

Educación
Cultura

Glosario de Artes Visuales y Nuevos Medios

SERVICIO DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA
Obras del Catálogo de Programación Artística de Red Cultura
para Estudiantes del Sistema Escolar Formal
PROGRAMA DE FOMENTO AL ARTE EN LA EDUCACIÓN

Proyecto 2012

Idea original, contenidos y edición

María Inés Silva
LINC Artes y Públicos

Producción

Francisca Maturana

Realización material pedagógico

Ana María Infante y Karina Pimstein

Realización audiovisual

Pablo Herrera

Producción a cargo de **Pablo Rojas Durán**

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Coordinación general y supervisión de contenidos

Alejandra Serey Weldt y Alejandra Claro Eyzaguirre

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Diagramación:

Carolina Ríos Farías

Edición y corrección de estilo:

Susana Rodríguez Valdecantos

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Departamento de Ciudadanía y Cultura

Sección de Educación Artística

Plaza Sotomayor 233, Valparaíso

www.estaciondelasartes.com

Roberto Ampuero

Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Carlos Lobos Mosqueira

Subdirector Nacional

Jorge Rojas Goldsack

Jefe Departamento de Ciudadanía y Cultura

Educación
Cultura

LINC artes y públicos
laboratorio de investigación y creación

Este glosario ha sido elaborado para apoyar el trabajo de la/el docente y de las/los estudiantes en la realización de las actividades pedagógicas propuestas en los cuadernillos de mediación cultural correspondientes a la disciplina de artes visuales. Presenta una definición breve de los conceptos fundamentales para la comprensión de su contenido.

ARTES VISUALES

Se entiende por artes visuales aquella producción artística relativa a la creación de obras que se aprecian esencialmente por la vista, como la pintura, la fotografía, el cine, el cómic, la instalación, el video arte, entre muchas otras. Este concepto se introduce tras la II Guerra Mundial para nombrar el nuevo tipo de producción artística que se venía desarrollando desde la irrupción de los nuevos medios y las ideas rupturistas de las vanguardias. Se abrirá una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte, ya que los criterios de producción y clasificación son más abiertos e integrados. Alrededor de 1980 el término artes visuales comienza a generalizarse, pues es más apropiado para el arte contemporáneo que la denominación artes plásticas.

ABSTRACCIÓN

Del latín abstractio, el concepto abstracción está vinculado al verbo abstraer. Actitud mental que se aparta o prescinde del mundo objetivo. Implica suprimir elementos de la realidad a favor del logro de una síntesis estética. Por extensión, se refiere a toda forma de expresión que se desentiende de la imagen fenomenológica, apoyándose en elementos expresivos, conceptuales, metafísicos, abstrusos y absolutos.

ARTE ABSTRACTO

Concepción del arte que no pretende representar seres o cosas concretas, sino que atiende a elementos de forma, color, estructura, proporción, etc. Se ha desarrollado a través de diferentes movimientos como el Constructivismo, Suprematismo y Neoplasticismo. Se distinguen dos grandes corrientes:

- La primera -representada por Malevic- es descrita como intelectual, estructural, arquitectónica, geométrica, rectilínea y clásica (en su austeridad y con respecto a su dependencia a la lógica y el cálculo).

- La segunda -ejemplificada por Kandinsky-, se describe como intuitiva y emocional, orgánica y biomórfica, más curvilínea que rectilínea, más decorativa que estructural, y más romántica que clásica en su exaltación de lo místico, espontáneo y lo irracional.

ARTE CINÉTICO

Concepción del arte que incorpora el movimiento real (por medio de motores u otros medios) o aparente (por medio de la ilusión del movimiento) en sus obras. El concepto cinético viene del griego kinesis que significa movimiento y se incorpora al ámbito artístico en 1955.

ARTE CONCEPTUAL

Concepción del arte en la cual la idea o ideas que la obra representa son un componente esencial del objeto terminado. Este arte es considerado más como una forma de documentación que como un artefacto. El énfasis está puesto en lo conceptual del proyecto y no en la concreción material de la obra. Se desarrolló a finales de la década de los 70 en Europa y Estados Unidos, a partir del trabajo de un grupo de artistas que reelabora el legado de Marcel Duchamp, basándose en nociones tales como la descontextualización de los objetos. Los medios utilizados por el artista son diversos y no corresponden a los tradicionales. Los soportes integran fotografías, películas, videos, grabaciones, conversaciones telefónicas, presentación de actos en públicos, etc.

