

TÍTULO DEL MATERIAL: Reflexión sobre las vanguardias y el giro sobre el uso de materiales en el siglo XXI, el videoarte y sus posibilidades de representación.

AUTOR: M. E. V. Mariano Carrasco Maldonado.

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

Destinatarios: Estudiantes de 3º semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Curso Obligatorio

NOMBRE DE LA UA: Básico en videoarte I (Optativa Núcleo Integral)

OBJETIVOS DE LA UA: Delinear los conocimientos básicos de la creación desde los aspectos afectivos (problema), para la manipulación de la forma secuencial en el videoarte.

Objetivo del material: A través de la reflexión de finales del siglo XIX. Se reflexiona sobre los orígenes del video en función de la pintura y la fotografía. Las máquinas empiezan a cobrar fuerza en una sociedad moderna que terminaría de impactar a todo el arte del siglo XX, en particular al videoarte con el desplazamiento de lo cotidiano como lógica de producción para los artistas.

Fecha de elaboración: Julio de 2015

La modernidad: rasgos generales.

La modernidad se desarrolla en los siglos XIX y XX. Domina el positivismo con tres conceptos: orden, progreso y el amor. El orden es la razón: el orden lo da la razón. Lo que tiene razón es la ciencia. La sociedad tiene que ser ordenada en función del pensamiento científico. El pensamiento científico es objetivo dado que todo puede ser demostrado.

El positivismo es un progreso ordenado que se traduce en un sentimiento de solidaridad que debe llegar a las clases sociales. En consecuencia, la ciencia tendría que abarcar las actividades que promovieran el desarrollo: el amor por una sociedad ordenada. El orden y el progreso son los principales motores del Estado y los responsables de la felicidad. El siglo XIX está impregnado por la ciencia y todo tiene que ser demostrado objetivamente. La ciencia todo lo quiere convertir en objetivo. Kant y Hegel son los pensadores fundadores de la modernidad. Kant construye al sujeto desde lo trascendental, es decir que, los sentidos están estructurados desde una esfera que rebasa al mismo sujeto:

No pueden darse en nosotros conocimientos, como tampoco vinculación ni unidad entre los mismos, sin una unidad de conciencia que preceda a todos los datos de las intuiciones. Sólo en relación con tal unidad son posibles las representaciones de objetos. Esa conciencia pura, originaria e inmutable, la llamaré la apercepción trascendental.” Crítica de la razón pura, A-107.

El desnudo es un concepto que reflejó la situación social que imperó no solo en el siglo XIX sino en el devenir de la tradición del arte. El objetivo es que trabajes la reproducción de un desnudo que refleje tu percepción sobre tu propio cuerpo. Se hace alusión de algunos referentes desde la pintura y la fotografía. Sin embargo, eres libre de seguir alguna estética contemporánea

Género.

Se refiere a los roles socialmente contruidos, comportamientos, actividades, características y atributos que cualquier sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. A diferencia de sexo, que se refiere a las diferencias biológicas y físicas entre hombres y mujeres, el género es una construcción y se puede cambiar a través de culturas y tiempos.

Mirada masculina.

Un término de finales del siglo XIX asociado a la teoría feminista y de género que buscaba construir un concepto desde la mirada masculina: las mujeres como seres pasivos.

Dibujo a en ambientes naturales.

Pintura al óleo que se realizaba en los exteriores y directamente sobre el lienzo gracias a pinturas en tubos que no se secan. La técnica generó un interés en la pintura de paisaje.

- Los artistas bohemios no suelen tener reconocimiento ni reputación, lo que ocasiona problemas financieros, sin embargo la fotografía era algo que estaba creando mucha fama y estaba muy de moda. Entonces, estos "bohemios" migraron a este nuevo oficio, el de ser fotógrafo. Este fue el hecho que dio inicio a la fotografía con una propuesta estética. A partir del momento que la fotografía fue "tomada" por los bohemios empezó la transición de la fotografía como arte.
- "Muchos de esos primeros fotógrafos salían de un ambiente que suele conocerse bajo el nombre de bohemia; pintores que no habían conseguido crearse una reputación, literatos que más o menos sobrevivían escribiendo artículos de ocasión, miniaturistas y grabadores arruinados por la nueva invención, en suma, todo tipo de talentos regulares y mediocres que en su mayoría, no habían podido abrirse peso, se inclinaron hacia el nuevo oficio que les prometía una substancia mejor."[4]

