

Título Libro de artista; relato de una experiencia didáctica en el marco de las materias optativas de arte

---

Tipo de Producto Material Didáctico

Autores Luna, Marcela y Lara, Lucila

Código del Proyecto y Título del Proyecto

A15S30 - Libro de artista": Relato y análisis de una experiencia didáctica en el marco de las materias de arte optativo obligatorias en UADE

Responsable del Proyecto

Luna, Marcela

Línea

Educación

Área Temática

Líneas Transversales

Fecha

Mayo 2016

INSOD

Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas
Proyectuales

UADE

LIBRO DE ARTISTA

Marcela Luna - Lucila Lara
Tutoría: Dra. Ana Lucía Frega
ACYT - UADE 2015 -2016

LIBRO DE ARTISTA :

Relato y análisis de una experiencia didáctica

Iniciación a la Comprensión del
ARTE CONTEMPORÁNEO

**MATERIAS
DE ARTE
2011**

Iniciación a la Comprensión de las
ARTES COMBINADAS

Iniciación a la Comprensión de la
MÚSICA CONTEMPORÁNEA

OBJETIVO PRINCIPAL: Generar un valor diferencial para el graduado al incorporar conocimientos para su formación integral vinculados al arte.

**ARTE y
FOTOGRAFÍA
2015**

OBJETIVO DE LA MATERIA: Acercar al alumno a conocimientos básicos de hermenéutica del arte contemporáneo.

TEORÍA + PRÁCTICA

darles herramientas para el desarrollo del
PENSAMIENTO LATERAL, no solamente desde la base
teórica sino también desde la experimentación del
PROCESO CREATIVO

ANALISIS Y DISCUSION

La materia plantea contenidos teóricos con referencias visuales,
Para sensibilizar y entrenar la mirada al observar obras de arte.

MIRAR

≠

VER

MIRAR

**Es algo que hacemos con nuestro cuerpo.
Función orgánica / Física**

VER

**Es algo que pasa en nuestra mente.
Necesitamos de saberes / pensamiento.**

ARTE CONTEMPORANEO
REQUIERE PENSAR I REFLEXIONAR

+

MIRAR es solo pasar los ojos sobre un objeto, mientras que **VER** es darse cuenta de lo que se está mirando y detenerse a captar esa imagen.

Liliana Porter

PROCESO CREATIVO

Definición de creatividad de Paul Torrance
" **PROCESO DE SER SENSIBLE A LOS
PROBLEMAS, IDENTIFICAR LAS DIFICULTADES,
BUSCAR SOLUCIONES Y FORMULAR
HIPÓTESIS**".

Torrance para evaluar el nivel de creatividad

trabaja con las habilidades de:

FLUIDEZ - FLEXIBILIDAD

ORIGINALIDAD - ELABORACIÓN

FLUIDEZ

Facilidad para generar un número elevado de ideas

FLEXIBILIDAD

Una transformación, un cambio, una reformulación o un replanteamiento.

**PROYECTO
INTEGRADOR**

LIBRO DE ARTISTA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA

LIBRO DE ARTISTA

Es una **OBRA CONCEPTUAL (1960)** única desarrollada por un artista visual, que parte de una idea (autorreferenciales)

Es un medio de expresión artístico contemporáneo que trabaja de manera **INTERDISCIPLINARIA** y ofrece una gran **LIBERTAD CREATIVA.**

Es una obra que parte de una **IDEA**, donde el **CONCEPTO**
y el **PROCESO** se vuelven más importante que el **RESULTADO FINAL**.

Entre los **PRECURSORES** de los libros de artista se encuentran los poetas

STEPHANE MALLARMÉ, GUILLAUME APOLLINAIRE

y artistas de las diferentes vanguardias históricas que se interesaron por la ruptura del texto y de la página tradicional.

ANTECEDENTES

- **APOLLINAIRE** técnica del caligrama (imagen visual)
- **MALLARMÉ** ideas sobre el verso libre. Trabajar el texto como imagen sacándole la lectura lineal para conceptualizar las palabras.

