

INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO I

LADI UAEMex
M.E.V. Marcela Cadena Sandoval
2017B

El arte como construcción cultural

Apuntes de la conferencia que lleva el mismo nombre de la D. Martha Cabrera
En el diplomado de Arte Contemporáneo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Bogotá, Colombia

Apuntes de la conferencia que lleva el mismo nombre de la D. Martha Cabrera
En el diplomado de Arte Contemporáneo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Bogotá, Colombia

El propósito de esta charla es transformar la idea de arte como una actividad
deslindada del contexto socio cultural

¿Qué es cultura?

Pregunta abierta a los estudiantes
Se toman apuntes en el pizarrón

¿Qué es cultura?

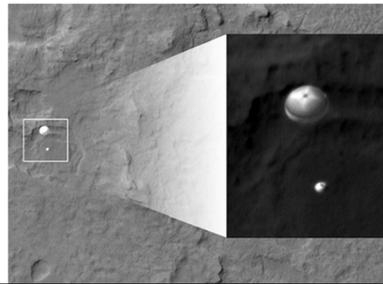
El término CULTURA designa el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y sociales en general.

La cultura incluye: bienes materiales, bienes simbólicos (ideas), instituciones (canales por donde circula el poder: educación, familia, gobierno), costumbres, hábitos, leyes y poder.

Se define el concepto

¿Qué es imagen?

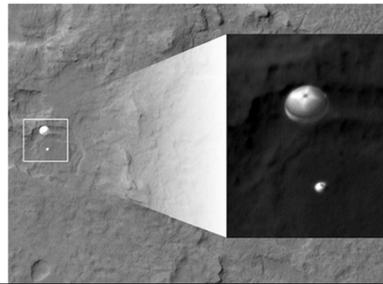

Pregunta abierta a los estudiantes, se toman apuntes en el pizarrón

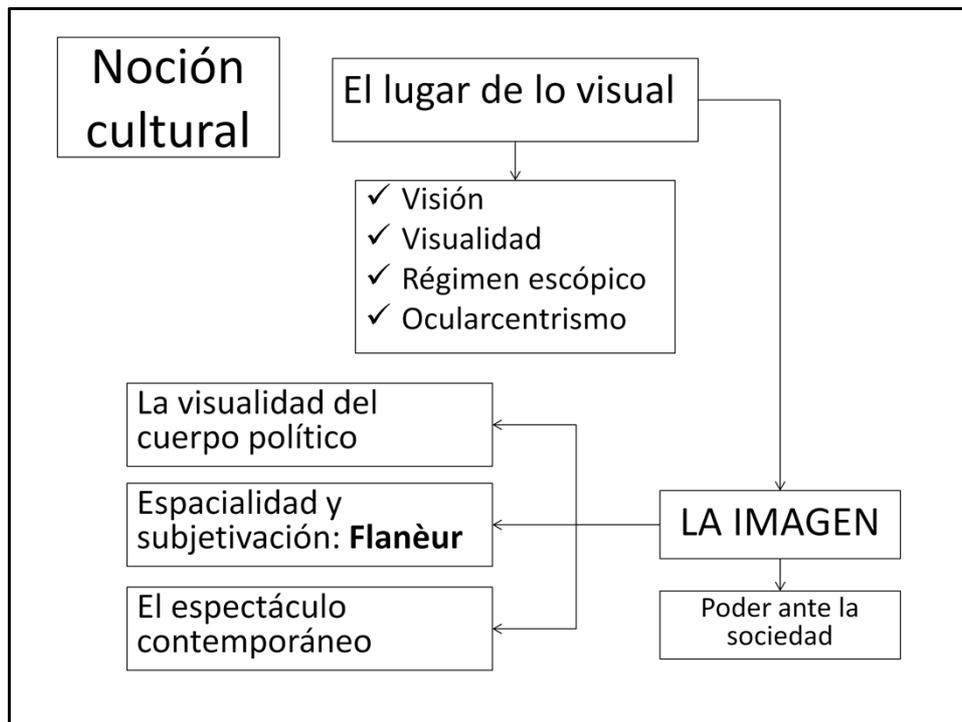
¿Qué es imagen?

