

Centro Regional de Educación Artística- CREAr

Profesorado de Artes Visuales

E.D.I. II – Nuevos comportamientos artísticos: Collage y ensamblajes

Campo de las Prácticas Profesional – 4° año _Profesorado de Artes Visuales

Formato Curricular: Taller

Carga horaria anual según diseño: 96 horas cátedras totales

Carga horaria semanal: 3 hs. - jueves de 14 hs. A 16 hs.

Régimen de cursada: Anual.

Ciclo Lectivo 2022

Profesora: Loreley Cárcamo

Justificación

En las últimas décadas, presenciamos una ampliación de las fronteras en los campos educativos, artísticos y culturales, hemos asistido a la aparición y desarrollo de nuevos comportamientos artísticos que emergieron en los años 60 y se perpetuaron en la actualidad, que manifestaron una euforia tecnológica propia del momento histórico-social y una nueva sensibilidad estética.

La expansión del campo del arte y la nueva sensibilidad en sus diferentes modalidades, se insertan mediante prácticas de collage, el assemblage y objet trouvé, que proponen una dialéctica entre la realidad, sus fragmentos y los sentidos subjetivos, reivindicando comportamientos perceptivos, creativos, teóricos y conceptuales.

El Doctor en filosofía Marchan Fiz (2009), reconoce que en los últimos años hemos sido testigos de una reivindicación sorprendente del principio del “collage” como categoría artística que trasciende los límites históricos de sus orígenes cubistas para devenir el punto de partida de un proceso operante hasta nuestros días. A partir de ahora el fragmento prefabricado, se declaraba obra de arte dando los primeros pasos para el assemblage y el arte objetual. (p.159)

Desde una perspectiva contemporánea, el collage y ensamblage permite insertar los materiales reales en el ámbito del cuadro, resultando en una concepción de obra autónoma que aborda la problemática de las relaciones entre la representación y lo reproducido, reivindicando ambas identidades y compartiendo la lógica de los “ready-mades”. Los

materiales reales cambian de sentido, ya no se subordinan a la composición pictórica o escultórica tradicionales. Desde un punto de vista semántico, se propicia una búsqueda de la alegoría, en virtud de la cual el fragmento u objeto real pierde muchas veces su sentido unívoco para explorar la riqueza significativa y la pluralidad de sentidos, alcanzando relevancia la noción de azar o lo casual como principio compositivo físico y psicológico.

El collage (palabra de origen francés que significa “pegadura”), utilizado ya en el antiguo Japón, fue introducido en la pintura occidental en 1912, cuando los pintores cubistas, Braque, Picasso y Juan Gris comenzaron a utilizar diversos materiales no pictóricos, tales como periódicos, boletos de autobús, paquetes de tabaco, etc. en algunas de sus obras. De este modo, con el advenimiento de las vanguardias artísticas el collage adquiere un papel central en muchas de las expresiones visuales que comparten una vocación provocadora, irreverente y también de economía de medios, por ser barato y asequible. Posteriormente los dadaístas, surrealistas y neodadaístas acudieron al collage en todos sus géneros y lo llevaron al extremo de sus posibilidades narrativas y formales, considerando que el empleo de materiales extra artísticos les permitía superar la dicotomía arte-vida, derribando las fronteras entre las artes y uniendo diferentes lenguajes.

Este taller surge como una necesidad de ampliar las fronteras que definen el territorio de lo visual atendiendo a las posibilidades multidisciplinares del collage en la construcción de poéticas personales y colectivas, explorando conceptos y cualidades de los nuevos comportamientos artísticos como recursos expresivos y didácticos innovadores para el ámbito educativo. Se propondrá una revalorización de dichas prácticas como uno de los territorios híbridos entre arte y diseño de ilimitadas posibilidades que se alcanzan en la actualidad como uno de los espacios de denuncia y creación poéticas más fértiles hasta nuestros días.

