

ARTES VISUALES

Producción y análisis de la imagen

María Eggers Lan
Armando Damián Dillon

Editorial
MAIPUE

ÍNDICE

Prólogo	13
Capítulo 1: Percepción visual	15
El espacio	21
Cultura y capacidad simbólica	21
El símbolo	21
El lenguaje	23
La imagen	24
El arte	26
Arte y sentimiento estético	29
El cerebro y la función estética	30
Comunicación	30
Capítulo 2: Soportes tradicionales	33
Pintura-Cerámica-Textil-Mural	33
La cerámica	37
La escultura	38
Las vasijas	39
Cerámica Nazca.....	41
Textil	43
Mural: soportes fijos - móviles y soportes rígidos - flexibles	49
Soporte móvil y transportable	51
El mural como concepto de arte público	52
Relieve	53
Grabado o estampa	54
Capítulo 3: Nuevos soportes. Arte conceptual	57
Arte efímero. Instalaciones. Performances	57
Performance o arte de acción	61
El cuerpo como soporte: <i>vivo dito</i> y pintura corporal	62
Pintura corporal	62
La instalación	65
Arte de la tierra o <i>land art</i>	69
Entrecruzamiento de lenguajes	69
Arte efímero	71

Capítulo 4: El dibujo-historieta	75
Algo de historia	75
Dibujantes contemporáneos	77
El punto y la línea	80
Actividades: métodos de dibujo	83
La historieta latinoamericana	90
Recursos de la historieta	93
Teoría de la historieta	97
Capítulo 5: Composición	99
Organización del campo de la imagen	99
Equilibrio	100
Semejanza	104
Secuencia	104
Textura	104
Contraste	105
Agrupamiento	105
Trama o tejido visual	105
La forma	108
La percepción de la forma	109
Síntesis y complejidad	109
Capítulo 6: Análisis de una obra de arte	111
Introducción	111
Algunas características del arte mesoamericano	113
Análisis de obra: Coatlicue	116
Coatlicue: descripción técnica	117
Formas simbólicas	120
Capítulo 7: Escultura, relieve y espacio escultórico	127
Relieve	138
Espacios escultóricos	143
Espacio acústico: Órgano Eólico y Paseo del Viento	147
Capítulo 8: El color	149
Cualidades del color	156
El círculo cromático	161
Contraste simultáneo	162
La Bauhaus.....	164
Ley de los siete contrastes de los colores	166

Carlos Gorriarena, maestro en el color	171
El color y la pintura	175

Capítulo 9: La luz y el arte

Introducción	177
Luz y sombras.....	180
La luz en el impresionismo. Influencias.....	182
La luz y el movimiento	185
<i>Stop motion</i> o animación paso a paso	187
Introducción.....	187
Un poco de historia.....	187
La Fotografía	189
Aspectos de la composición fotográfica.....	189
La luz y la cámara fotográfica.....	193
Cámaras con dispositivos	193
La fotografía y la pintura	194
La fotografía y su rol social	196
Las imágenes luz	197
El video	198

Capítulo 10: Arte, historia y mirada.....

El origen	201
Arte, mito y religión	203
Los mitos	203
Tiempo y espacio en los mitos	204
El mito y el arte	204
Religión	205
Religión y magia.....	206
La religión y el arte de la Antigüedad	208
Relativismo cultural	210
Visión crítica de la historia del arte	211
La época de la “pintura al óleo” europea	216
La imagen moderna	219
Diversas culturas, distintas miradas	223
¿Progreso en el arte?.....	226
Consecuencias en el arte americano tras la conquista.....	231
Influencias	233
Nada se pierde, todo se transforma: La imagen en la posmodernidad	235
Otra mirada de la posmodernidad	239

Capítulo 11: Proyectos	241
Introducción	241
Propuestas secuenciadas	241
1. Trabajo sobre el mural de Diego Rivera en el Palacio de Cortés	242
1er momento. Artes Visuales-Historia	242
2do momento. Historia	243
3er momento. Historia	244
4to momento. Artes visuales	244
5to momento	247
2. Proyecto para la realización de un mural pintado: “Los derechos de la naturaleza”	249
Secuencia de trabajo en el aula y en el muro	249
Desarrollo	250
Áreas Ciencias Naturales, Ciencias de la Tierra.....	250
Área: Artes Visuales.....	250
3. Proyecto mural esgrafiado – Relieve y color.....	252
Pasos de la técnica de esgrafiado	254
4. Proyecto de instalación multidisciplinaria “Cosmovisiones”	255
Producción	255
Objetivos, contenidos, estrategias didácticas, recursos, evaluación	257
Tiempo	259
Bibliografía y películas	259
5. Proyecto de presentación multimedia	259
Propuesta de trabajo	260
6. Proyecto realizado: murales y museografía en estación Avenida de Los Incas	261
7. Proyecto realizado: “Botellas curadas”	263
Estrategias de circulación	264
8. “Proyecto Huellas: una acción urgente” dedicada a Chicha Mariani	264
Introducción	264
Concepto	265
9. Proyecto realizado: taller interdisciplinario con uso de luz “Luz en movimiento”	266
Desarrollo.....	267
Taller.....	267
Bibliografía	269