Provocan el primer quiebre en el texto y aparece un trabajo novedoso entre el **SIGNIFICADO – SIGNIFICANTE.**

La primavera LLEGADO DE DIEUZE
 Lluere alms mia llueve pero llueven ojos muertos
 Cuanto mas llueve hasta volver a faces

Alto ahí

Quién vive

Francia

Avanza hacia el puesto
 Alto ahí
 La Contraseña

Clara-Villa-Nueva-En-Cristal-Eterno

 *Finimelo
 se os llaman de la
 primavera
 Tu asesinas a
 los abuelos que son
 tus G.V.C. El rascón
 al acercarte*

Cantato { *All mon Dieu miquint fille
 L'homme qu'idi
 C'est en'moqu'dans d'l'huile
 Tout à souait*

Pareja de bsmarjales las turquesas
 Relinchos por doguiter
 Amor sagrado amor de la Patria
 El general
 Era Antisthène y era Fabio

Apollinaire

S
 A
 LUT
 M
 O N
 D E
 DONT
 JE SUIS
 LA LAN
 GUE È
 LOQUEN
 TE QUESA
 BOUCHE
 O PARIS
 TIRE ET TIRERA
 T O U JOURS
 AUX A L
 L E M A N D S

Mallarmé

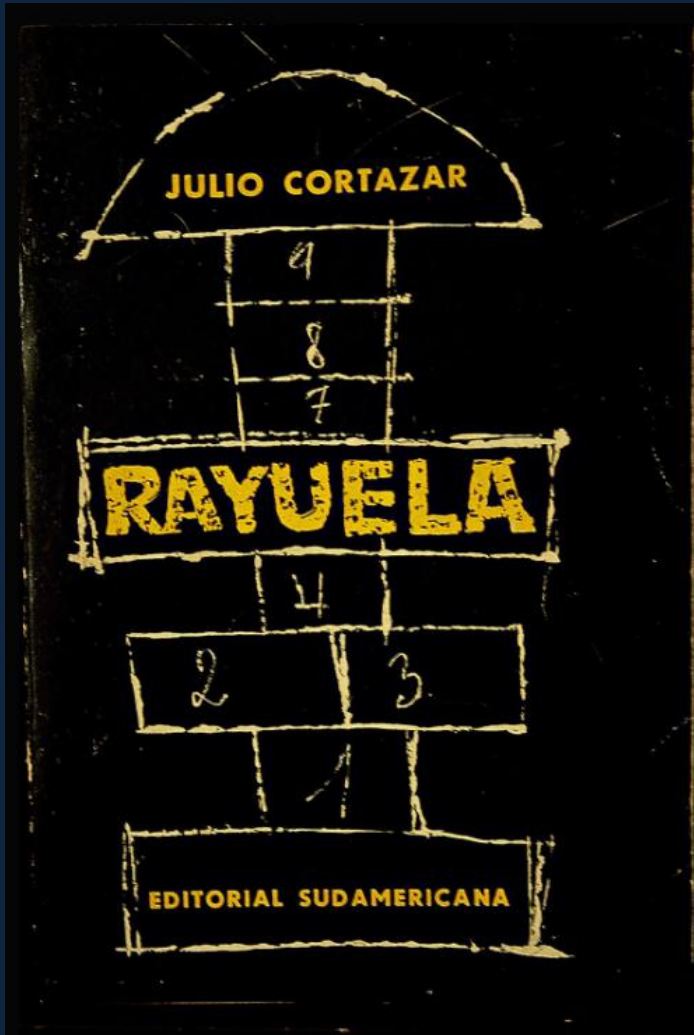
Otra filiación en el libro de artista es **MARCEL DUCHAMP**

Boite en valise (1935. 1941)

Bruit secret (1916)

JULIO CORTÁZAR en 1963
con la creación de **RAYUELA**

Ya no existe un relato único sino nuevas
posibilidades narrativas logrando un
rol participativo del lector.

Dentro de los contenidos teóricos se desarrollan **PRÁCTICAS ARTÍSTICAS** donde se pone en juego la **TRANSFERENCIA** de los temas de estudio.

TRABAJO PRACTICO N° 1: READY MADE

Referencia de los ready makes de M. Duchamp.

Propone la observación y **RE SIGNIFICACIÓN DE OBJETOS COTIDIANOS**

Marcel Duchamp " Fuente"

A bruit secret (*Con ruido secreto*) - 1916

PENSAMIENTO LATERAL:

Término acuñado por E. De BONO en 1967

Es un método para la resolución de problemas de manera indirecta, imaginativa y con un enfoque creativo.

Es una forma de organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución mediante estrategias no ortodoxas.

SALIR DEL PENSAMIENTO LÓGICO.

Mirar un objeto desde **NUEVOS PUNTOS DE VISTA.**

REFERENCIAS DE INSCRIPCIÓN CONTEMPORÁNEA

Joanna Vasconcelos / Versalles – Salón de los espejos

Chema Madoz (fotografía contemporánea)

TRABAJOS DE ALUMNOS

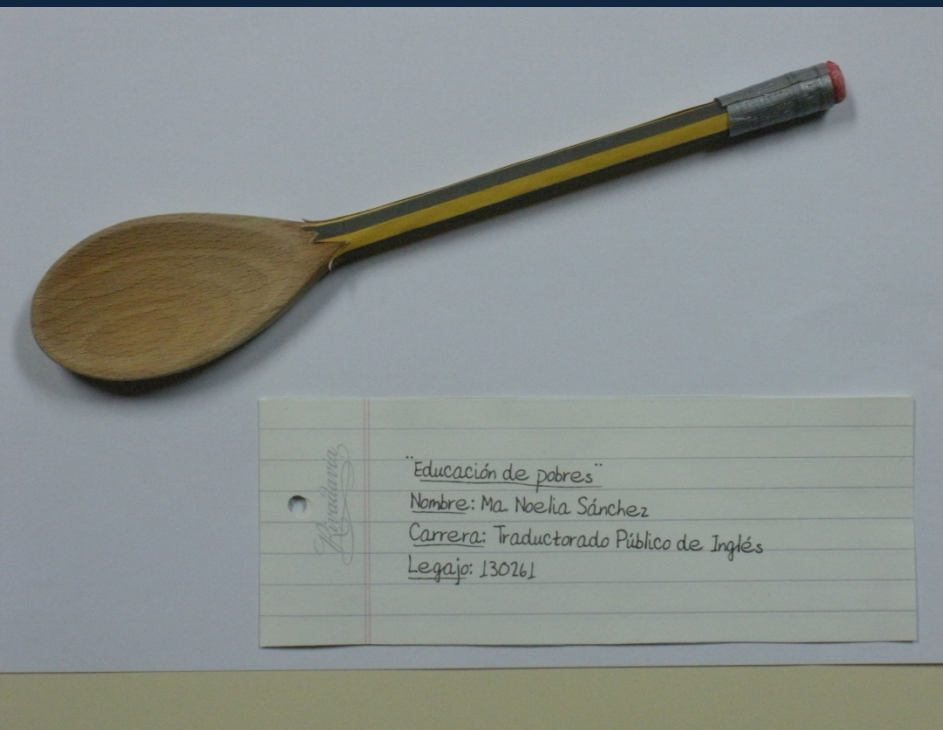

Justicia argentina

Explotación INFANTIL

Re significación de los objetos con el título

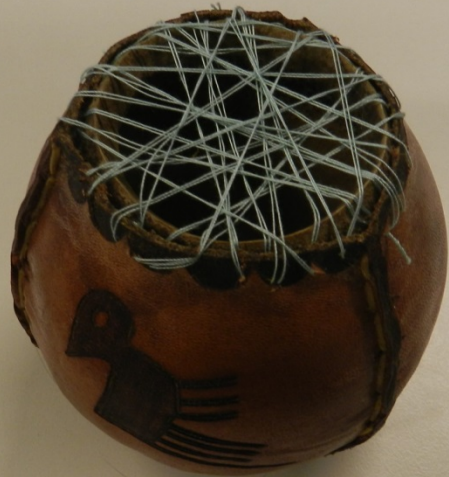

Educación de pobres

El día que mamá se fue

TEMATICAS: Problemas de comunicación, redes sociales, ecología, calentamiento global, pérdida de identidad, consumo, excesos, crisis ideológica, mundo globalizado, lo efímero.

“MATE COCIDO”

Mate cocido (Juego visual. Verbal)

Sobrepotección

Trabajar en **CORRECCIONES GRUPALES** con el fin de poner en crisis las lecturas lineales de los objetos. Explorar otros caminos y movilizar la creatividad. Poner **NUEVAS ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO** en acción.

TRABAJO PRACTICO N° 2: LIBRO DE ARTISTA

A partir de una idea rectora, se construye un relato (lenguaje verbal y visual).

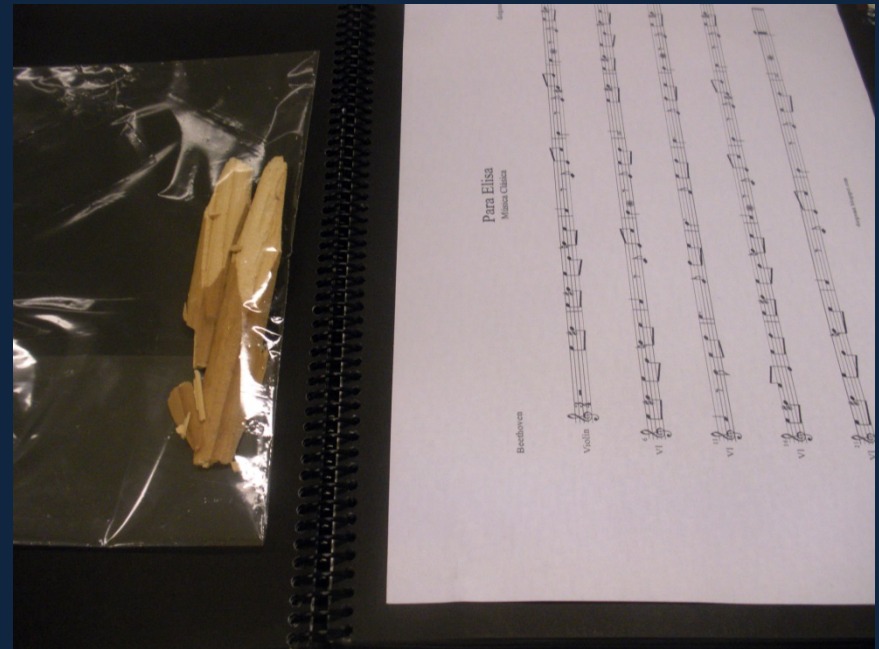
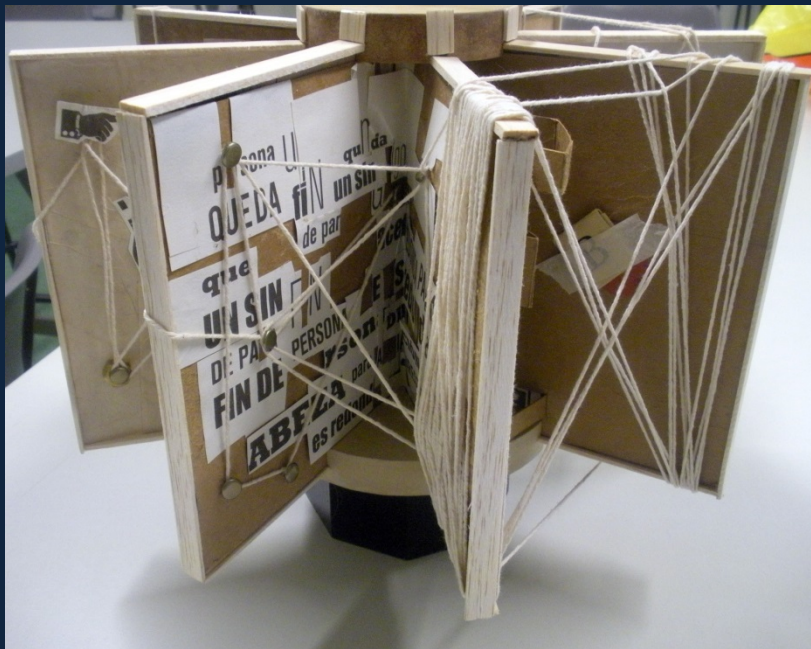

CLASE 1

Lanzamiento del trabajo práctico. Se muestran ejemplos de cursadas anteriores y se pide una investigación acerca del formato “libro de artista”.

+

Ideas que partan de su experiencia personal – Inquietudes.

CLASE 2

Corrección de ideas e Intercambio con foco en la habilidad de **FLUIDEZ**.

+

Verbalizar ideas y reflexionar acerca de los conceptos que cada uno plantea.

+

Docente como moderador de las correcciones.

Poner en crisis el trabajo da la posibilidad de buscar

NUEVAS RESOLUCIONES.

CLASE 3

EXPOSICIÓN DE IDEAS (fase conceptual)

+

CORRECCIÓN DEL PROYECTO (bocetos).

Búsqueda de materiales, formatos, paleta cromática, tipografías, etc.

Justificación de elecciones de manera participativa.

Pequeños grupos de autocorrección e intercambio.

CLASE 4

Proceso de corrección de bocetos de manera grupal y participativa.

+

“FICHA CONCEPTUAL” donde el alumno puede volcar el proceso de trabajo y justificar las decisiones tomadas.

Filiación con otros autores e integración con temas teóricos .

CLASE 5

Corrección final.

La clase se vuelve una sala expositiva. Los alumnos como **ESPECTADORES ACTIVOS** que recorren los proyectos.

Puesta en común de lo observado.

CLASE 6

ENTREGA FINAL + EVALUACIÓN

El trabajo se expone junto a la “ficha conceptual”.

Se realiza la nivelación por parte de los docentes y se propone una devolución grupal a partir de la experiencia compartida.

ANÁLISIS DE CASO:

LIBRO DE ARTISTA DEL ALUMNO *Emiliano Fernández*

La obra conceptual presentada por *Emiliano Fernández*, alumno del segundo cuatrimestre de 2013, refiere al

PROCESO DE CRECIMIENTO definiéndolo como

EL TRASPASO DEL MUNDO INFANTIL AL MUNDO ADULTO.

Esto se resuelve con una secuencia editorial que da cuenta de los meses que vivió el sujeto hasta realizar el proyecto.

MATERIAL:
fotografía

+

TÉCNICA:
serigrafía

OPERATIVA:
Repetición
(Pop Art)

Imagen original utilizada para
el libro de artista.

TÍTULO DE LA OBRA:

Primera idea: **“LA IGNORANCIA ES BENDICIÓN”**.

+ habilidades de **FLUIDEZ y FLEXIBILIDAD**.

Inocencia: Ligado a la niñez.

PRESENTACIÓN:

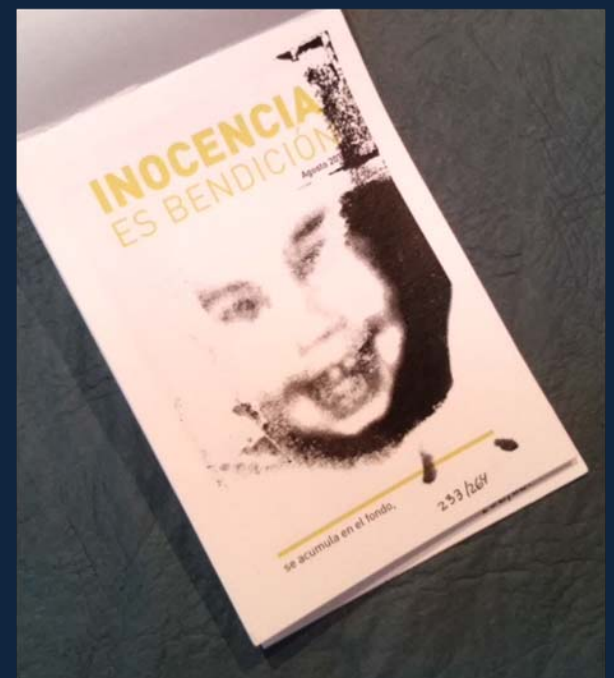
246 Páginas (aspecto temporal).

Primera página del libro de artista, imagen sometida al proceso de serigrafía.

A medida que se van pasando las hojas del libro, la misma imagen se va desvaneciendo.

Al final del libro la imagen se desvanece por completo y queda descubierto el título de la obra.

CONCLUSIÓN

Importancia del proceso de desarrollo
llevado a cabo por los alumnos en los
diferentes ejercicios como **búsqueda y
experiencia didáctica** a la hora de afianzar
conocimientos teóricos.

Al realizar estos ejercicios se busca
desarrollar capacidades ligadas a la
creatividad

(FLUIDEZ Y FLEXIBILIDAD)

“ Muéstrese el arte como medio valioso de creación, así como es evidente su acción efectiva en el desarrollo de variadas facultades del ser humano, por lo que se constituye en un posible estimulador de aprendizajes específicos pero comunes, a la vez a diferentes accionares de la persona humana.”

Frega, Educar en Creatividad.