

CREACIÓN ARTÍSTICA Y ARTILUGIOS ÓPTICOS

Docentes:

Alegría Castillo Roses
José Antonio Sánchez Piñero

Duración:

9 horas.

Presentación

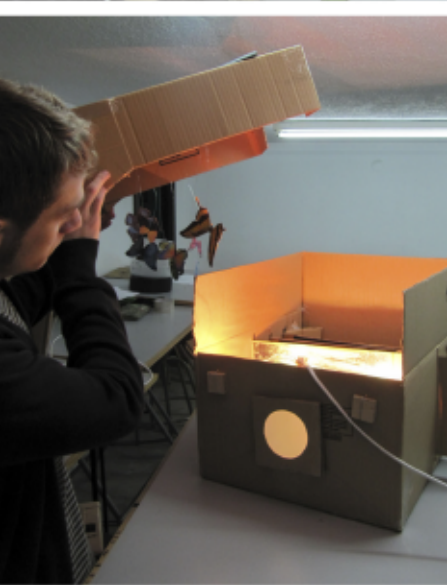
Alegría y Piñero, como colectivo artístico, desarrollamos un proyecto de creación plástica en el que aplicamos diversos artificios ópticos a la escultura. A través de este taller queremos compartir nuestras intuiciones y hallazgos en este ámbito.

El taller *Creación artística y artilugios ópticos*, pretende ser un laboratorio en el que poder experimentar de forma directa con algunos recursos y artefactos de los antecedentes de la fotografía y el cine: cámaras oscuras, linternas mágicas, estroboscopios, etc. En estos artilugios, el efecto es más transparente que en cualquier medio actual, tan sólo con un golpe de vista podemos comprender donde está el truco. Estos medios evidencian que conocer cómo se produce el efecto no anula nuestra capacidad de engaño, por el contrario aviva nuestra fascinación ante la experiencia de la imagen ilusoria.

Lejos de la mirada nostálgica que relega al *pre-cine* a una fase de la evolución del progreso técnico que culmina con el cine, se pretende rescatar aquí el lenguaje propio y único de algunas de estas técnicas, que en la carrera hacia la creación de la imagen más vívida quedaron relegadas al olvido.

El curso que a continuación se presenta es un giro de la electrónica a la mecánica, de lo digital a lo analógico, una vuelta hasta el germen mismo de la imagen en movimiento, sin pretender una negación de los avances técnicos, sino una mejor comprensión de los medios que nos rodean partiendo de sus primeros pasos, para poder así tomar conciencia de nuestra propia posición ante la imagen.

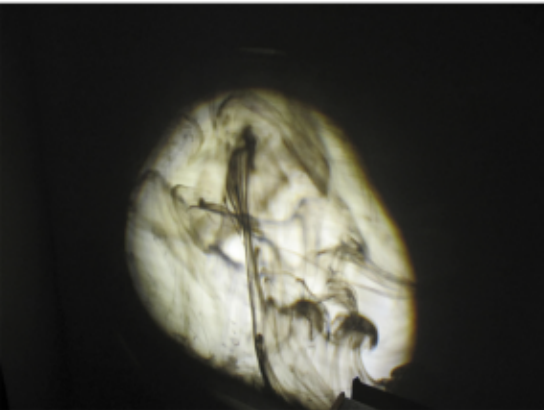
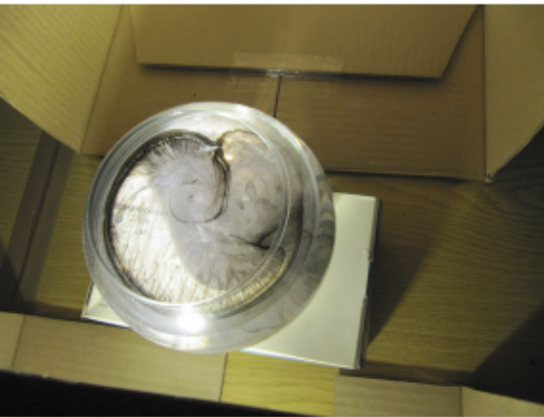
El taller ofrece al creador la posibilidad de pasar de ser mero usuario, a artífice de sus propios medios, devolviendo al artificio su valor como revelador de la imagen, como prótesis de la visión, capaz de hacer visible lo invisible.

Objetivos

- Experimentar con diversos recursos ópticos, propios de los antecedentes del cine y la fotografía, con el fin de re-enfocar nuestra mirada hacia los medios audiovisuales actuales.
- Poner en valor la figura del artista como artífice de sus propios medios, en busca de un lenguaje único.
- Hacer presente la creatividad imaginativa, a la vez que técnica, desarrollada en los antecedentes del cine y la fotografía.
- Desarrollar diversos recursos visuales basados en el comportamiento de las luces y sombras y la ilusión de movimiento
- Conocer y comprender el funcionamiento de nuestro sistema visual en lo referente a la imagen ilusoria.
- Establecer puntos de encuentro entre la creación artística y los recursos desarrollados en los antecedentes del cine y la fotografía

Contenidos

Conceptuales:

- Variedad de aparatos y espectáculos desarrollados en el *pre-cine*.
- Antecedentes de la fotografía: Máquinas de dibujar
- Diversidad de recursos para generar tiempo y movimiento en la imagen más allá del cine
- Arte y artilugios ópticos. El artificio como prótesis de la visión.

Procedimentales:

- Conocimiento de la terminología propia de los antecedentes del cine y la fotografía.
- Experimentación con la percepción visual a través de los efectos ópticos
- Uso y adecuación de materiales, herramientas y mecanismos.
- Desarrollo de la inventiva a través del lenguaje propio de los aparatos precinematográficos

Actitudinales:

- Valoración de la capacidad de experimentación e iniciativa.
- Sensibilización ante las cualidades y posibilidades de los aparatos ópticos del *pre-cine*.
- Interés en la observación del funcionamiento de los medios del entorno.

Actividades

1ª Sesión 3 horas (teórica)

a. Presentación del taller:

- Definición del concepto pre-cine y contextualización del taller
- Variedad de aparatos para generar tiempo y movimiento en la imagen más allá del cine.
- Hacer visible lo invisible: El artilugio óptico en la creación artística.

b. Demostración del funcionamiento de diversos aparatos a través de su manipulación directa.

2ª Sesión 3 horas (práctica)

a.. Crea y experimenta con tu propio aparato óptico

3ª Sesión 3 horas (práctica):

a. Crea y experimenta con tu propio aparato óptico