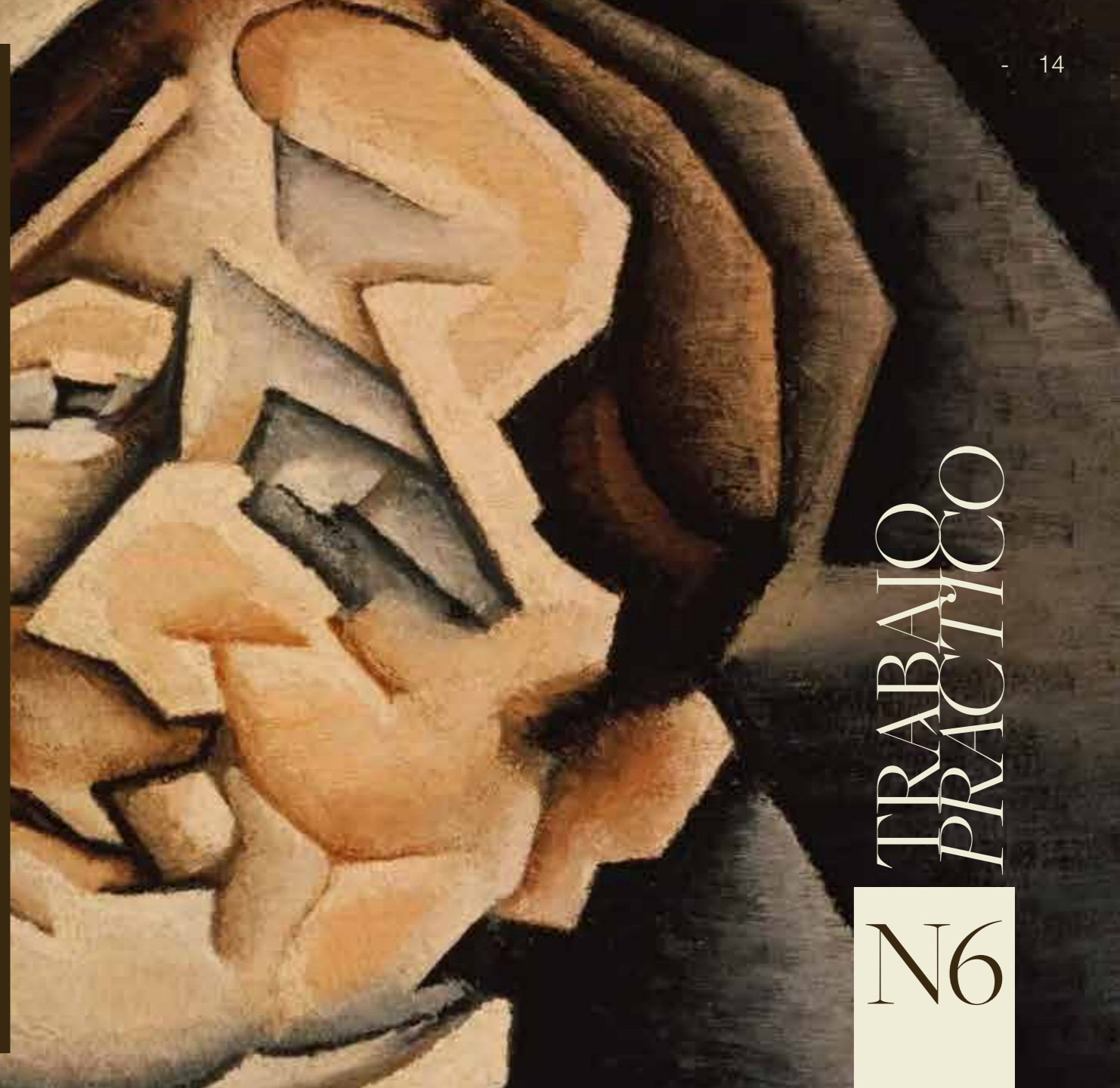
HESS, W. (1978). Documentos Para La Comprensión Del Arte Moderno. Nueva Visión.

MARCHÁN FIZ, S. Del Arte Objetual Al Arte De Concepto. Madrid: Akal, 1994.

MENNA, F. (1977). La Opción Analítica En El Arte Moderno. Gilli.

BIBLO GRAFÍA

TRABAJO
PRÁCTICO
N6

LA FOTOGRAFÍA COMO LENGUAJE

OBJE TIVO

Comprender la fotografía como lenguaje, con su singularidad como signo icónico-indicial, para luego abordar algunas de sus finalidades.

DESA RROLLO

La invención de la fotografía implicó en el campo artístico, particularmente en la pintura, una herramienta de competencia con usos variados. Abordar sus diversas finalidades y comprender su inserción tardía como práctica artística nos permite desplegar una constelación de posibilidades en torno a sus usos y fines.