ARTEFACTO

La palabra artefacto tiene su origen en la expresión latina arte factus, que significa “hecho con arte”. En el lenguaje cotidiano es un aparato creado con un propósito técnico específico, en las artes visuales hace referencia a aquel dotado de contenido artístico. Nacerá como consecuencia del inusual empleo de objetos en el ámbito artístico de Marcel Duchamp.

ARTES MEDIALES

Aquellas artes en las que: se usan tecnologías digitales, se plantean cuestiones acerca de una cultura de los medios digitales contemporáneos y/o se incluyen artefactos y medios tecnológicos en la realización de ellas.

ARTE MODERNO

Concepción del arte que busca disolver o establecer rupturas con respecto al modelo tradicional. A éste pertenecen movimientos como el Impresionismo, Expresionismo, Cubismo, Surrealismo, Neoplasticismo y Expresionismo Abstracto.

BIDIMENSIONAL

Algo es bidimensional si tiene 2 dimensiones: alto y ancho. En referencia a la pintura y dibujo, dicese de aquellas representaciones que evitan la ilusión de profundidad como recurso de énfasis plástico.

BOCETO

Esbozo o borrador, es un dibujo esquemático que no se preocupa de los detalles y representa ideas iniciales y esenciales. En referencia al proyecto artístico, son líneas y manchas que sirven de guía o base para la posterior ejecución de una obra. En escultura, el boceto es entendido como el modelado sin detalles y en tamaño reducido de la figura o composición que se realizará después. El concepto se aplica también a las obras de arte que no tienen una apariencia acabada y al esbozo o esquema de alguna cosa.

CARTOGRAFÍA

Ciencia que tiene por objeto la elaboración de mapas, y comprende el conjunto de estudios y técnicas que intervienen en su ejecución. En el diseño y la creación de los productos cartográficos se aplican criterios artísticos además de los científicos y tecnológicos.

CATÁLOGO RAZONADO DE OBRA GRÁFICA

Libro monográfico erudito que recopila la totalidad de obras (conocidas) de un artista e información de cada una de las obras. Comúnmente incluye: título de la obra, títulos alternativos, fecha, técnica, formato, propietarios e información adicional. Puede ser parcial, orientándose sólo en los trabajos realizados con una técnica particular. Por ejemplo: Catálogo razonado de obra gráfica.

CIRCUIT BENDING

Manera creativa de hacer cortos circuitos en aparatos eléctricos de bajo voltaje (con sintetizadores de bajo costo y juguetes para niños) para crear nuevos instrumentos musicales o generadores de sonido. El **Circuit Bending** enfatiza la espontaneidad y aleatoriedad por lo que se asocia comúnmente con la música NOISE, artefactos sonoros, objetos móviles, etc.

COLLAGE

Del francés **coller**, que significa pegar. Técnica artística que consiste en componer en base a la superposición de fragmentos. La denominación de este recurso expresivo como **collage** comienza con los **papier collé** de Picasso y Braque, quienes a partir de fragmentos de papel y otros materiales creaban cuadros abstractos.

COMPOSICIÓN

El término composición significa básicamente “organizar”. En referencia a la creación de una obra de arte significa dar estructura e implica agrupar las partes para lograr un todo integrado con un resultado específico.

CONTRASTE

Diferencia relativa en intensidad que existe entre un punto de una imagen y sus alrededores: cuando el contraste es nulo, no se distingue un objeto de su fondo, en cambio a más contraste, mayor facilidad para la diferenciación. En la obra de artes visuales puede darse por color, forma, tono, brillo, textura, escala, entre otros.

DIAGRAMAR

Realizar un diagrama, es decir, una representación gráfica que se caracteriza por organizar en base una estructura específica. En diseño gráfico es el oficio de diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio dado los textos e imágenes.

D.P.I. (Dots Per Inch)

Punto por pulgada. Medida que define la resolución de una imagen. Los monitores trabajan con 72 dpi y las imágenes para impresión deben tener mínimo 300 dpi para buenos resultados.

ECLÉCTICO

Enfoque conceptual que no se sostiene rígidamente a un paradigma o un conjunto de supuestos sino que se basa en múltiples teorías, estilos e ideas de carácter diverso. Una obra de arte ecléctica se refiere a la combinación, en un mismo trabajo, de una variedad de influencias y elementos de diferentes estilos y/o períodos históricos.

EQUILIBRIO

Según la física, el equilibrio es el estado de un cuerpo en el cual las fuerzas que operan en él, se compensan mutuamente por lo que parece imposible alterar su composición. Es uno de los principios del arte que busca la distribución de partes por la cual el todo de la obra alcanza una situación de reposo. Para cada disciplina artística rigen distintas leyes y estas cambian en los distintos momentos históricos y según las preferencias individuales. Por este motivo se hace patente que los valores perceptuales utilizados en la obra de arte no guardan necesaria correspondencia con los factores propios al equilibrio físico.

