

10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

1. La forma.

- La forma como figura, estructura y propiedades.
- La forma como la figura que determina el aspecto exterior de algo.
- El lenguaje formalizado como modo o manera de expresión de una idea.
- Coherencia y lógica.

Legazpi en su casa-taller de San Esteban de las Dorigas.

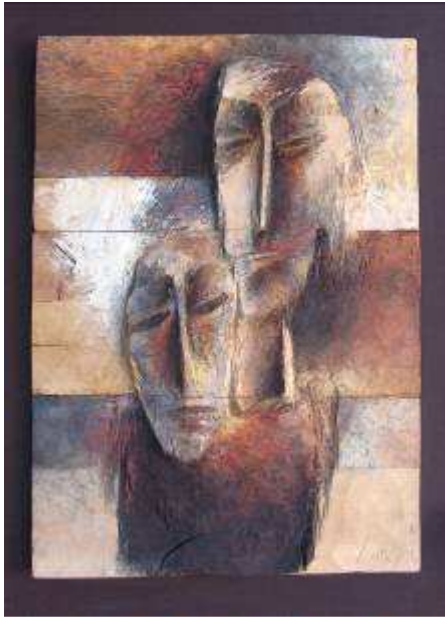
Obra de la exposición *Figuras* de Legazpi.

2. La obra y el espectador: sentido y discurso.

- Perspectivismo: Leibniz, Nietzsche, Ortega y Gasset.
 - Lo subjetivo como error. El yo no es separable del entorno.
 - El punto de vista del artista.
 - El punto de vista del espectador.
 - La obra como única realidad objetiva.
 - Abstracción y materia.
- La relatividad o la forma en relación.
- El discurso como novedad, movimiento y cambio: la vanguardia.

10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

Obra de la exposición *Figuras* de Legazpi.

3. Informalismo.

- Los efectos de la postguerra y la destrucción de la forma como sentido. Surrealismo, Abstracción, Constructivismo.
 - Fautrier: Crítica a la barbarie del ejército alemán.
 - Dubuffet: hacia la textura de la materia al desnudo. Art Brut o la expresión plástica de los enfermos mentales. El arte en los límites de la cultura y la sociedad.
 - Michaux: Tachismo o el gesto sobre la forma. «*Escribo con el fin de dar a conocer una persona que, viéndome, nadie habría podido sospechar jamás que existiera*» Hacia la mancha sin tema.
- Wols: la mirada cercana o las vísceras de la realidad.
 - Expresionismo abstracto en EEUU: realmente abstracción sin referente. J. Pollock, W. de Kooning, F. Kline.
 - Abstracción lírica: Kandinsky y la experiencia espiritual.
 - Informalismo alemán:
 - La monstruosidad de la guerra deja su huella en el sinsentido y en la inestabilidad mental de las obras. Kirchner, Klee, Kandinsky, Kokoschka, Schwitters.
 - Informalismo italiano:
 - Lejos del constructivismo y la narración y utilizando medios sencillos y materiales de desecho, se encuentran Burri y Fontana.
 - Informalismo español:
 - El Paso: Apertura a todo tipo de tesis creadoras bajo el lema de la innovación de la forma establecida. Antonio Saura, Antonio Suárez, Manolo Millares, Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Ribera, Pablo Serrano, Martín Chirino y Manuel Viola.
 - Sucesores de las tendencias surrealistas: Tàpies, con su pintura matérica, Pons, Brossa.
 - De Oteiza, un artista que se desmarca del arte de postguerra con un giro hacia un nuevo sentido y lectura de los elementos estéticos, contrario al subjetivismo y a la emoción, a Chillida con la solidez de sus construcciones.
 - Equipo 57: El arte como trabajo plástico en equipo teniendo como referente la sociedad de consumo. Jorge Oteiza, Ángel y José Duarte, Agustín Ibarrola, Juan Serrano...

10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

Obra de la exposición *Figuras* de Legazpi.

4. La figura.

- Forma. Silueta o aspecto exterior.
- Efigie, representación, imagen. La percepción humanizada.
- Retórica y realidad, el juego de los referentes.
- Concepto, acuerdo, consenso.