CON SIGNA

Cada estudiante debe elegir una de las opciones de trabajo que conlleva una bibliografía específica.

**SE DETALLA A CONTINUACIÓN
LAS OPCIONES DISPONIBLES.**

Introducción al ANÁLISIS de la IMAGEN

Martine Joly

- Selección de 6 fotografías publicitarias sobre productos de una misma especie (Ej. gaseosas-cigarrillos-perfumes para mujer, etc.)
- Descripción minuciosa de cada imagen teniendo en cuenta lo formal- compositivo y los signos lingüísticos presentes.
- Lectura de las imágenes por comparación (modos en que se intenta promocionar el producto)

BARTHES, R. (1982). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós

JOLY, M. (2009). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La marca. (Cap. Ejemplo de análisis de una publicidad)

ZUNZUNEGUI, S. (1989). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.

BIBLO GRAFÍA

modos de **ver**

john berger

La vista llega antes que las palabras. El ojo mira y se apresura a hablar. Pero esto es cierto también en otro sentido. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos este mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que existan cosas por el mundo que se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos por un momento el sol. Sabemos que la tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el conocimiento, la experiencia, nunca se añaden completamente a la visión.

El pintor surrealista Magritte comentaba esta brecha siempre presente entre las palabras y la visión en un cuadro titulado *La clase de los sueños*.

GG

- Selección de 6 fotografías publicitarias y pinturas que manifiesten algún tipo de correspondencia (por estilo o color o género o pose, etc)
- Descripción minuciosa de cada fotografía teniendo en cuenta lo formal- compositivo y los signos lingüísticos presentes.
- Justificar cada correspondencia entre fotografía y pintura teniendo en cuenta lo analizado.

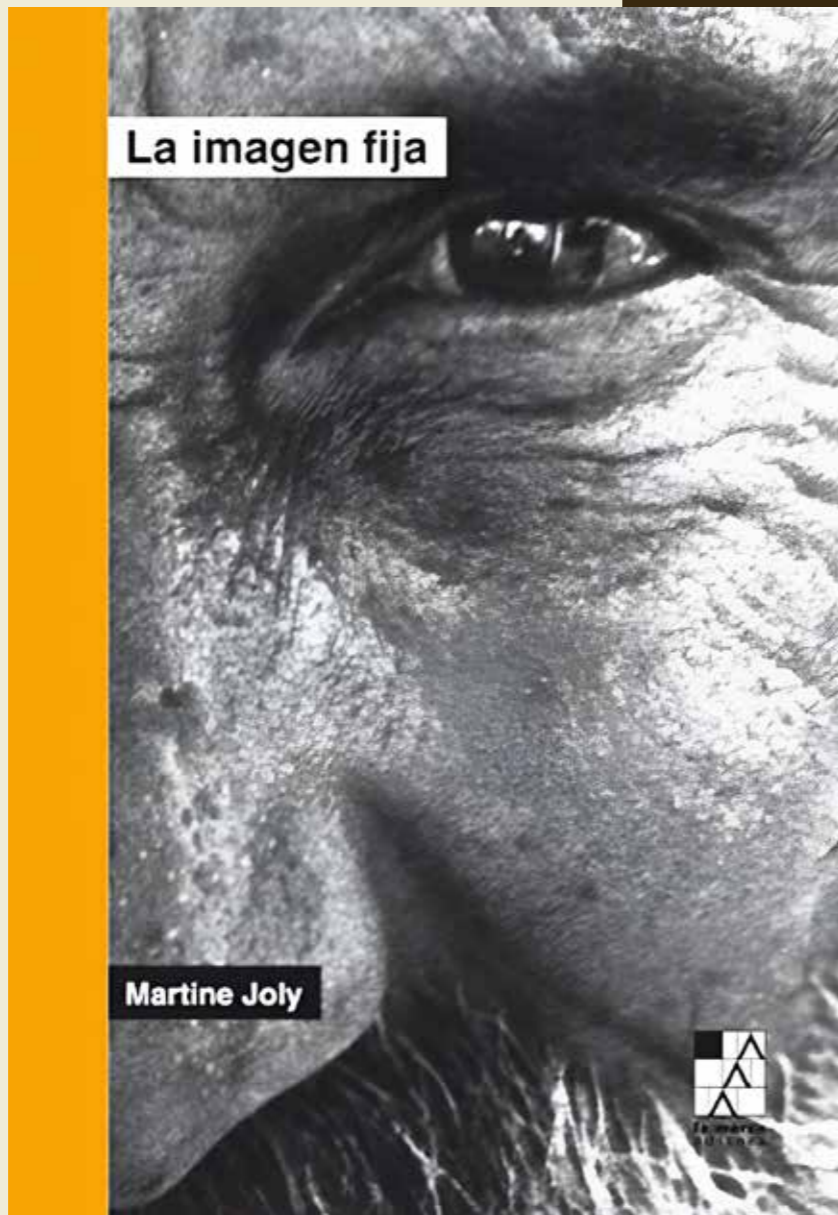
BARTHES, R. (1982). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós.

