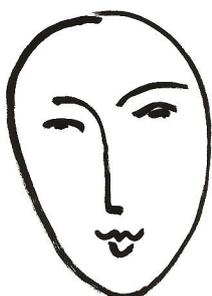

Universidad de Navarra
Fac. de Comunicación
Curso 2020

Zuriñe Lafón
zlafon@unav.es
@atelier_elarteporelarte
elarteporelarte.com

La vista llega antes que las palabras. El niño mira e identifica antes de hablar. (...) Solo vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto de elección. Como resultado de este acto, lo que vemos está a nuestro alcance, aunque no necesariamente al de nuestro brazo. Tocar algo es situarse en relación con ello. Nunca miramos solo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en constante movimiento, manteniendo siempre las cosas dentro de un círculo alrededor de ella, constituyendo lo que está presente para nosotros tal cual somos. Poco después de ver, nos damos cuenta de que también podemos ser vistos. El ojo del otro se combina con el nuestro para dar plena credibilidad al hecho de que formamos parte del mundo visible.

Modos de ver, Berger.

EL ESPECTADOR Y LA IMAGEN

IDIOTAS VISUALES /

Qué es la Cultura Visual. Conocer a través de imágenes. Acontecimiento visual y lo sublime.

EL GUSTO /

Lectura de la Introducción a Story of Art, de Gombrich. Reflexión sobre conceptos artísticos: el gusto, la belleza, la representación, la expresión, la contemplación y la poética

EL VIAJE /

Cambios en el arte contemporáneo. Occidente mira a Oriente. Nuevos materiales y revolución industrial.

UNA MESA, UN PAISAJE Y UNA CARA /

El signo y la iconografía. Los géneros en la pintura.

CONTAR QUÉ PERO TAMBIÉN CÓMO /

La representación científica. La perspectiva y las construcciones visuales.

UNA VENUS EN LAS CALLES DE PARÍS /

De la belleza a la libertad. La modernización del tema y de la forma. Manet. Impresionistas. Modernistas.

EL OJO Y LA MÁQUINA

DOS OJOS /

La relación entre el ojo y la imagen. El sistema perceptivo. Ver es haber visto. Aumont.

LA MIRADA MODERNA /

El orden cambiante a partir de cual pensamos. Ya no somos clásicos. Foucault y Goya.

ES LO QUE PARECE /

La verdad de las apariencias. Reflexión sobre la fotografía, el fotorreportaje y la fotografía publicitaria. Berger.

NO ME CUENTES HISTORIAS /

Notas sobre el cinematógrafo. Nada de papeles. Nada de puestas en escena. Ser en lugar de parecer. Bresson. Perlov. Mekas

HACEDORES DE IMÁGENES

VAN GOGH Y UNOS ZAPATOS USADOS /

El postimpresionismo como nuevas vías de creación. Los transgéneros. Van Gogh, Gauguin y Cezanne.

LAS MANOS DE MATISSE /

La línea y el color. El material y la forma. La expresión lo es todo.

MUNCH NO GRITA /

La expresión en el arte contemporáneo. Munch y el expresionismo alemán.

BAU (CONSTRUCCIÓN) HAUS (CASA) /

Kandinsky, la invención de la abstracción y un regreso a la artesanía.

LOS CUBOS DE PICASSO /

La cuarta dimensión, el cubismo, Braque y Picasso.

UN URINARIO EN UN MUSEO /

Utopías y heterotopías. Lo irracional y la fantasía. El arte que cuestiona.

DALÍ Y UN OSO HORMIGUERO EN LA QUINTA AVENIDA DE NUEVA YORK /

El surrealismo, el método paranoico crítico, Gala y Dalí.

EL GOTEO DE POLLOCK /

El automatismo y la expresión. El mito del artista. El suicidio artístico.

LOS MONSTRUOS PINTADOS DE SAURA /

El informalismo español. El Paso y Dau al Set.

LAS VENTANAS DE HOPPER /

El descubrimiento visual. Siempre más preguntas. Hopper.

WARHOL, UNA COCA COLA Y UN DETERGENTE PARA LA ROPA /

Tras la vanguardia. Un regreso a los clásicos. Pop Art, Hiperrealismo y performance.

EL FIN TRÁGICO DE DUCHAMP /

Los extravíos. El camino solitario del artista contemporáneo.

UN CUADRO EN LA PARED /

La poética de la exposición.

ILUSTRACIÓN: CARLA FUENTES

EDUCAR LA MIRADA

EJERCICIO 1
LA IMAGEN NO-NEUTRAL

EJERCICIO 2
LA IMAGEN COMO IMAGEN

EJERCICIO 3
LOS GÉNEROS

EJERCICIO 4
LOS TRANSGÉNEROS

EJERCICIO 5
DIARIO VISUAL

EJERCICIO 6
FOTOGRAFÍA Y VERDAD

EJERCICIO 7
CONECTAR CON LA MATERIALIDAD

EJERCICIO 8
CONCEPTO DE TRADICIÓN

EJERCICIO 9
DESCUBRIMIENTO VISUAL

EJERCICIO 10
EXPERIENCIA EN LA VISUALIZACIÓN

PASOS

1. Abrir cuenta en instagram. No hace falta que sea publica.

2. La dirección de la cuenta debe ser nuestro nombre y apellido seguido de guión bajo y cv2020. Por ejemplo: zurinelafon_cv2020

3. El nombre de la cuenta es libre, aunque se agradece que también contenga el nombre y el apellido.

4. La foto de perfil será la primera actividad de la asignatura.

Cuenta de la asignatura: @culturavisual_cv2020
* En el caso de que quieras llevar a cabo un perfil privado, deberás aceptar mi solicitud de follow desde esta cuenta.