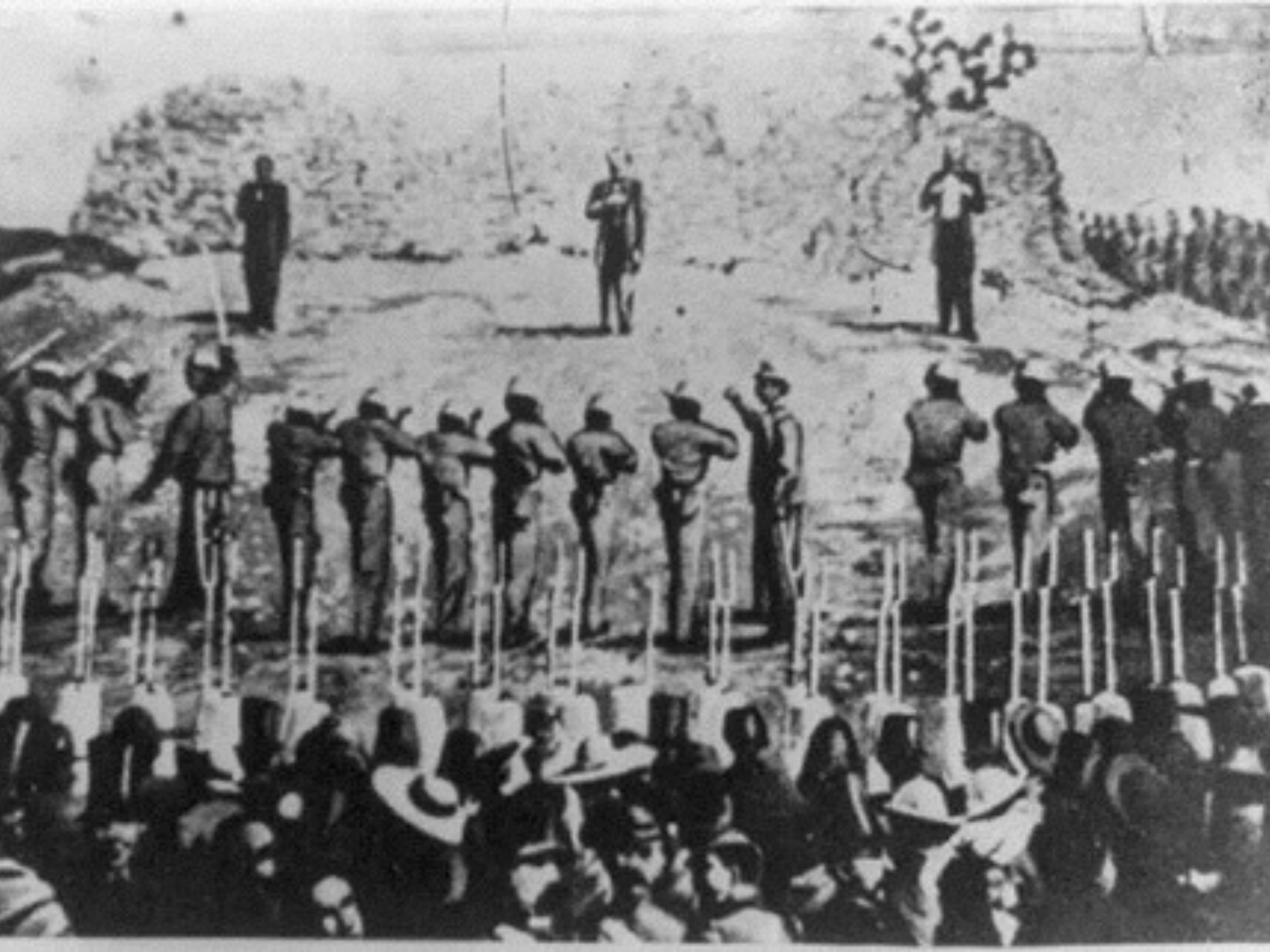

- Daguerre enviaba a un representante a Estados Unidos, y hacia conferencias y exposiciones. Entre 1840 y 1860 la daguerrotipia creció en América, que estaba en transición de una sociedad agrícola a una sociedad industrial. La fotografía se hizo muy popular en Estados Unidos, tanto que se estima que en ese periodo la producción superaba los treinta millones de fotos.