Representación de la realidad en tanto física y pensamiento.

Acto comunicativo en cuanto transmisora de información

Se acuerdan conceptos a partir de la definición

Se plantean las dimensiones políticas y sociales de la imagen, se proponen ejemplos por parte de los estudiantes

El empleo del término “Flanèur”.

Baudelaire

Empleado en francés el término *flanèur*, construye una referencia hacia la figura de la vida cotidiana de un caminante urbano, un paseante que bajo circunstancias particulares en términos de desarrollo urbano distingue por medio de una preponderancia de la mirada en el entorno urbanístico al caminar, al andar, la lectura, escritura y el discurso de la ciudad sujeta y a la vez sujeto del desarrollo específico de una cotidianeidad que disipa las huellas de los individuos en la multitud de las grandes metrópolis.

Se aclara el término Flaneur y se relaciona con otros términos similares como la DERIVA, se propone actividad de ejercicio de deriva de aproximadamente 15 minutos. Una vez regresando al aula se muestran los resultados.

¿Qué es significado?

Se pregunta a los estudiantes y se escriben resultados en el pizarrón

¿Qué es significado?

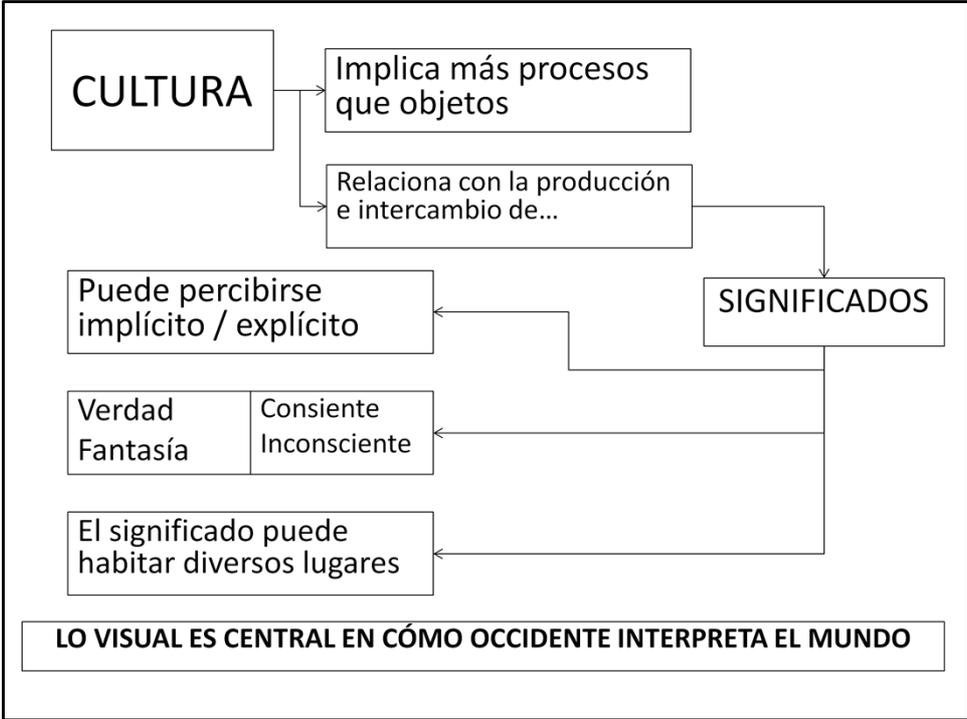
Saussure: el significado es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico. Es decir, la idea que se asocia al signo en todo tipo de comunicación, como es el contenido mental.

Peirce: el significado es la interpretación del signo o *representamen*.

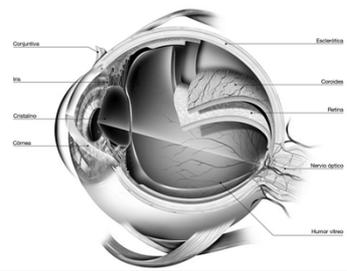
Wittgstein: define el significado de toda cosa como proveniente del uso, de su función. Es otra manera de formular que el significado proviene de la utilidad de algo.

Algunas definiciones del término
Se hacen ejemplos

¿Qué es visión?

Se pregunta a los estudiantes

¿Qué es visión?

visión.

(Del lat. *visiō, -ōnis*).

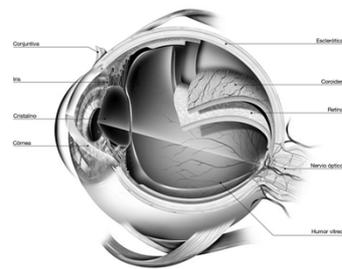
1. f. Acción y efecto de ver.

2. f. Contemplación inmediata y directa sin percepción sensible.

ver¹.

(Del lat. *vidēre*).

1. tr. Percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz.

Se presentan algunos términos extraídos de la RAE

¿Qué es visualidad?

Se pregunta a los estudiantes y se identifican términos en el pizarrón

¿Qué es visualidad?

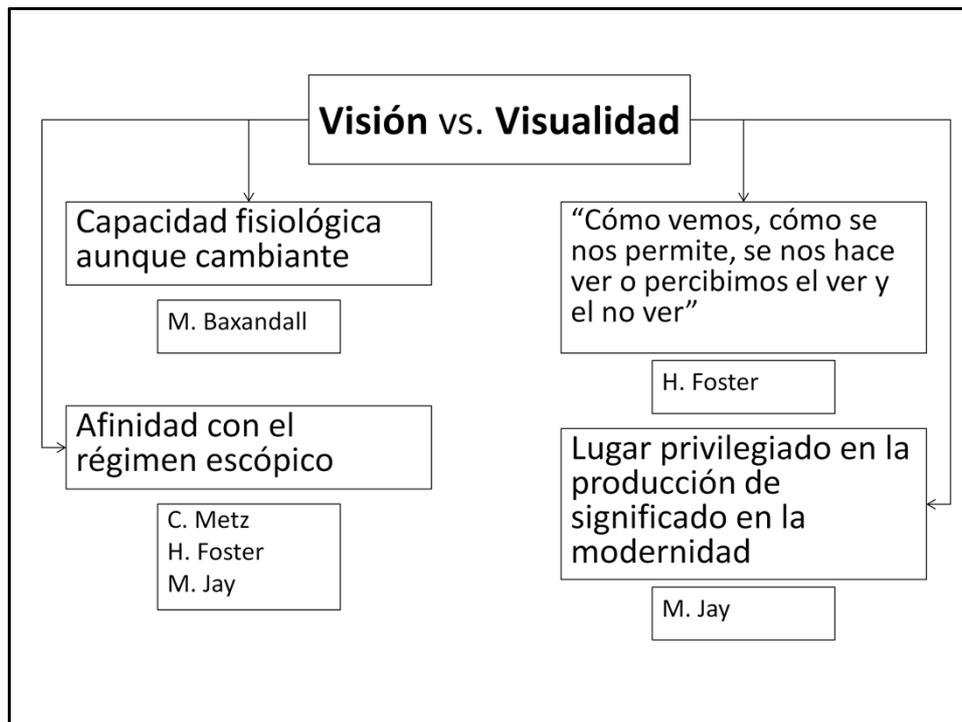
Mitchell: la construcción visual de lo social (no solo la construcción social de la visión)

Foster: cómo vemos, se nos posibilita o hace ver y cómo vemos este ver o no ver.

Richard: Esta noción contiene el análisis de los fenómenos de visión, los dispositivos de la imagen y el comportamiento de la mirada en la vida cotidiana

Algunas definiciones de términos

https://monoskop.org/File:Foster_Hal_ed_Vision_and_Visuality.pdf
 Se hace lectura de un apartado para entender la diferencia planteada
 Se propone a los estudiantes dar ejemplos

OCULARCENTRISMO	REGIMEN ESCÓPICO
<ul style="list-style-type: none"> • Primacía de lo visual en la producción de significado • La vista como sentido primordial • La visión asociada al conocimiento • Fundamental en el tránsito PREMODERNIDAD- MODERNIDAD- POSMODERNIDAD • Lo visual es de importancia creciente en Occidente 	<ul style="list-style-type: none"> • La visión científica ve por fuera de la visión humana • La competencia visual determinada por la cultura • Perspectiva: Visión geométrica del mundo, se constituye en la forma privilegiada de ver sin existir aún teorías sobre el funcionamiento del ojo. • En Oriente se encuentra respuesta al preguntarse no por el ojo en sí, sino por cómo pasa la imagen del ojo al alma.

<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/JIBrea-4-completo.pdf>

Se lee un apartado de la lectura para ampliar las ideas de la diapositiva

RÉGIMEN ESCÓPICO

- Renacimiento: Limpio, lineal, perspectivismo cartesiano.

La Escuela de Atenas, Rafael.

El régimen escópico y su directa relación con el espacio tiempo

Las maneras de ver de cada época

Análisis de la imagen

Se lleva al aula la Historia del Arte de Gombrich en la que se puede apreciar cómo se describen las imágenes y la idea de arte que allí se plantea

RÉGIMEN ESCÓPICO

- Pintura holandesa: No perspectiva, sí detalle.

La lechera, Vermeer.

El régimen escópico y su directa relación con el espacio tiempo

Las maneras de ver de cada época

Análisis de la imagen

Se lleva al aula la Historia del Arte de Gombrich en la que se puede apreciar cómo se describen las imágenes y la idea de arte que allí se plantea

RÉGIMEN ESCÓPICO

- Barroco: Engañoso, múltiple, abierto.

El entierro de Cristo, Caravaggio.

El régimen escópico y su directa relación con el espacio tiempo

Las maneras de ver de cada época

Análisis de la imagen

Se lleva al aula la Historia del Arte de Gombrich en la que se puede apreciar cómo se describen las imágenes y la idea de arte que allí se plantea

RÉGIMEN ESCÓPICO

- “Cèzanne – dice Jay – trató de presentar objetos que fueran inmediatos a todos los sentidos al mismo tiempo: ‘Nosotros vemos la profundidad, la uniformidad, la suavidad, la dureza de los objetos. Cèzanne incluso sostenía que podemos ver sus olores’, dice Merlau-Ponty”

Camino curvo en Montgeroult, Cezanne.

Se buscan en línea otros ejemplos de la manera en la que se mira en el impresionismo y postimpresionismo, la transformación de la representación en pos de volcar la mirada no hacia la realidad plasmada, sino hacia la manera en la que el artista intenta hacer ver.

RÉGIMEN ESCÓPICO

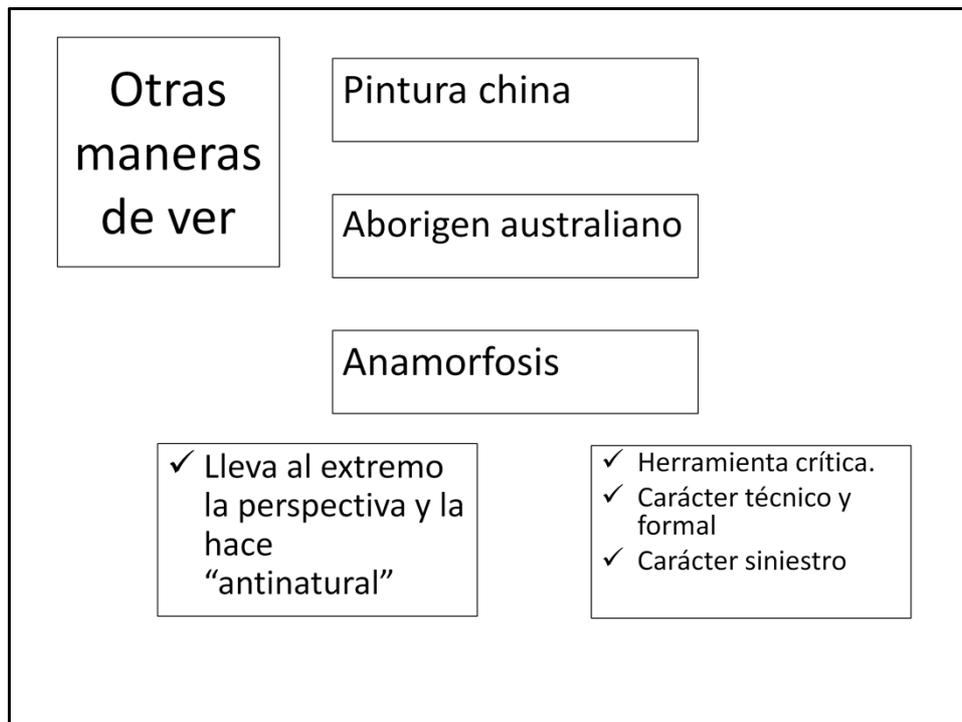
- Los *ready mades* de Duchamp “cuestionaron la diferencia entre presentación y representación, mientras que se mofaba al mismo tiempo de la tradicional noción del aura que rodeaba a la “obra de arte” por la mano de un genio individual.” Jay