CULTURA VISUAL

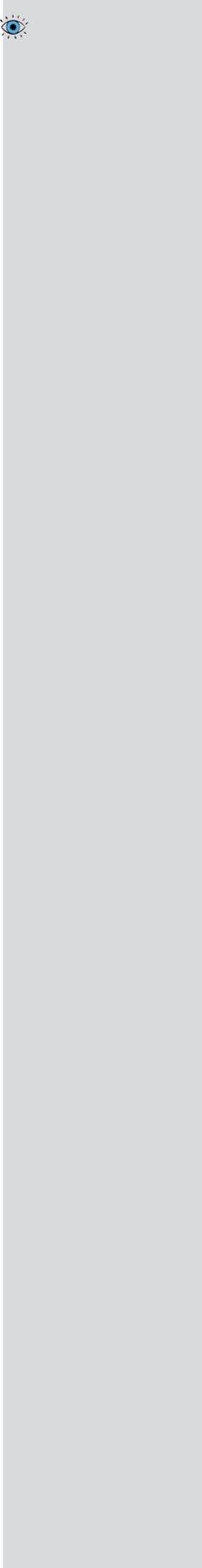
El examen consta de dos partes. Escribe nombre, apellido y número en todas las hojas que utilices.

Parte 1: diapositivas. Dispone de 5 minutos por cada una. / Parte 2: ensayo a elegir entre dos opciones.

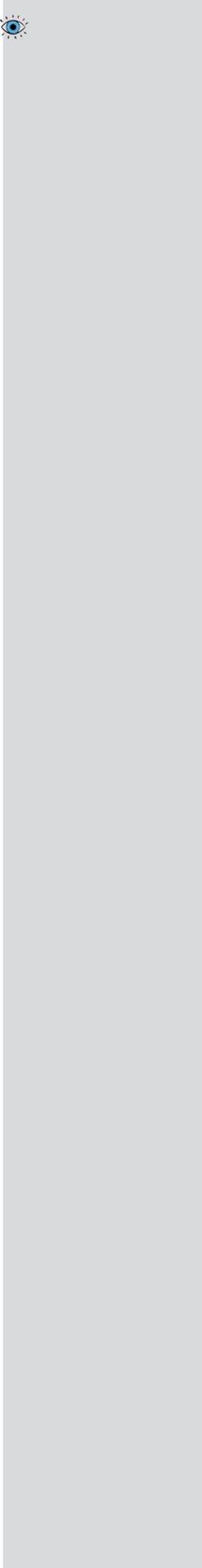
- Qué es la Cultura Visual
- De la Belleza a la expresión en la creación de imágenes contemporáneas
- La mirada moderna
- La imagen fotográfica como cita de las apariencias
- Los géneros en las imágenes contemporáneas

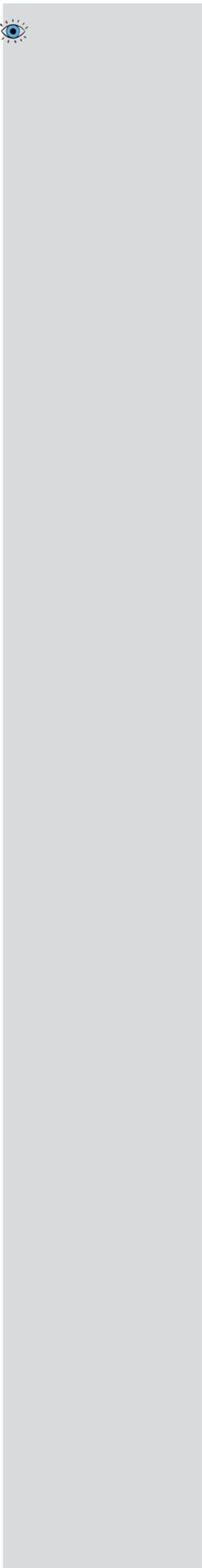
DIAPOSITIVAS: 5 minutos por diapositiva / Cite los autores y su contexto histórico / Si aparecen dos imágenes, esfuércese por establecer una relación / realice los comentarios desde el punto de vista de la Cultura Visual y no de la Historia del Arte

ENSAYO: Se debe elegir uno de los dos ensayos / En el ensayo, se debe citar al menos 3 artistas y 3 obras concretas, que sirvan como ejemplo de lo que se está argumentando / La introducción (primer párrafo) debe exponer el tema sobre el que tratará el ensayo. Sea lo más claro posible / Las faltas de ortografía restan puntos en la nota final

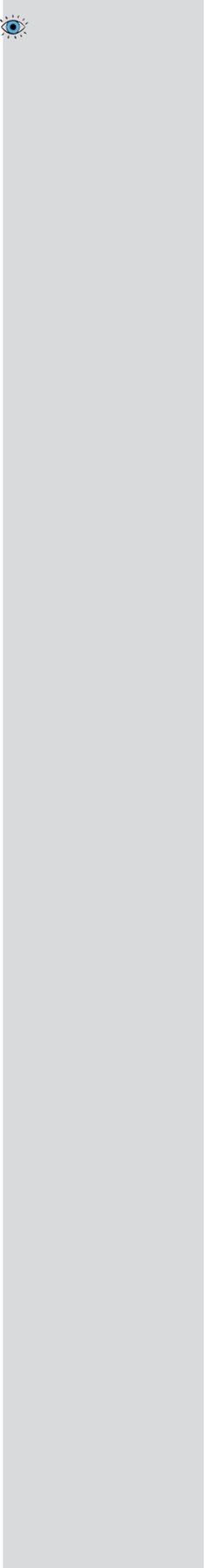

ensayo 1:

ensayo 2:

ensayo 3:

ensayo 4:

ensayo 5:

