

Curso de Posgrado:
“Los principios de la luz aplicados a la creación artística”
Programa

Fundamentación

Además de permitirnos la visibilidad del mundo, la luz nos revela de múltiples formas aquello que se esgrime como real, plasmando infinitas apariencias efímeras de la materia que toca, deformando el espacio y el propio cuerpo humano. La luz disloca la visión humana, ya que vuelve flexible y variable aquello que creímos sólido y fijo frente a nosotros. Un simple cambio de iluminación puede ser motivo de una perturbación en la percepción total de una experiencia, dando lugar a la discontinuidad de lógicas pre-establecidas, a la ilusión del espectador y a las múltiples e inesperadas interpretaciones.

A partir de la segunda mitad del siglo XX las vanguardias artísticas investigan diversos materiales no sólidos, que ponen en cuestión la idea de materialidad en la obra y los límites propios de los medios artísticos. Dan Flavin, James Turrell, Lazlo Moholy Nagy, Julio Le Parc, Olafur Eliasson, Jesús Rafael Soto, Joseph Svoboda, entre otros; usaron la luz como elemento principal, centrándose en la experiencia perceptual- estética y consiguiendo crear múltiples realidades de visión a partir de una única obra; poniéndose así en duda la identidad de lo visible, dislocando la percepción del público.

Habiéndose expandido tanto como medio expresivo, en la actualidad la luz es un disparador artístico determinante para la creación de obras que entrelazan las artes, la ciencia y la técnica. Los avances tecnológicos en el estudio de materiales, energías, la óptica y la visión humana, han ampliado nuestras posibilidades de conocimiento, abriéndose así un nuevo campo de posibilidades para la producción y reflexión estética.

Este curso explora el uso de éstas posibilidades de la percepción de la luz, en sus órdenes técnico-físico, así como también en sus potencialidades generativas y de desarrollo artístico-proyectuales.

Unidad N° 1: Naturaleza de la luz y experiencia visual.

-Caracterización de la luz visible en el espectro electromagnético y su comportamiento como onda-corpúsculo.

-Caracterización del estímulo visual.

-Interacción de la luz con la materia y la visión. Absorción, reflexión y transmisión, difracción, refracción, propagación de rayos, dispersión, entre otros. Comportamiento de la luz ante los diferentes medios/ Materiales.

-Sistemas ópticos para modelar la luz. Instrumentos ópticos. Formación de imágenes, sombra y penumbra.

-La percepción. La apariencia y la ilusión visual. Transformación y variaciones de los estímulos visuales. Sinestesia.

-Apariencia de color. Atributos del color, pares armónicos, mezcla aditiva y sustractiva.

Unidad N° 2: Herramientas y técnicas

-Partes fundamentales del equipamiento de iluminación. Tipos de luminarias y fuentes. -Partes de una luminaria. Panorama de los sistemas de montaje y control, programas de visualización 3d, cálculo y programación, sistemas de montaje.

-Funcionamiento de sistemas ópticos de construcción simple para proyección de luz, sombra, haz, transparencias y opacos. La cámara oscura, la linterna mágica-1600 de Athanasius Kircher. Y el proyector Linnebach.

Factores relevantes para desarrollo proyectual de nuevas luminarias y dispositivos de iluminación.

-Magnitudes de la luz. Leyes fundamentales para calcular la luz.

-Tipos de distribución, construcción de gradiente de color e intensidades, control y posición de la fuente, visibilidad. Formas del haz y materialización.

Unidad N°3: Relación Luz-espacio-cuerpo-tiempo.

-La luz como material expresivo. Antecedentes en el campo de la experimentación con luz. Panorama artístico de obras del siglo XX. Análisis de ejemplos obras de instalación y objetos de arte lumínico, puesta en escena, performance, artes visuales contemporáneas.

- Espacios reales hallados/transformados a partir del uso sensible de la luz. Exploración de sus elementos y circunstancias casuales como parte elemental del universo poético de la obra. Relación entre la escena (obra) y el público. Formas de habitar/recorrer el espacio de la obra Tipologías espaciales. Inmersión del espectador en la obra. Revelación del espacio hallado de la arquitectura y el paisaje. El espacio real de la arquitectura y el cuerpo.

-El cuerpo ejecutante. Performers que conducen los cambios climáticos de la escena. El espacio habitado por una corporeidad dinámica.

-Criterios temporales. La interrelación de la luz con el sonido y el ritmo. Alternancias y contrastes entre unidades del efecto (cue). Balance sonoro-visual.

La temporalidad de la experiencia estética. Atención, concentración dispersión.

Unidad N°4: Elaboración de premisas para diseño y composición.

-Etapas de un proyecto creativo. Disparadores proyectuales a partir de los conceptos trabajados. La creación artística en colaboración con las diferentes áreas de conocimiento y contextos de producción.

Procedimientos. La obstrucción y el límite como marco- borde de la obra.

La composición de un efecto y su duración. Construcción de un relato lumínico en el espacio real.

-La componente visual. Polaridad de la luz y la oscuridad como hecho estético.

Movimiento. Líneas estéticas, búsquedas en torno a la mecanización del movimiento y tecnologías de control/movimiento de dispositivos.

-Criterios de composición espacial. Planos, niveles, sectores, producir sensación de profundidad, centros de gravedad, alteraciones dimensionales, apariencia de la forma. Contrastes de luminancia y de color.

Actividades

-Jornada 1. Desarrollo de contenidos de la Unidad n°1 en modalidad de clase expositiva y exhibición de material audio-visual.

-Jornada 2. Demostraciones y clase participativa. Experimentos a modo de taller- laboratorio. Desarrollo de contenidos de la Unidad n°2

-Jornada 3. Desarrollo de contenidos de la Unidad n°3 en modalidad de clase expositiva y exhibición de material audio-visual.

-Jornada 4. Trabajo práctico integrador n°1. Experimentación a modo de taller-laboratorio.

-Jornada 5. Desarrollo Unidad n°4 en modalidad de clase expositiva y exhibición de material audio-visual.

-Jornada 6. Trabajo práctico integrador n°2. Elaboración de premisas para la creación de obras breves. Modalidad de taller-laboratorio.

-Jornada 7. Desarrollo de trabajos exploratorios en grupos, generación de repertorio. Modalidad de taller-laboratorio.

-Jornada 8. Desarrollo de obras breves de autoría colectiva que funciona como puesta a prueba de aquellas hipótesis planteadas por los participantes en el trabajo práctico n°2.

Metodología

La propuesta metodológica del curso se fundamenta en la realización de trabajos prácticos relacionados con los temas desarrollados y estudiados.

La realización de los trabajos involucran modalidades tanto individuales como grupales, según la pertinencia en relación con los temas específicos.

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación

Para aprobar el curso se deberá contar con una asistencia mínima al 75% del total de las clases, y realizar la totalidad de las actividades prácticas.

La evaluación se realiza a partir de la participación activa en los trabajos prácticos, tareas, lecturas y la elaboración del proyecto final de producción, acompañado de su fundamentación.