ESTÉTICA

El término deriva de la palabra griega aisthesis que significa “lo relativo a las sensaciones”. Denominada también teoría del arte, es la rama de la filosofía relacionada con la esencia y percepción de la belleza y la fealdad.

EXPERIENCIA ESTÉTICA

Modo de encuentro sensible con el mundo, que produce en quien lo experimenta un placer, un conjunto de emociones y un tipo de conocimiento de índole estética. A diferencia de otras experiencias tiene una finalidad en sí misma y es desinteresada de aspectos prácticos. La experiencia estética supone una aproximación sensible, activa y de recepción del fenómeno artístico.

FORMA

Figura espacial de los cuerpos.

FORMATO

Se refiere a las dimensiones de altura, ancho y profundidad una obra de arte. En el caso de las obras bidimensionales se omite la profundidad. Las expresiones “pequeño formato”, “formato mediano” y “gran formato” se utilizan para clasificar las obras por su tamaño y la convención variará de acuerdo al contexto en que se utilice.

FOTOMONTAJE

Unión de distintas fotografías o productos impresos en un collage que puede realizarse de manera manual o por medio de programas computacionales especializados como Adobe-Photoshop. Fue introducido por los dadaístas como medio artístico en los años 20.

FRESCO

Pintura sobre muro de argamasa de arena y cal y con pigmentos minerales mezclados con agua y cola basado en un cambio químico: los pigmentos se aplican sobre una argamasa de cal y arena reciente -mientras la cal está en forma de hidróxido de calcio-; al entrar en contacto con el dióxido de carbono del aire, la cal se transforma en carbonato cálcico, de manera que el pigmento se cristaliza en la pared.

GRABADO

Técnica de impresión que consiste en dibujar por medio de incisiones sobre una superficie rígida a matriz para luego obtener copias impresas en papel u otras superficie. Existen distintas técnicas de acuerdo a los materiales con que se confecciona la matriz: xilografía (madera), litografía (piedra) grabado (metal) y linografía (linóleo.)

INSTALACIÓN

Es un tipo de obra de arte contemporáneo que nace a fines de la década del 50. Como lo dice su nombre el artista instala la obra en un espacio determinado transformándolo, ya sean espacios positivos, urbanos o incluso espacios naturales. Los elementos individuales dispuestos dentro de un espacio dado pueden verse como una obra única y muchas veces han sido diseñadas para un espacio particular, aquellas que no pueden instalarse en ningún otro espacio – ya que el entorno que las contiene forma parte de la obra- se llaman Site Specific.

Las instalaciones se caracterizan esencialmente por ser efímeras y provocativas. Aquellas permanentes comúnmente se crean específicamente para colecciones particulares.

JPEG: (Joint Photographic Experts Group)

Formato estandarizado que permite compresión de imágenes digitales. JPEG se diseñó con el fin de poder comprimir imágenes a todo color o en escalas de grises.

MANIFIESTO

Comunicación pública de principios y fundamentos que diversos movimientos artísticos hacen como carta de presentación. Se asocia principalmente con las vanguardias europeas de comienzo de siglo XX, agrupaciones en las que conviven artistas visuales, filósofos y poetas, entre otros, y que articulan un discurso teórico para su proposiciones.

MÚSICA ELECTRÓNICA

Aquella producida por aparatos especiales llamados osciladores electro-acústicos, en los cuales el sonido es el resultado de combinaciones regidas por la electricidad.

NITIDEZ

Que se distingue bien, no confuso.

OP ART

Abreviación de **Optical Art**. Movimiento pictórico que surge a finales de la década del 50, que por medio de composiciones dinámicas y efectos cromáticos crea ilusiones ópticas derrotando la lógica bidimensional de la tela. Se diferencia del Arte cinético porque carece de movimiento real.

ORIGAMI

Arte de origen japonés que consiste en el plegado de papel para obtener figuras de formas variadas.

PERFORMANCE O ARTE EN VIVO

Espectáculo artístico representado en directo ante un público en el que se combinan distintas formas de expresión como danza, teatro, música, videoarte y artes visuales entre otras. El sujeto es el elemento constitutivo de la obra y sus principales características son la provocación, la espontaneidad y la improvisación. Sus orígenes se encuentran en los happenings de Nueva York a finales de la década de 1950 y está ligado al movimiento *Fluxus*, al *Body Art* y al arte conceptual. en general.

PESO VISUAL

Fuerza con la que el elemento visual atrae la mirada del espectador.

PROPORCIÓN

Relación entre las dimensiones. / Relación de medidas armónicas entre las partes componentes de un todo, tanto como la distancia armoniosa entre parte y parte.

PRUEBA DE ARTISTA (P.A.)

En referencia a la obra gráfica. Estampaciones de una tirada de impresión destinadas específicamente al uso del artista. Se las reconoce por llevar anotada a lápiz la abreviatura P.A. (E.A. en francés o A.P. en inglés). Éstas no son pruebas, en un sentido estricto, sino estampas tan definitivas como las de la edición venal. Se trata de ejemplares no destinados a la venta, sino reservados al artista para su colección personal o, en su caso, para el depósito legal. Aunque el número de Pruebas de Artista varía dependiendo de la exclusiva voluntad del artista, existen unos límites normalizados y aceptados.

PRUEBA DE ESTADO (P.E.)

En referencia a la obra gráfica. Estampaciones que realiza el artista grabador para conocer el estado actual de su trabajo en la matriz o plancha. Mediante la prueba obtenida, el artista puede tomar decisiones encaminadas a la mejora del resultado final de su trabajo: borrar líneas no deseadas, añadir o intensificar otras, es decir, corregir la plancha. En ellas puede leerse el proceso creativo del artista. Cada una de estas pruebas será única lo que las convierte en objetos muy cotizados por los coleccionistas y gabinetes de estampas.

READY-MADE

Manera de denominar a los objetos de la vida cotidiana –tal y como son- que son usados de forma distinta a la corriente o a lo habitual, asignándoles así un nuevo significado. En algunos casos, los objetos pueden ser ligeramente transformados o intervenidos para modificar su función original. Un ejemplo es la *Rueda de Bicicleta*, de Marcel Duchamp.

SATURACIÓN

Grado de brillo e intensidad de un color. En pintura, cada tono tiene un diferente grado de saturación y todos los tonos pueden reducirse en cuanto a la brillantez, hasta llegar a los niveles más bajos, neutralizándose y apareciendo como grises.

SERIGRAFÍA

Método de reproducción de imagen en el cual las distintas tintas se hacen pasar a través de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión.

SINCRETISMO

Mezcla de estilos y modos. / Término que se refiere a un sistema que intenta combinar o conciliar teorías.

TÉCNICA MIXTA

Se refiere a las obras en que el autor combina varias técnicas (óleo y acrílico, por ejemplo) o introduce elementos extra-pictóricos, como objetos de uso cotidiano o recortes.

TEXTURA

La textura táctil es la percibida por medio del tacto en cualquier superficie. La textura visual es aquella plasmada en una superficie bidimensional por medio de técnicas de representación y puede ser percibida solo visualmente.

TRIDIMENSIONALIDAD

Cualidad de una obra de arte de poseer tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. La tridimensionalidad (o volumen) puede ser real -en el caso de la escultura- o virtual o simulada -en el caso del dibujo realista o la pintura-, donde por medio de la perspectiva y claroscuros se simulan y representan las tres dimensiones.

TROQUELAR

Recortar con troquel piezas de cuero, cartones, etc.

VIDEO INSTALACIÓN

Forma de expresión artística que utiliza el lenguaje audiovisual. Nace en los años 60 manteniendo su vigencia hasta hoy. A diferencia del cine arte, el video arte no cumple con las convenciones narrativas del cine.

ZOOM

Capacidad de aumentar o reducir el tamaño de una figura visualizada en una pantalla.

Más información y referencias en:

<http://www.fundaciontelefonica.cl/arte/matildeperez/recursosdidacticos.html><http://www.portal-dearte.cl/portal/>

<https://sites.google.com/site/tallerdeaudio/>

<http://es.scribd.com/doc/26843832/Glosario-de-Conceptos-Elementales-de-Las-Artes-Visuales>

<http://www.sitographics.com/dicciona/a.html>

<http://es.scribd.com/doc/24266/DICCIONARIO-BIOGRAFICO-DE-ARTISTAS>

http://aprendersociales.blogspot.com/2007/06/diccionario-visual-de-trminos-artsticos_07.html

<http://411educarteleonidasgambartes.blogspot.com/2012/11/diccionario-de-artes-visuales.html>

<http://www.artedehoy.net/html/revista/galeriadeartistasmodernos.html>

<http://www.ecured.cu/index.php/Videoarte>

http://es.wikipedia.org/wiki/Video_Arte

<http://www.slideshare.net/danielsalvati/glosario-de-trminos-de-arte-13170029>

<http://www.slideshare.net/herreramarina4/el-performance>