5. El referente.

- El referente como eslabón real entre el significante y el significado. De la realidad a la idea y viceversa.
- Aprehensión y expresión.
- La inspiración y la creación.
 - La creencia inmaterial.
 - La experiencia personal.
 - Sensación y percepción.
 - Los sentidos y la naturaleza, el aprendizaje.
 - El deseo, los prejuicios, la voluntad, la necesidad, el estudio...
 - La experiencia social.
 - Antropología.
 - Etnografía.
 - Sociedad y cultura.
 - Historia y política social.
 - El conocimiento compartido.
 - Intención, propósito, voluntad. El problema de la realidad compartida y los límites del lenguaje.
 - La creación desde la intención.
 - La creación desde la necesidad.
 - La creación por la creación.
 - La creación como juego.

10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

Experiencia didáctica:

José Manuel Legazpi: la forma y la figura.

Destinatarios:

Alumnado de todos los Bachilleratos, de Artístico y Humanidades en particular y de todos los niveles la ESO.

Número de participantes:

Grupos de 10 a 20 alumnos aproximadamente con un guía.

Obras con las que se trabajará:

Obra artística de José Manuel Legazpi correspondiente a la exposición del titulada “Figuras” del 21 Octubre al 16 de diciembre de 2011.

Observaciones:

Las fichas didácticas aparecen esquematizadas con la intención de poder desarrollar los contenidos adaptándolos a los distintos niveles educativos.

Calendario:

Desde el 21 Octubre al 16 de diciembre de 2011 en la Sala de Exposiciones temporales del Bernaldo de Quirós.

Objetivos:

- Crear y reforzar hábitos de visita a exposiciones y fomentar la curiosidad del alumnado por el arte como discurso.
- La aceptación y respeto de la obra ajena como expresión personal.
- Iniciar al alumnado dentro del pensamiento crítico y de vanguardia a través del cuestionamiento constructivo de los valores de uso.

Contenidos:

- La forma.
- La obra y el espectador: sentido y discurso.
 - Perspectivismo.
 - Relatividad.
 - Discurso.
- Informalismo.
- La figura.
- El referente.
 - Referente, significante y significado.
- Aprehensión y expresión.
- La inspiración y la creación.

10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

Contribución de la actividad a las Competencias Básicas:

- Comp. en comunicación lingüística.
 - El problema del referente en el discurso.
 - La obra y el sentido.
 - Lenguaje y representación.
- Comp. matemática.
 - Relaciones entre la forma y el espacio.
 - El problema de los conjuntos. Pertenencias y correspondencias.
 - Los lenguajes abiertos.
 - Elementos evolutivos. El caso del movimiento.
- Comp. social y ciudadana.
 - La antropología como discurso del otro.
 - Los sustratos sociales y las creencias en el discurso social.
 - El problema de la historia personal y las ideas preconcebidas en la interpretación de la realidad social.
 - De la imparcialidad como utopía del espectador al espectador como creador.

Kandinsky y su lenguaje musical.

10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

Dubuffet y el discurso asocial.

- Comp. en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 - Límites del método científico: lógica y coherencia.
 - Las formas artificiales como elementos impuestos por las necesidades humanas ante el medio. Lo artificial y lo artificioso.
 - Las sociedades y sus realidades físicas marcadas por la orografía, clima, modos de vida, sectores industriales...
- Comp. para aprender a aprender.
 - Búsqueda de referentes y sustratos relacionados con un discurso y una obra.
 - Imagoteca, bibliografía y orden.

Tàpies y su materialismo simbólico.

Wols, *El fantasma azul* (1951)

El Equipo 57, entre el plasticismo y el diseño.

- Tratamiento de la información y competencia digital.
 - Los modelos sociales y alternativos ante la sociedad de consumo.
 - De la idea a la imagen de las redes sociales y de Internet. Aspectos diferenciales.
 - Posibilidades expresivas de los medios de comunicación y las redes.
 - La estética de las redes. Fragmentación y temporalidad. Lo efímero y lo percedero.
 - El lenguaje de las redes y su pertenencia al lenguaje social integrado. La sociedad de la información como sociedad en constante formación.

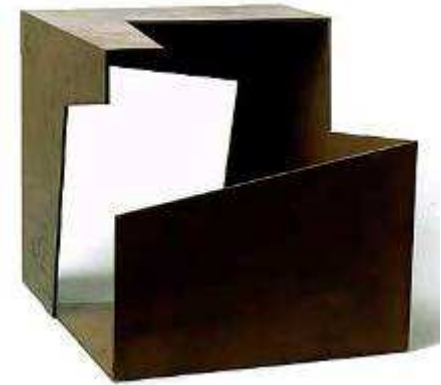
10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

- Autonomía e iniciativa personal.
 - Recursos para la lectura e interpretación de los hechos artísticos como hechos culturales.
 - La imaginación como herramienta de creación y supervivencia.
 - La necesidad de la interpretación de los hechos materiales como datos sensibles.
 - Desarrollo de la capacidad de comprensión y elaboración de la imaginación a través de la construcción de artificios materiales y de sus justificaciones.

Chillida y el peso de la forma de la materia.

Oteiza o el espacio como lugar.

Fautrier, *Cabeza de rehén*.

Fontana y sus conceptos espaciales.

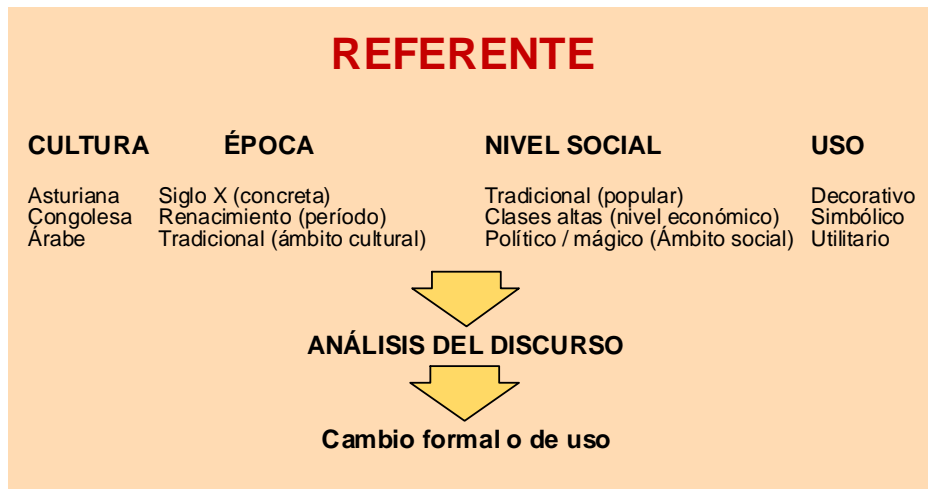
- Comp. cultural y artística.
 - Los sustratos sociales y sus estéticas. Discursos urbanos.
 - El arte etnográfico: integración del discurso y lectura de las necesidades sociales.
 - Estilos grupales. La fuerza de las imágenes compartidas.
 - La sociedad de consumo en las diferentes civilizaciones.
 - El arte para qué y para quién. Búsqueda del consumidor modelo o del intérprete creador.
 - La interpretación de lo otro como clave y lectura para lo propio y viceversa.

10. LA FORMA Y LA FIGURA.

José Manuel Legazpi: Figuras.

Tarea propuesta:

Estudio estético de los diferentes sustratos y culturas con el fin de analizar los distintos modos en los cuales el ser humano ha hecho cristalizar sus necesidades relativas a la pervivencia de la especie y por tanto a las condiciones geográficas, climatológicas, etc. con el fin de extraer la carga de peso simbólico que dicho pueblo ha volcado sobre tales objetos así como la visión que desde el exterior se pueda tener de él.

- Se trata de partir de una misma idea sobre la cual las diferentes materias puedan elaborar una concreción nueva de los contenidos con el fin de desarrollar los objetivos marcados en el currículo.

- De este modo se fomenta la interdisciplinariedad, esto es, la posibilidad de elaborar actividades conjuntas alrededor de un mismo tema dividiendo los espacios de interés:
 - Educación para la ciudadanía: El problema de los nacionalismos. La mirada cercana y el estudio de los rasgos culturales diferenciales.
 - Filosofía: Funcionalismo existencialista.
 - El método sociológico: Durkheim, Warburg, Saxl...
 - Iconografía: el significado social de la obra. Panofsky, Wittkower...
 - Historia del Arte: los artes no occidentales, orientales, africanos, tribales, etc. Influencia y grado de inclusión de los mismos en nuestra sociedad.
 - Lengua: los estilos literarios de las culturas minoritarias. Rasgos diferenciales.
 - Matemáticas: desarrollo de las teorías y lenguajes matemáticos en referencia a los contextos sociales en los que fueron creados.
 - Sociales: la historia invisible; la mujer en la historia, las clases sociales y su participación en la historia, la historia de los pueblos vencidos...
 - Tecnología: estudio de los útiles y herramientas del entorno rural más próximo como respuesta a las necesidades materiales del ser humano.
 - Ciencias: la marca de la naturaleza en las sociedades. Los ecosistemas sociales.
 - Lenguas extranjeras: la cultura como hecho inherente a toda lengua o, los hechos lingüísticos diferenciales como respuesta cultural...