

Objetivos del Curso y Perfil del Profesional

El Programa de Posgrado en Artes Visuales se propone a:

- Formar profesionales calificados para ejercer la docencia en la enseñanza universitaria en el campo de las artes visuales;
- Formar investigadores aptos para actuar en la producción artística y en la reflexión acerca del fenómeno estético en el ámbito de las artes visuales, así como en la esfera del arte-educación y otros campos afines;
- Incentivar la investigación, la creación artística y el ejercicio profesional en las perspectivas de la producción artística y de la reflexión teórica y crítica en el ámbito visual y de la cultura contemporánea;
- Desarrollar y consolidar investigaciones que realicen la conexión entre los varios campos de las artes visuales: artes plásticas, arquitectura, diseño, cinema, vídeo y web-arte;
- Fomentar la investigación de la complejidad intrínseca de la producción estética contemporánea que incorpora procedimientos y saberes transdisciplinarias, especialmente en el campo de los estudios visuales, de los medios de comunicación, de la sociología, de la antropología, de la estética, de la historia y del arte-educación;
- Enfatizar la investigación sobre métodos y procesos de la creación artística;
- Incentivar la investigación sobre nuevos enfoques en el estudio de las artes visuales poco desarrolladas en Brasil que envuelvan principalmente la conexión entre arte y tecnología, arte y diseño y arte y ciudad.

Líneas de Investigación

1 – Poéticas Visuales y Procesos de Creación

La línea de investigación en Poéticas Visuales y Procesos de Creación comprende la investigación conceptual y metodológica de la práctica en los campos referentes a las diversas manifestaciones artísticas visuales, alcanzando también las artes aplicadas, la arquitectura y el diseño industrial, de forma que enfatice las dimensiones poéticas de esos conocimientos específicos. Tiene como objetivo desarrollar la investigación y la reflexión de las formas de producción a partir de las relaciones entre procedimientos, lenguajes y materiales, buscando contribuir para la práctica, análisis y construcción de conocimiento del quehacer artístico y de sus manifestaciones contemporáneas. Contempla el estudio de las sintaxis visuales y de sus significados, sus procesos y proyectos en diferentes soportes, bidimensionales y tridimensionales, así como de los impactos de las tecnologías en las artes visuales.

2 – Multimedia y Arte

La línea de investigación Multimedia y Arte tiene como campo el estudio y la realización de investigación relacionadas con las poéticas de los medios analógicos y digitales, considerando sus procesos de ocurrencia y desarrollo. Trata de la relación entre el arte y las tecnologías, proponiéndose a reflexionar sobre las interfaces entre los ambientes visuales y sonoros presentes en los sistemas constituidos por indicialidad o por simulación tratando también de las narrativas fotográficas, fílmicas, videográficas, de los soportes inmersos y de las experiencias en red. Se basa, con énfasis, en la elaboración de reflexiones sobre las consecuencias ofrecidas por esas

nuevas tecnologías en el ámbito de la cultura audiovisual, considerando la ampliación y la hibridación de los campos expresivos, tratando a los procesos de articulación y construcción en un sentido de convergencia aplicada a las formas del quehacer contemporáneo.

3 – Fundamentos Teóricos

La línea de investigación Fundamentos Teóricos engloba diversos enfoques teóricos sobre la producción artística: los textos de crítica del arte, el discurso histórico, los interrogantes de la teoría y filosofía del arte, la reflexión sobre el arte marginal, así como el pensamiento sobre la preservación del patrimonio artístico y la dimensión educacional (de formación) que el arte carga en sí mismo. Tiene como objetivo reflexionar sobre la producción artística, la percepción estética, la construcción del discurso crítico e historiográfico, así como sobre el proceso de legitimación e institucionalización del quehacer artístico.

Estructura Curricular

Las disciplinas que componen el programa en Artes Visuales equivalen a 3 créditos cada una.

Están abajo discriminados por líneas de investigación, cursos – Maestría (ME) y Doctorado (DO), y por categorías – Obligatoria (O) y Optativas (E).

Maestría (ME)

Para obtener el título de Maestro en Artes el alumno deberá cumplir el total de 18 créditos en disciplinas.

Actividad obligatoria

AA001 Tesis de Maestría

Disciplinas obligatorias

AV123 Métodos y Técnicas Científicas

La disciplina tiene como objetivos discutir aspectos teóricos y realizar trabajos prácticos sobre los siguientes asuntos: método científico y técnicas de investigación, investigación científica, normas de la ABNT, el lenguaje científico, monografías (disertación y tesis), artículos informes, realización de proyectos y método científico aplicado al campo de la investigación en las fronteras del arte y de la comunicación.

AV401 Actividades Orientadas I

Habrán actividades especialmente establecidas por el profesor-tutor a cada semestre para el cumplimiento individual del alumno, vinculadas a la elaboración de la tesis. Estas disciplinas no presuponen actividades presenciales en clase.

AV402 Actividades Orientadas II

Habrán actividades especialmente establecidas por el profesor-tutor a cada semestre para el cumplimiento individual del alumno, vinculadas a la elaboración de la tesis. Estas disciplinas no presuponen actividades presenciales en clase.