Fuente, R. Mutt. (Duchamp)

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/dada/marcel-duchamp-and-the-readymade

Revisión de información en línea

En este momento se plantea que ver no es una actividad homogénea, sino que responde a factores culturales
Los estudiantes realizan una actividad de búsqueda de información en biblioteca y en línea, se dan 20 minutos para encontrar la información y compartirla en el aula

Pintura china

Sol rosa y patos solitarios,
Tang Yin

Los estudiantes participan en la descripción de esta imagen y aportan imágenes que han traído al aula de su búsqueda
Énfasis en la mirada de abajo a arriba, distinta a la perspectiva renacentista que se vio en diapositivas anteriores

Aborígen australiano

Los estudiantes participan en la descripción de esta imagen y aportan imágenes que han traído al aula de su búsqueda
Énfasis en la utilización de imágenes simples, sin representación, pero que poseen un significado.

Anamorfosis

Los Embajadores, Holbein.

- ✓ Lleva al extremo la perspectiva y la hace "antinatural"

- ✓ Herramienta crítica.
- ✓ Carácter técnico y formal
- ✓ Carácter siniestro

Se explica el concepto de anamorfosis a través de este ejemplo

QUAY, Bros 1991 De Artificiali Perspectiva, or Anamorphosis

https://www.youtube.com/watch?v=BvMCc_gh2F8

https://www.youtube.com/watch?v=BvMCc_gh2F8

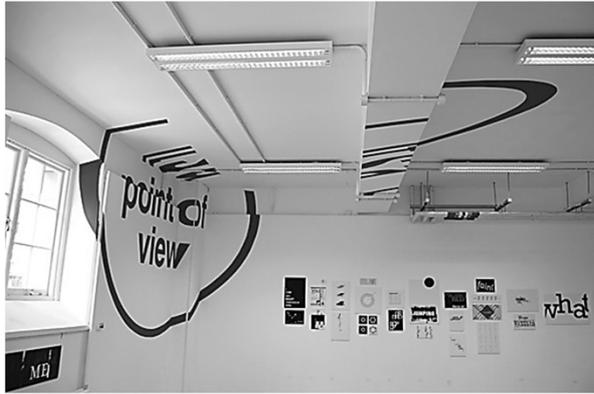
Video en línea acerca de la anamorfosis elaborado por los hermanos Quayd
Puesta en común

Se pide a los estudiantes que identifiquen otros posibles casos de anamorfosis

Se pide a los estudiantes que identifiquen otros posibles casos de anamorfosis

¿Cómo podemos hablar de anamorfosis más allá de un ejercicio visual, y más como un ejercicio de pensamiento?

Puesta en común para finalizar la clase

A partir de lo que hemos visto, cómo podemos entender que más allá de estrategias técnicas los recursos planteados con maneras de ver/pensar el mundo

referentes

MANIFIESTO SITUACIONISTA

https://monoskop.org/File:Foster_Hal_ed_Vision_and_Visuality.pdf

<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/JIBrea-4-completo.pdf>

HISTORIA DEL ARTE Gombrich

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/dada/marcel-duchamp-and-the-readymade

https://www.youtube.com/watch?v=BvMCc_gh2F8