BERGER, J. (2006). Modos de ver. Cap. 7 Madrid: Alianza.

JOLY, M. (2009). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La marca. (Cap. Ejemplo de análisis de una publicidad)

ZUNZUNEGUI, S. (1989). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.

BIBLO
GRAFÍA

- Selección de un hecho relevante reciente captado por 5 diferentes medios de prensa.
- Descripción minuciosa de cada imagen y la relación con los textos que acompañan.
- Función predominante de cada nota periodística teniendo en cuenta lo analizado.

BARTHES, R. (1982). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós.

BERGER, J. (2006). El sentido de la vista. Madrid: Alianza.

JOLY, M. (2003). Cap.: Para una retórica de la fotografía de prensa en La imagen fija. Buenos Aires: La marca.

ZUNZUNEGUI, S. (1989). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.

BIBLO GRAFÍA

ESTÉTICA
de la FOTOGRAFÍA

François Soulages

EL RETRATO COMO PUESTA EN ESCENA

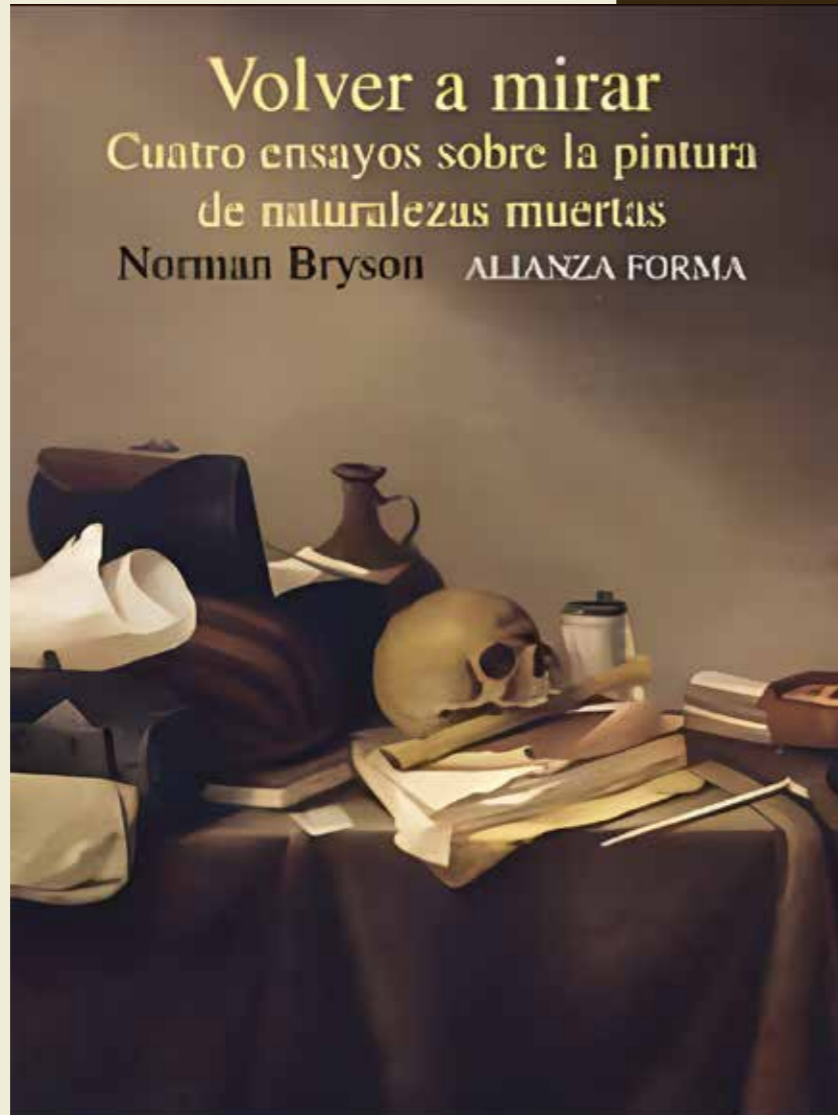
- Selección de 6 retratos en donde se evidencie la puesta en escena.
- Descripción minuciosa de cada imagen teniendo en cuenta lo formal- compositivo.
- Lectura posible de cada imagen teniendo en cuenta lo analizado.

BARTHES, R. Lo obvio y lo obtuso.
Barcelona: Paidós, 1982.

