

COLLAGE SURREALISTA: LO FANTÁSTICO Y LO SINIESTRO EN EL SURREALISMO DE ENTREGUERRAS

INFORMACIÓN GENERAL

IMPARTE: Bárbara Fernández Abad

DURACIÓN: 80 horas de acción educativa.

INFORMES: info@tallermultinacional.org

HORARIO: Este curso es asincrónico, por lo que cada alumno elige los días y horarios que más le conviene para revisar materiales didácticos, participar en foros y realizar tareas, dedicando aproximadamente diez horas semanales.

LUGAR: Curso completamente online impartido en el Aula Virtual de Taller Multinacional, por lo que se puede tomar desde cualquier parte del mundo con conexión a internet.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (copia y pega el siguiente link):

<http://www.aulatallermultinacional.net/alumnos/signup/cart>

CANASTA DE PAGO (copia y pega el siguiente link):

<http://www.aulatallermultinacional.net/alumnos/cart>

COSTO: \$4,944.00 MXN

**Becas y descuentos no son acumulables*

***Depósito o transferencia bancaria, únicamente en México.*

Escribe aulavirtual@tallermultinacional.org solicitando los datos bancarios

CUPO LIMITADO

**Consulta la equivalencia aproximada en tu moneda local usando un convertidor de moneda :<https://www.google.com/finance/convert>*

**El tipo de cambio varía entre el dado por el convertidor y el de PayPal (medio por el cual se realiza el pago con tarjeta de crédito)*

****Precios sujetos a cambio sin previo aviso.*

DESCRIPCIÓN

El siguiente curso propone un análisis de las características visuales del collage y fotomontaje surrealista. Para ello se analizará la obra de diversos artistas que buscaron en la experimentación de estas técnicas, una nueva forma de expresión de lo inconsciente con el fin de poder esclarecer los fundamentos conceptuales y formales del collage y fotomontaje en el Surrealismo.

Las obras a estudiar se enmarcan cronológicamente en el periodo de entreguerras a principios del siglo XX, concretamente en la década de los años treinta. En esta época el Surrealismo se caracteriza por la búsqueda de estrategias creativas propias basadas en el automatismo y en las teorías de la libre asociación de Freud, es en estos años donde se inicia el desarrollo del collage surrealista.

En 1924 André Bretón que había estado en contacto con el Dadaísmo publica el Primer Manifiesto del Surrealismo, donde aparece lo maravilloso surrealista como propuesta ideológica y formal que propone una negación de lo real. Esta propuesta es recogida por los artistas del surrealismo que comenzarán una serie de investigaciones creativas, con el fin de representar lo maravilloso. En 1929 Max Ernst publica su primera novela-collage *La femme 100 têtes* inaugurando así un nuevo género: el collage narrativo. Para detectar y analizar las características que se corresponden con el collage y fotomontaje surrealista, estudiaremos el desarrollo de lo irracional a través de la estética romántica, la literatura fantástica y la teoría de lo siniestro en el psicoanálisis, encontrando sólidos vínculos entre los principios de lo fantástico, las teorías de lo siniestro de Sigmund Freud y lo maravilloso surrealista.

DIRIGIDO A:

Estudiantes, investigadores, artistas visuales y todas aquellas personas interesadas en profundizar en el collage surrealista como representación visual y en las estrategias creativas del primer surrealismo, desde una perspectiva práctico-teórica.

OBJETIVO:

Al final del curso el alumno será capaz de:

- Adquirir una perspectiva crítica en torno a las bases conceptuales que determinan las estrategias creativas del Surrealismo de entreguerras.
- Detectar y analizar las características visuales del collage y fotomontaje surrealistas.
- Comprender las relaciones estéticas entre lo feo, lo siniestro, lo fantástico y lo maravilloso surrealista.
- Crear un archivo digital compartido de referentes visuales.
- Diseñar un proyecto personal utilizando las estrategias creativas propias del collage Surrealista de principios del S. XX.

TEMARIO DETALLADO:

Sesión 1: LO SUBLIME Y LO FEO COMO CATEGORÍAS ESTÉTICAS.

Lo sublime como apertura a lo irracional en el Romanticismo alemán. Lo feo como categoría estética. El azar como construcción de lo fantástico. La estética de lo feo como posición política en las vanguardias artísticas.

Sesión 2: INFLUENCIA DE LA LITERATURA FANTÁSTICA EN EL IMAGINARIO VISUAL. Condiciones de lo fantástico. Categorías de lo fantástico. Temática de lo fantástico a través de sus imágenes.

Sesión 3: DE LO FANTÁSTICO A LO SINIESTRO. Recursos de lo siniestro según Freud. Vínculos entre lo sublime, lo fantástico y lo siniestro.

Sesión 4: EN BUSCA DE LO MARAVILLOSO: FENÓMENOS FANTÁSTICOS Y AUTOMATISMO. Lo fantástico y el automatismo como expresión del inconsciente. Automatismo en el surrealismo: en busca de lo maravilloso.

Sesión 5: LO MARAVILLOSO SURREALISTA: HACIA UNA POÉTICA DEL EXTRAÑAMIENTO. Lo Maravilloso como propuesta ideológica y formal en el Surrealismo. Equivalencias entre lo sublime, lo feo, lo fantástico, lo siniestro y lo maravilloso surrealista.

Sesión 6: FOTOMONTAJE: LO FANTÁSTICO EN LO REAL. Realismo y fotografía. El Pictorialismo como construcción verosímil de una realidad inventada: el fotomontaje. Divertimentos fotográficos: la apertura a la experimentación. Fotografía de fenómenos fantásticos.