Este EDI II, correspondiente al 4to año de la carrera de Artes Visuales, se configura como un espacio integrador de saberes del campo específico, ya que posibilita la vinculación de contenidos de los diversos espacios curriculares, en una retroalimentación permanente con los lenguajes visuales (I, II, III y IV), los talleres artísticos, los espacios de las Didácticas e Historia de las Artes. Como espacio del campo de la práctica profesional, se considerarán sus posibles transposiciones en los diferentes niveles educativos, centrándose en desarrollar habilidades concernientes a los ejes de producción, apreciación y contextualización.

Propósitos

- Propiciar el reconocimiento y exploración de los nuevos comportamientos artísticos: collage y ensamblajes.
- Generar espacios de lectura e interpretación de producciones propias y ajenas, buscando establecer adaptaciones de la técnica a las necesidades expresivas.
- Favorecer el desarrollo de proyectos artísticos individuales y grupales, enmarcado y montaje de obra.
- Habilitar propuestas que permitan vinculaciones entre el concepto de collage y los contenidos de los espacios curriculares del campo específico.
- Sostener el interés mediante la estimulación de la creatividad y la imaginación, propuestas diversas e integradoras que les permitan concebir el hecho artístico con una actitud abierta y crítica.

Objetivos de aprendizaje

- Comprender y explorar las posibilidades técnicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas del collage y el ensamblaje.
- Desarrollar procesos artísticos con un lenguaje personal y creativo, valiéndose de diversidad de estrategias y posibilidades que brindan los nuevos comportamientos artísticos: collage y ensamblajes.
- Experimentar con técnicas y materiales según las necesidades expresivas relacionados a las nuevas tecnologías y discursos gráficos relevantes, proyectando su enmarcado y montaje.
- Diseñar proyectos artísticos multidisciplinarios (individuales y grupales), vinculados a contenidos de otros espacios curriculares, teniendo en cuenta los ejes curriculares para su adaptación en los diferentes niveles educativos.
- Analizar e interpretar críticamente mensajes visuales, propios y ajenos.

Ejes y contenidos:

EJE 1 – Introducción a los nuevos comportamientos artísticos

- Historia del collage, como lenguajes artísticos, como medio creativo y didáctico.
Antecedentes y características generales: carácter lúdico y azar.

- Introducción al empleo del collage, tipos y modos de trabajo. Materiales y Herramientas. -
- Métodos y procedimientos: recortar, rasgar, calar, trozar, arrugar, doblar seleccionar, combinar, componer, etc.
- Recursos compositivos: composición, color, espacio (indicadores espaciales), texturas. Fragmentar y reconstruir. Figuración y abstracción. Experimentación con tipografías y palabras. Fabricación de papeles y tintas para collage.
- Estudio del color a través del collage: aspectos básicos de la teoría del color, colores primarios, secundarios, terciarios, complementarios, la dimensión color: el tono, el valor, el matiz, la luminosidad, la saturación, armonía y contraste.

EJE 2- Poéticas en la historia del arte

- Recorrido por la evolución del collage, fotomontaje y assemblage a través de las distintas vanguardias artísticas: cubismo, futurismo, dadaísmo, constructivismo, surrealismo, expresionismo abstracto, pop art. Artistas contemporáneos.
- Variantes del collage: rollage, tejedura, cut-ups, cubomania, collage, decollage, combine painting, froisagge, etc.
- El assemblage y los “Merz” de Schwitters
- El fotomontaje y sus posibilidades. Algunos referentes.
- Transferencia de imagen, diferentes técnicas.
- Composición: Elementos. Principios. Poética personal

Metodología de enseñanza/estrategias didácticas:

Este taller está pensado como un espacio destinado a favorecer la producción artística a partir de la exploración con técnicas y materiales propicios del collage contemporáneo, que imprimen una poética particular a cada trabajo de acuerdo a los efectos e intenciones particulares. Se trabajará mediante consignas que funcionen como disparadores, de modo que cada estudiante pueda desarrollar trabajos personales de investigación, tanto individual como grupalmente.