Doctorado (DO)

Para obtener el título de Doctor en Artes, el alumno deberá cumplir el total de 21 créditos en disciplinas.

Actividad obligatoria

AA002 Tesis de Doctorado

Disciplinas obligatorias

AV123 Métodos y Técnicas Científicas

La disciplina tiene como objetivos discutir aspectos teóricos y realizar trabajos prácticos sobre los siguientes asuntos: método científico y técnicas de investigación, investigación científica, normas de la ABNT, el lenguaje científico, monografías (disertación y tesis), artículos informes, realización de proyectos y método científico aplicado al campo de la investigación en las fronteras del arte y de la comunicación.

AV403 Actividades Orientadas III

Habrán actividades especialmente establecidas por el profesor-tutor a cada semestre para el cumplimiento individual del alumno, vinculadas a la elaboración de la tesis. Estas disciplinas no presuponen actividades presenciales en clase.

AV404 Actividades Orientadas IV

Habrán actividades especialmente establecidas por el profesor-tutor a cada semestre para el cumplimiento individual del alumno, vinculadas a la elaboración de la tesis. Estas disciplinas no presuponen actividades presenciales en clase.

AV405 Actividades Orientadas V

Habrán actividades especialmente establecidas por el profesor-tutor a cada semestre para el cumplimiento individual del alumno, vinculadas a la elaboración de la tesis. Estas disciplinas no presuponen actividades presenciales en clase.

Disciplinas optativas comunes a la Maestría (ME) y Doctorado (DO)

El alumno debe obtener 09 créditos, entre las disciplinas optativas comunes a la maestría y doctorado

AV001 Imagen: medios y conocimiento

Estudio de los elementos constitutivos de la sintaxis visual y sus sistemas de representación, sus relaciones objetivas y subjetivas, considerándose las interacciones e intersecciones entre los elementos materiales y de los dispositivos involucrados en la producción en artes visuales y su recepción crítica.

AV002 Estudios Visuales – Teorías de la Imagen

Estudios de la imagen como campo de investigación transdisciplinaria, en la cual se abordan el pensamiento y la experiencia poética, la cuestión de la representación y de la materialización de sentidos. Análisis de las teorías de la imagen en sus relaciones estéticas, críticas, historiográficas y semióticas, problematizando sus relaciones en el campo de las artes visuales, incluyéndose aquí las más diversas modalidades de expresión.

AV003 Teorías del Arte

Estudio crítico de los diferentes enfoques teóricos y metodológicos en el campo de la historia del arte y de la estética buscando profundizar las cuestiones conceptuales involucradas en la investigación en artes. Reflexión sobre el quehacer artístico, problematizando su inscripción en la contemporaneidad. El arte como fenómeno social: cultura y producción de sentido. La materialidad del discurso artístico.

AV010 Imagen: construcción y representación

Investigación y reflexión sobre el quehacer artístico a partir de las relaciones entre procedimientos, lenguajes y materiales. Estudio del proceso de creación y reflexión sobre el proceso de instauración de la obra plástica.

AV011 Tópicos Especiales: Color – lenguaje e información

Procesos perceptivos y cognitivos relacionados con el fenómeno del color. Conceptuación, dimensiones y clasificaciones de los colores. Color en cuanto expresión lenguaje e información. Procesos creativos imaginativos en el ámbito de las experimentaciones y de las investigaciones cromáticas.

AV012 Tópicos Especiales: Proyectos en escultura contemporánea

Esta disciplina visa la profundización de las cuestiones conceptuales involucradas en los proyectos de producción e investigación en escultura contemporánea, a partir del análisis de sus tendencias principales. Estudia el proceso de creación, así como discute los referenciales teóricos del área.

AV013 Tópicos Especiales Proyecto: creatividad y método

Estudio de la creación, desarrollo, representación, simulación y comunicación a partir de los artefactos culturales, estéticos, artísticos y tecnológicos y de las acciones cognitivas que permitan comprender el universo del pensamiento visual en el proceso del proyecto.

AV020 Arte y tecnología

Discusión sobre el proceso histórico de la relación entre arte/tecnología y los nuevos lenguajes, considerando la importancia de la tecnología en el proceso creativo. Análisis de la creación artística mediada por tecnologías, demostrando los procesos involucrados en su creación y discutiendo los lenguajes y procedimientos implicados en su realización.

AV021 Tópicos Especiales Fotografía: hibridismos e Intertextualidad

Reflexión sobre la producción audiovisual en la cual lo fotográfico es característica fundante de la creación y de la narrativa. Análisis histórico de los movimientos artísticos de las vanguardias modernas del siglo XX, de la producción artística contemporánea, incluyéndose aquí el cinema, la literatura, historia en historietas (Roman Photo), y de la producción disponible en la WEB en sus relaciones de hibridismos e intertextualidades con lo fotográfico.

AV022 Tópicos Especiales: Modernidad, Vanguardia e Imagen

Reflexión sobre la modernidad teniendo en vista su historicidad y sus embates con las tradiciones artísticas, políticas y sociales. Discusiones sobre las relaciones entre vanguardia e imagen y su vínculo estrecho con el arte moderno y contemporáneo, las singularidades en las realizaciones en artes visuales, cinema, vídeo y televisión y los procedimientos recurrentes de aproximaciones entre esos territorios.