Sesión 7: ESTÉTICA DEL COLLAGE SURREALISTA. El collage en las vanguardias: definición y características técnicas. Aplicaciones surrealistas del concepto collage: Cadáver exquisito y Objeto surrealista. La influencia de Max Ernst: lo maravilloso en el collage surrealista. Estrategias narrativas del collage surrealista.

8. PROYECTO FINAL. Investigación y ejecución. Creación de un archivo de referentes digital y colaborativo. Aplicación de todo lo aprendido durante el curso al desarrollo y elaboración de un proyecto personal basado en la creación de un collage o serie de collages.

METODOLOGÍA:

Este curso se ha diseñado específicamente para desarrollarse en el entorno del Aula Virtual de Taller Multinacional poniendo especial interés en combinar la flexibilidad que supone realizar un curso on-line, con el acompañamiento y el seguimiento individualizado.

El curso consta de ocho sesiones divididas en dos partes. Cada sesión será introducida a través de una guía didáctica donde se presentará el calendario y todos los materiales bien estructurados facilitando así que cada estudiante pueda gestionar su tiempo y organizarse en función de sus necesidades.

En la primera parte se realizará una aproximación teórica desde la estética, la literatura, el psicoanálisis y la teoría del arte, a los antecedentes conceptuales de lo maravilloso surrealista. También se estudiarán los inicios de la fotografía desde los primeros fotomontajes y su relación con lo fantástico como forma de revelar lo invisible. Estos temas teóricos serán abordados complementándolos con lecturas, materiales adicionales y actividades semanales de apoyo.

En la segunda parte, una vez establecidas y analizadas las herramientas conceptuales y técnicas en torno a lo maravilloso y al collage y fotomontaje surrealista, procederemos a realizar un proyecto final. Éste consistirá en una producción artística basada en la investigación y reflexión en torno al collage.

La metodología del curso se basa en el aprendizaje colaborativo, en la cual se incitará al alumno a adoptar un rol activo en su proceso de aprendizaje. Se fomentará la creación colectiva, la discusión y el debate a través de la participación en comunidades virtuales abiertas y foros.

En todo momento se facilitará el acceso a la bibliografía, al material audiovisual y multimedia propuesto a través de artículos, monográficos, libros electrónicos, catálogos, archivos, vídeos y visitas virtuales a exposiciones. Todos los estudiantes dispondrán de tutoriales realizados por la tutora para el uso de herramientas digitales.

EVALUACIÓN:

Los estudiantes complementarán los materiales de cada sesión con lecturas y visionados y deberán presentar al final de cada semana una actividad práctica. Al final del curso se presentará un proyecto artístico en el que se reflexionará sobre todo lo aprendido. Se valorará especialmente la capacidad del alumno para integrar y vincular los conocimientos y estrategias aprendidas en sus trabajos de investigación y producción. Los resultados del curso serán matizados por la actitud activa del estudiante en su participación en los foros.

Criterios de evaluación: Para superar el curso el alumno deberá alcanzar el 80% del curso.

La evaluación se basará en el siguiente baremo:

40% entrega de trabajo final;

30% entrega de actividades semanales;

10% participación en foros.

BIBLIOGRAFÍA:

Cada uno de los cursos cuenta con una bibliografía diferente y variada que enriquece el aprendizaje. Esta bibliografía será proporcionada al alumno a través de la plataforma del Aula Virtual del Taller Multinacional.

BÁRBARA FERNÁNDEZ ABAD

Profesora e investigadora independiente. Es Licenciada y Doctora en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Ha realizado cursos de doctorado sobre "Plástica, técnica y concepto" en la Universidad Complutense de Madrid y "Territorios Artísticos contemporáneos" en la Universidad Miguel Hernández. En los últimos años su interés se ha centrado en el desarrollo de dos líneas de investigación paralelas: en el ámbito de la estética, la teoría del psicoanálisis y la teoría del arte ha desarrollado trabajos de investigación en torno a la representación visual de lo Maravilloso en el Surrealismo. En el terreno de la educación artística su investigación se ha centrado en comprender las relaciones que se dan entre la cultura visual como mediadora de significados, el currículum oficial y la creación de identidades.

Ha trabajado como colaboradora del grupo de investigación Visual-Arte Lab (Laboratorio de arte, cultura visual, tecnología y educación) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández formando parte como investigadora contratada en el proyecto de innovación docente GUAVES (Elaboración e implementación de guías activas de alfabetización audiovisual para estudiantes de educación secundaria).

En el último año ha colaborado como docente diseñando e impartiendo cursos en los talleres culturales de la Universidad de Alicante. Como artista ha recibido becas de creación de diferentes instituciones nacionales e internacionales y su obra ha sido expuesta en galerías y espacios de arte como el Centro Experimental de Arte y Pensamiento de Madrid, sala la Alhóndiga de Segovia, National Institution-Cultural Center "Brakja Miladinovi" en Struga, Macedonia, Galería "Beograd", Belgrado y Mc Gallery de Nueva York.

En la actualidad colabora como docente en Taller Multinacional y en el proyecto Periféricas escuela de feminismos on-line.

CÓMO APLICAR

TU CUPÓN DE DESCUENTO

1- Entra al portal de inscripciones y da click en el curso de tu interés:
<http://www.aulatallermultinacional.net/alumnos/cart>

2- Añades el producto en el botón "añadir a la canasta de compra".

3- Click en "cambia tu cupón aquí" en la canasta de compra, que es el recuadro azul en la columna derecha.

4- Introduce tu código y da click en "actualizar". Con esto aparecerá tu descuento.

5- Da click en "comprar", introduce tu forma pago y listo. Ya está tu descuento.

6- Asegúrate que el descuento esté aplicado antes de realizar el pago