Si bien el eje está puesto en la práctica, se irán viendo marcos teóricos, conceptos y autores contemporáneos para que puedan construir conjuntamente una aproximación al collage, fotomontaje y assemblage. Hacia el segundo cuatrimestre se propondrá la elaboración de pequeños proyectos en tópicos de problemática de interés y a la didáctica, su investigación, proyección y montaje de obra.

Como espacio de aula-taller se busca integrar la teoría y la práctica a través de la reflexión, la acción, el análisis, la crítica y la creatividad.

Impacto esperado:

Desde el EDI II se aspira a que los/las estudiantes que transiten este espacio sean capaces de manejar conceptos específicos referidos a la producción gráfica contemporánea, entendiendo el concepto de collage como medio creativo, de comunicación y recurso didáctico-pedagógico, portador de múltiples significados. Comprendiendo además la posibilidad implícita de integrar en su exploración saberes provenientes de las diversas disciplinas artísticas desarrolladas en la carrera.

Evaluación y acreditación:

- La modalidad de evaluación será por proyectos, producción y exposición artística.

Durante la cursada, se realizarán exámenes parciales (3), en los cuales se presentarán la totalidad de los trabajos realizados en cada etapa del proceso artístico, y se evaluarán mediante exposición y coloquio de los contenidos abordados. Cada instancia parcial tendrá su recuperatorio pautado por el docente.

Se evaluará:

-El dominio de los saberes teóricos y prácticos abordados a lo largo del año y la actitud crítica frente a los mismos.

-Los trabajos y proyectos producidos, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación y montaje de las obras, la claridad de ideas, grado de innovación, justificación de lo que argumenta, y utilización de bibliografía propuesta.

Se tendrá en cuenta el grado de implicación y actitud del estudiante manifestado su participación en las consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos e instancias de puestas en común.

Para aprobar el cursado de la unidad curricular, el/la estudiante deberá cumplir con las siguientes condiciones:

-80% de asistencia a clases (sobre el total de las clases dictadas).

-Aprobación de las instancias de evaluación o sus respectivos repertorios con nota de 6 (seis) como mínimo.

Para acreditar la unidad curricular se propone a él/la estudiante diseñar una producción artística compuesta de una serie de obras, de manera individual o grupal integrando algunos de los contenidos abordados en la cursada; el mismo podrá asumir formatos tradicionales o contemporáneos. Deberán contemplarse la curaduría y montaje de la obra. La producción final contará con un trabajo teórico sobre la temática abordada, el desarrollo de los recursos utilizados y conclusiones del trabajo final.

Criterios de Acreditación:

- Presentación de producciones individuales y grupales solicitadas.
- Análisis crítico y reflexivo sobre la producción, experiencia personal y transposición didáctica.
- El empleo de nociones conceptuales abordadas y uso de terminología específica.
- Participación activa en los proyectos propuestos por la cátedra.

Bibliografía

Marchan Fiz, Simón (2009) "Del arte objetual al arte de concepto". Ediciones Akal.

Moore, Alannah (2018) "Collage". Prompress

Spravkin, Mariana (2000) "Cuestión de imagen". Ediciones Novedades Educativas

Steiner, Rudolf (2011) "La naturaleza de los colores". Editorial Antroposófica

Vives, Jordi (1988) "Aprendamos collage. Ed. Labor S.A.

Wescher, Herta (1974) "La historia del collage". Ed. Gustavo Gili S.A.

Wucius Wong (2008) "Principios del diseño en color". Editorial Gustavo Gili SL

Artículos digitales y Web

Bernal-Pérez, María del Mar (2011). Grabado y Collage: Dibujar con las tijeras. Recuperado de <https://tecnicasdegrabado.es/2011/grabado-y-collage-dibujar-con-las-tijeras>