AV030 Análisis crítico e histórica del arte y del objeto artístico

Discusión de los diversos enfoques de análisis de obras de arte y de su proceso de legitimación e institucionalización. Ejercicio de un mirar y de un escrito, a través del análisis sistemático de obras de arte y de la discusión historiográfica. Estudio de textos de época y revisiones críticas de la actualidad.

AV031 Conexiones entre historia, teoría y crítica del arte

Discusión de las conexiones existentes entre el ejercicio de la crítica y de lo escrito de la historia del arte, tanto en el ámbito brasileño como internacional. Reflexión sobre las modificaciones ocurridas en lo que se refiere a la noción de obra de arte y a los criterios de juzgamiento artístico, por medio del análisis de obras específicas y de textos de críticos, teóricos e historiadores interesados en el tema.

AV032 Fundamentos históricos y metodológicos de enseñanza de Artes Visuales

Discusión de textos clásicos de estudiosos del desarrollo de diseño en niños y adolescentes. Estudio de interés de movimientos del arte moderno por la producción plástica infantil. Análisis de las repercusiones de las concepciones históricamente constituidas de la producción artística del niño y del adolescente en las metodologías de enseñanza de arte en Brasil.

AV033 Tópicos Especiales Arte Pública: Temas contemporáneos

Reflexión sobre los paradigmas de arte pública en Brasil y en el exterior: arte en el espacio público, arte como espacio público y arte como interés público. Problematicación de las relaciones entre la esfera política y la esfera estética en el arte público contemporáneo. Análisis de los vectores físicos y discursivos de la interacción de la ciudad como campo ampliado del arte.

AV034 Tópicos Especiales: Fundamentos para una educación estética

El conocimiento comprensible y el saber sensible y sus formas de representación: lo lógico-conceptual y lo estético. Ciencia, filosofía y arte: el conocimiento genérico y el saber concreto. Sensibilidad, estética y la corporeidad humana. Crítica de la sociedad contemporánea en términos de su valorización de lo comprensible y de lo pragmático en detrimento de lo sensible y de lo utópico. El arte como uno de los instrumentos para una educación estética.

AV035 Tópicos Especiales Patrimonio Cultural: fundamentos y referencias

La disciplina objetiva la formación de una visión de conjunto de la actualidad de la preservación, salvaguarda, conservación y restauración de bienes culturales materiales e inmateriales, especialmente en las artes y arquitectura. Aborda conceptos y operaciones y enfatiza la vocación interdisciplinaria del área. Tiene como referencia su historicidad, objetivando un cuadro de la actualidad de las intervenciones de bienes patrimoniales, especialmente en casos brasileños, comparándolos con referencias internacionales.

AV036 Tópicos Especiales Tránsitos entre la creación y la historia del arte

Discusión de las relaciones existentes entre la actividad artística y la escrita de la historia del arte. Análisis de las grandes corrientes teóricas que canalizaron la producción artística en diferentes momentos históricos y de las nuevas lecturas del fenómeno artístico. Estudio de los más diversos escritos (diarios, cartas, ensayos y textos publicados en periódicos y libros) de autoría de artistas visuales. Los archivos de los artistas y las investigaciones de orden conceptual, contextual e histórica sobre el arte.

AV201 Laboratorio I

La disciplina de laboratorio a ser impartida por investigadores-artistas tiene carácter de experimentación de lenguajes y procedimientos en prácticas bi o tridimensionales. Busca el desarrollo y la orientación de una poética expresiva en artes visuales en una perspectiva contemporánea. Su bibliografía será propuesta por el (los) docente(s) responsable(s), de acuerdo con las investigaciones por él (ellos) desarrollada(s).

AV202 Laboratorio II

La disciplina de laboratorio a ser impartida por investigadores-artistas tiene carácter de experimentación de lenguajes y procedimientos en prácticas bi o tridimensionales. Busca el desarrollo y la orientación de una poética expresiva en artes visuales en una perspectiva contemporánea. Su bibliografía será propuesta por el (los) docente(s) responsable(s), de acuerdo con las investigaciones por él (ellos) desarrollada(s).

AV203 Laboratorio III

La disciplina de laboratorio a ser impartida por investigadores-artistas tiene carácter de experimentación de lenguajes y procedimientos en prácticas bi o tridimensionales. Busca el desarrollo y la orientación de una poética expresiva en artes visuales en una perspectiva contemporánea. Su bibliografía será propuesta por el (los) docente(s) responsable(s), de acuerdo con las investigaciones por él (ellos) desarrollada(s).

AV301 Seminarios de Investigación

Esta disciplina se dedica a la presentación y discusión de los proyectos en marcha y la lectura de textos específicos, sugeridos por el (los) docente(s) responsable(es). Aborda el campo artístico en cuanto al campo específico del conocimiento y direcciona el debate reflexivo sobre los diferentes métodos empleados en las investigaciones en artes.

----- Cualquier disciplina de los Programas de Posgrado de la UNICAMP.