Josiah Kennaugh

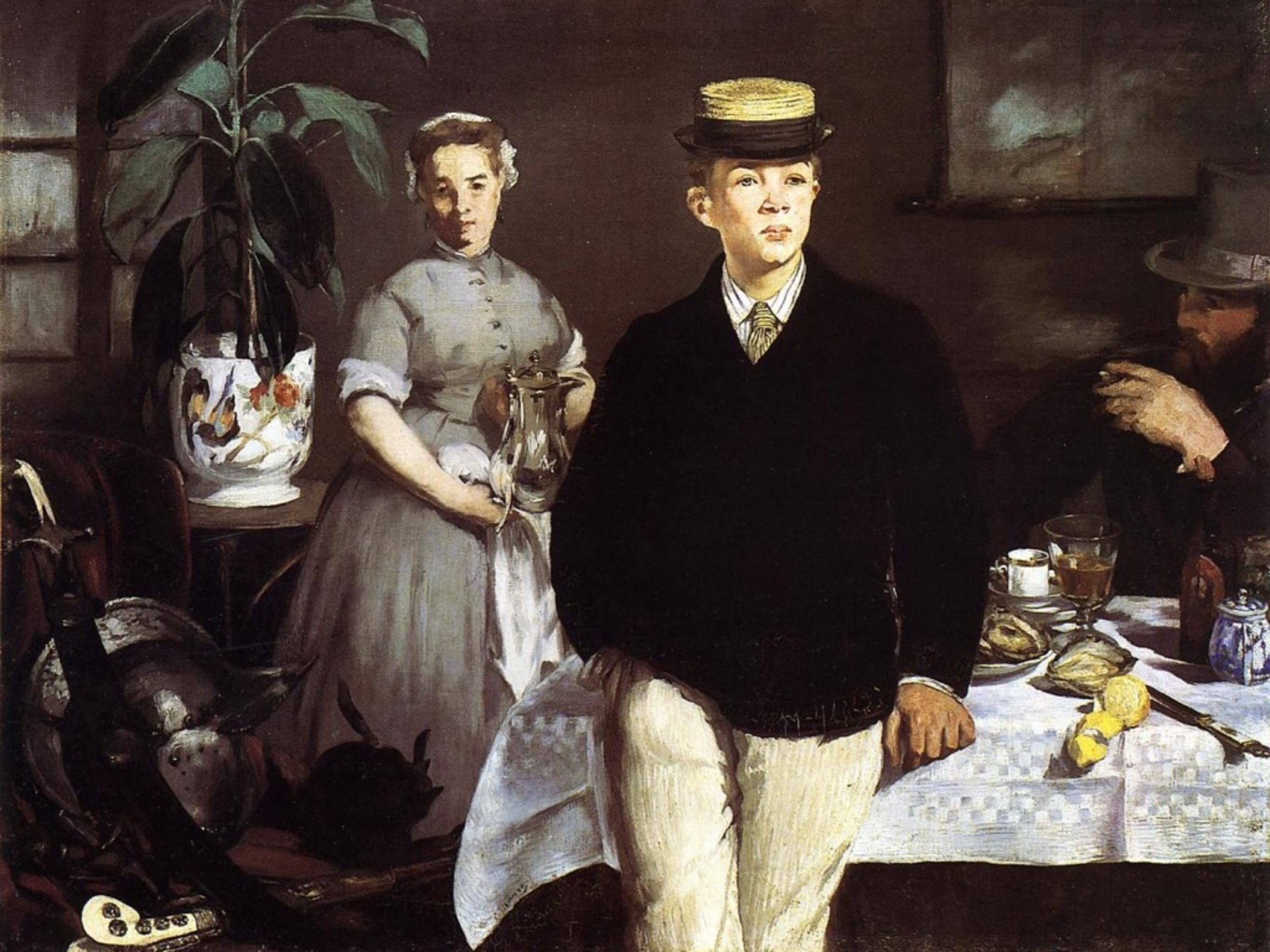
Frederic Remington -

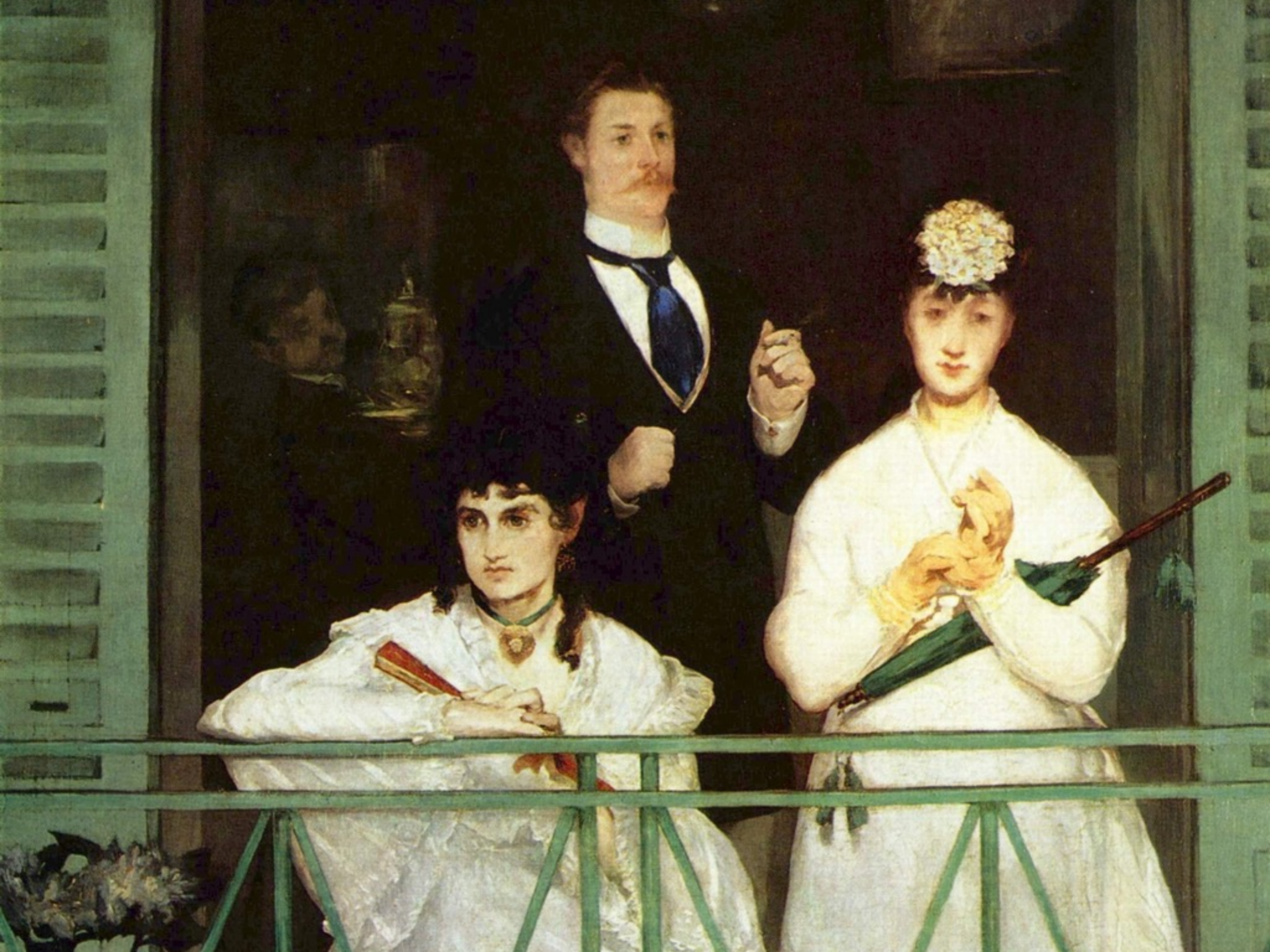

Impresionismo.

El impresionismo es el movimiento más popular del arte moderno. La estética estaba basada en pinturas de color y de luz. Además, lleno de jardines, ocio, bailarinas y nenúfares. Las cosas eran diferentes en la década de 1870. Los artistas de la academia se burlaban de las pinturas impresionistas porque parecían realizadas con poca técnica y apego a la realidad. Los críticos se quejaron de sus composiciones sin forma.

Adrianus de velt. fait hic
1474

Bibliografía.

- Vílchez, I. L. (2007). Espacio y vanguardias artísticas/Space and modern movements in art. *Arte, Individuo y Sociedad*, 19, 117-133.
- Machado, R. P. (2002). LA RUPTURA ALIENANTE: TRADICIÓN, VANGUARDIAS, Y POSMODERNISMO/The alienating rupture: Tradition, vanguards and postmodernism. *América Latina Hoy*, , 19-43.
- Melcón, P. H. (2011). ONCE TESIS PARA UNA TEORÍA MATERIALISTA DE LA FOTOGRAFÍA. Y CUATRO APROXIMACIONES METODOLÓGICAS. *Nómadas*, 29(1), 1-27.
- Benítez, A. S. (2013). El testimonio de las imágenes. fotografía e historia. *Revista General De Información y Documentación*, 23(2), 455-456.
- Muñoz-Muñoz, A.,M. (2014). La mujer como objeto (modelo) y sujeto (fotógrafa) en la fotografía/Woman as object (model)|subject (photographer) in the photography. *Arte, Individuo y Sociedad*, 26(1), 39-54.
- Marín-Ardila, L. F. (2009). La modernidad como imaginario: La excepcionalidad de europa o la modernidad como geografía y como experiencia histórica de europa. *Pensamiento y Cultura*, 12(2), 243-261.