SOULAGES, FRANCOIS. Cap. 2
Del objeto del retrato al objeto de la
fotografía en general: “Eso fue
actuado”. En Estética de la
fotografía. Buenos Aires : La Marca.
2010.

ZUNZUNEGUI, S. Pensar la imagen.
Madrid: Cátedra, 1989

BIBLO GRAFÍA

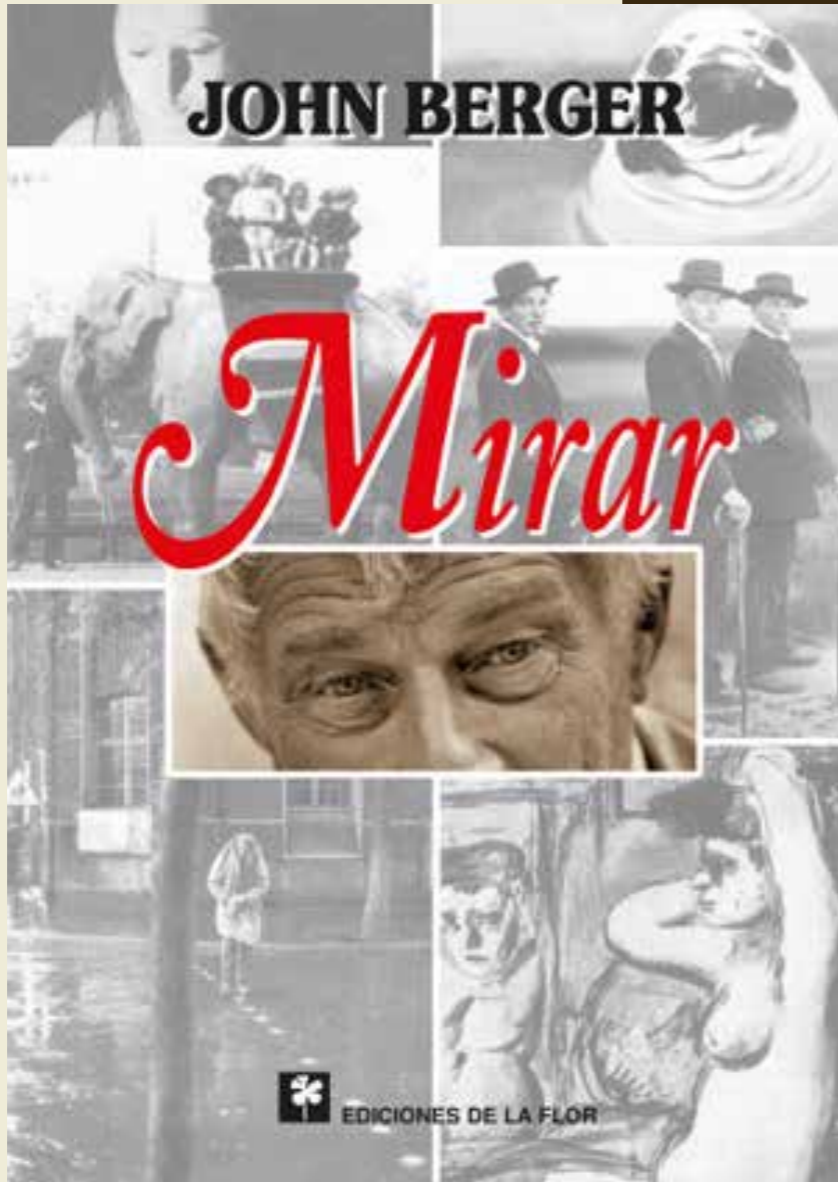

- Selección de 6 fotografías de naturalezas muertas.
- Descripción minuciosa de cada fotografía teniendo en cuenta lo formal- compositivo.
- Analizar los símbolos presentes
*Realizar posible lectura de cada imagen teniendo en cuenta lo analizado.

BRYSON, N. (2005). *Volver a mirar*. Madrid: Alianza. AAVV. La naturaleza muerta. Electa, 1999.

JOLY, M. (2009). *Introducción al análisis de la imagen*. Buenos Aires: La marca.

BIBLO
GRAFÍA

- Selección de 5 fotos de diferentes géneros y temáticas.
- Descripción minuciosa de cada imagen teniendo en cuenta lo formal- compositivo.
- Recopilación de 4 relatos de personas sobre cada imagen.
- Posibles usos de las imágenes según los análisis y las recopilaciones de los relatos.

BARTHES, R. (1982). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós.

BERGER, J. (1998). Usos de la fotografía En Mirar. Bs. As. Ediciones de la Flor.

ZUNZUNEGUI, S. (1989). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.

*BIBLO
GRAFÍA*

GRACIAS

Docente

Lic. Ma. **CAROLINA LANDONI**

ESCUELA DE BELLAS ARTES

FACULTAD HUMANIDADES Y ARTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO