

Seminario Discusiones IV Del VER, del ESCUCHAR, del LEER y del PENSAR el arte
Del 12 al 13 de Mayo de 2016
Universidad de Los Andes
Auditorio A Faces Núcleo La Liria

Síntesis de las conferencias

María Elena Ramos

El espacio, fundamento y destino de lo visible

Nos proponemos hacer ver distintos modos de constitución del espacio plástico, pues el espacio es el fundamento que da base a la invención en las artes visuales y, a la vez, es el destino que alcanzan las obras cuando llegan a ser plenamente logradas. En la primera parte -El qué y el cómo- haremos ver (y esperamos también hacer sentir) el espacio estético de modo integrador, mostrando en algunas obras cómo el sentido se materializa en forma, cómo la idea se hace cuerpo en la imagen, cómo un algo originalmente no visible se hace presente a nuestra percepción.

En la segunda parte, La ventana, haremos un tránsito comparativo y diacrónico –a lo largo de la historia del arte- desde la ventana que quería mirar el mundo realísticamente a través de la perspectiva renacentista hasta la negación de aquella mirada profunda en los planos abstractos de los artistas modernos y hasta diversos modos del espacio desmaterializado en las retículas pictóricas o las pantallas tecnológicas del arte contemporáneo. Mostraremos el espacio que se crea en la distancia virtual: entre un primero y un último plano, entre una figura y un fondo, con algunas variantes esenciales a través de la historia del arte.

Por último, en la sección Contaminaciones, nos proponemos hacer sentir el modo (multipresencial y multisensorial) en que el espacio plástico –tradicionalmente visual o táctil- se construye también híbridamente desde los otros sentidos. Especial atención daremos en esta última parte al encuentro contaminantemente transformador entre los lenguajes visual y sonoro en algunas obras modernas y contemporáneas.

Ariel Jiménez

La imagen: un decir silente

En un mundo en el que la imagen juega un rol cada vez mayor, nuestra educación, casi exclusivamente centrada en el lenguaje verbal y en su manera de operar, nos ofrece pocas herramientas para abordarla, y para determinar cómo nos dice algo, si algo nos dice, ese orden visual que no responde con la mansedumbre esperada a los imperativos de la palabra. La imagen comunica, cierto, y por lo tanto es una forma particular del lenguaje, pero

debemos aprender a decodificarla en sus diversas manifestaciones históricas, porque no siempre ha pretendido decir lo mismo, ni de la misma forma.

La intervención se presenta entonces como un intento por detectar algunas de sus manifestaciones más significativas, buscando siempre determinar cómo funciona en ellas ese particular “lenguaje visual” del que siempre hablamos, sin que podamos describirlo con exactitud. Para lograrlo, abordaremos algunos de los prejuicios que a menudo nos imposibilitan comprender esa peculiar manera de producir y comunicar sentido que es el suyo. Por ejemplo, la creencia de que el sentido de una imagen reside exclusivamente en el tema. Que ella, como todo lo que tiene que ver con la visión, es solo una impronta mecánica, una sensación ininteligente. Nuestra esperanza es que, al final de esta charla, algunos detecten que existe una manera silente de comunicar, y que una imagen dice tanto en lo que muestra como en la manera de mostrarlo.

Félix Suazo

El ojo inteligente: entre las evidencias y el sentido común

Mirar algo o dirigir la mirada hacia algún sitio o cosa coloca al ojo en una posición dinámica, no solo receptora. A partir de dicha premisa, esta conferencia aborda la relación entre el arte, las teorías de la visión y el sentido común. De esta manera se exploran los recorridos de la mirada a través del mundo, desde y hacia el arte. Entre evidencias y creencias, defectos y hallazgos, la mirada se revela como un acto inteligente, no reducible a lo fisiológico e inserto en el complejo entramado de la experiencia sensible. En esta travesía concurren nociones provenientes de la fenomenología, la teología, la psicología, los estudios visuales y la epistemología. Enmarcados en ese horizonte, se analizarán ejemplos del arte antiguo, moderno y contemporáneo, desde las representaciones religiosas hasta las prácticas videográficas, pasando por las pinturas de retratos y paisajes, la escultura y la fotografía.

Susana Benko

Educación visual: ¿una manera de "alfabetizar" la mirada?

Esta ponencia gira en torno al libro Educación artística que escribiera entre 2006 y 2008 y que salió publicado en 2009. Está escrito siguiendo las pautas del programa educativo para 7º grado (1er año de Bachillerato) vigente entonces. En éste se pretende dar al joven (y al lector de cualquier edad) las herramientas básicas para comenzar a realizar un análisis formal de una obra de arte a partir de sus elementos de expresión.

El estudio comienza desde el elemento más simple: el punto, hasta abarcar temas complejos como color, percepción visual, proporción, etc. El grado de complejidad depende en gran medida de la dificultad de algunos temas estudiados así como también de la naturaleza de las obras presentadas, especialmente las pertenecientes al arte contemporáneo, puesto que muchos de los elementos expresivos tradicionales o no existen o se han creado nuevos parámetros de codificación. Esto implica renovar creativamente nuestra capacidad apreciativa al percibir estos nuevos recursos expresivos. La mayoría de los ejemplos utilizados en este libro son obras de artistas nacionales e internacionales de todos los tiempos, pertenecientes a las colecciones en custodia en los museos venezolanos.

El objetivo final ha sido ofrecer al espectador herramientas que le permitan ver las obras de arte desde su interior, es decir, según la manera como el artista ha trabajado los elementos de expresión. Al comprender su lenguaje, más allá de lo descriptivo, es como a su vez podemos apreciar los estilos correspondientes a su época y las posibles motivaciones de su producción.

Diana Arismendi

...hacer PERCIBIR, hacer ESCUCHAR, hacer SENTIR, hacer PENSAR

...hacer ESCUCHAR, hacer PERCIBIR, hacer SENTIR, hacer PENSAR

...hacer PERCIBIR, hacer SENTIR, hacer PENSAR, hacer ESCUCHAR?

Ante esta pregunta, que puede ser afrontada desde muchos puntos de vista, comenzamos nuestra reflexión deteniéndonos a analizar cómo se produce el proceso de percepción sonora, cómo éste se refina para convertirse en atención sonora, es decir cómo escuchamos música. Analizaremos este proceso desde el punto de vista físico, intelectual y emocional.

¿Cómo percibimos, cómo conectamos con la intención del compositor? es nuestro segundo cuestionamiento. Abordaremos aquí el apasionante dilema de la intuición versus la racionalidad en el proceso creativo. Pasaremos en seguida a dos asuntos fundamentales para la apreciación de la música: la percepción del tiempo y la percepción de la forma musical como componentes fijos, perdurables y comunes a todas las épocas de la música.

El puerto final será una reflexión sobre la escucha de la música de nuestros días. En ella se intentará proporcionar un kit que nos disponga a una mejor comprensión de la música contemporánea, a través de herramientas que nos permitan decodificar sus novedosas propuestas.

Rodolfo Izaguirre

Los nudos que se hacen y se deshacen en el interior de los personajes del cine.

Las llamadas “películas de autor” tratan de hacer reflexionar al espectador. Hacen posible que se rompan los fundamentos convencionales de la sociedad para asumir nuestra propia libertad de criterio. Estos autores nos ayudan a ver, oír y leer el cine, al mismo tiempo que nos ayudan a sentir, reflexionar y entender el arte como vida. Explicaré algunos conflictos interiores de los personajes del film de ficción, porque de ellos deriva la excelencia del guion cinematográfico, uno de los problemas más agudos en el cine venezolano.

Debo necesariamente abordar un aspecto didáctico para señalar y valorar los planos cinematográficos, porque son ellos los que arman el lenguaje del cine. Insistiré en el plano secuencia, en relación complementaria con el análisis sobre la profundidad de campo que –en su charla sobre arquitectura- desarrollará Rafael Pereira.

La intervención estará ilustrada con fragmentos de La fiesta de Babette y cómo a través de la gastronomía una mujer enseña el Evangelio a unos campesinos puritanos en Jutlandia; con la secuencia final de Ikiru (Vivir) de Akira Kurosawa porque devuelve al derrotado Japón militar, después de la Segunda Guerra Mundial, los valores heroicos de la sociedad civil; con la secuencia del envenenamiento de Susan Alexander en The Citizen Kane (1940) de Orson Welles, para mostrar la profundidad de campo, y con un fragmento de El Pez que fuma, de Román Chalbaud, mi caballito de batalla y el que mejor explica la disposición de ver, oír y de leer el cine.

Rafael Castillo Zapata

Poesía, única fuente

Proponemos un repaso histórico y teórico de las derivas del género poético o lírico en Occidente, desde la Commedia de Dante hasta País de Yolanda Pantin, recorriendo verbal y visualmente diferentes momentos ejemplares de su complejo e inagotable devenir.

- 1] De los orígenes: en el principio fue el canto. Canto y encanto: el poder ritual de la palabra cantada. El cuento y el canto: de los rapsodas homéricos a los trovadores. El paso de la prosa al verso.
- 2] Dante, la Commedia, la estructura regular del terceto.
- 3] Cavalcanti, Garcilaso, Góngora, Quevedo: el esplendor del soneto.
- 4] Una regularidad que se rompe: el poema en prosa, entre el cuento y el canto, la pintura y la crónica (Baudelaire).
- 5] Una regularidad que se rompe: el verso libre, el estallido de la forma fija (Whitman, Mallarmé).

6] Las variantes modernistas: Darío, Silva, Lugones.

7] Las variantes vanguardistas: Tzara, Breton, Vallejo, Huidobro, Neruda.

8] Las penúltimas variantes: Gerbasi, Lezama Lima, Gullar, Paz, Orozco, Gramcko, Pantin.

Carmen Alicia Di Pasquale

La escritura: un acontecimiento (de diseño) visual

Los fenómenos visuales más pensados suelen ser los de la imagen pictórica o de la fotográfica, sin embargo hay otras creaciones visuales que si bien tienden a pasar desapercibidas por su cotidianidad o por sus orígenes remotos reúnen un considerable significado y su debida atención nos aporta perspectivas novedosas para la comprensión de la estructuración de la imagen y de la cultura. Este es el caso de la forma de la escritura, al menos por dos aspectos: por su condición de huella o inscripción fundamental y por su incidencia en los condicionamientos de la visión y la visualidad.

El diseño, si bien es una disciplina moderna, recibe como herencia el manejo experto de la forma de la escritura, sobre todo de la tipografía, tal y como se conoce desde la invención de Gutenberg a los caracteres móviles empleados para la sustitución de la escritura manual como manera de visualización de la palabra.

A partir de estos apuntes, esta charla se propone atender algunos eventos claves de la forma de la escritura (ya sean universales o locales, del pasado o del presente), teniendo al diseño como una disciplina especialmente consciente de sus estructuraciones históricas, ópticas y constructivas, para desde ellas ver-pensar la incidencia y la influencia de la escritura, y por tanto su valor como discurso visual.

Rafael Pereira

Emociones habitables (contenido y forma de la arquitectura)

Con el fin de formar al participante en el seminario Discusiones IV en las categorías clásicas del hecho arquitectónico, habremos de tratar:

1) LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL DEL OBJETO EDIFICIO, la firmitas vitruviana, la tectónica, porque es el medio físico que nos aparece sustentando y configurando el espacio de acción, la ontología de la arquitectura.

2) LA FUNCIÓN PRAGMÁTICA DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO PERCIBIDO, la utilitas, porque es la organización y escenario del habitante.

3) LA FUNCIÓN SIMBÓLICA DE LA ESTRUCTURA Y EL ESPACIO ARQUITECTÓNICOS PERCIBIDOS, la venustas, porque es la representación del modelo del habitar, la dimensión estética y existencial de la arquitectura.