

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

**ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIEGEP 4689)
PROFESORADO EN ARTES VISUALES - TECNICATURA EN ARTES VISUALES**

Espacio Curricular: TALLER PRINCIPAL PINTURA

Curso: 4to. PAV

Ciclo Lectivo: 2022

Horas semanales: 5 horas cátedra (5 módulos)

Profesora: Julieta Barderi

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

En la instancia final de formación es necesario ofrecer a los alumnos una dinámica de trabajo que esté relacionada o emparentada con el desarrollo de la materia en términos profesionales. Es necesario en esta etapa alcanzar una exigencia que luego permita a los alumnos incorporarse cómodamente y estar en código con las prácticas artísticas actuales que circulan en los distintos circuitos contemporáneos.

2. FUNDAMENTACIÓN

La materia se presenta como un espacio compartido de producción y pensamiento con un fuerte compromiso grupal y estímulo creativo. Se trabajará a partir de ejercicios que ofrezcan la posibilidad de abordar el medio pictórico desde una perspectiva amplia, desprejuiciada y experimental. Dando lugar a la parte de formación pedagógica también actualizaremos referentes de la materia, pensaremos en problemáticas actuales y analizaremos la instancia de la enseñanza a través de actividades y ejercicios como una invitación a pensar y a proponer ideas sobre temas determinados.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Habiendo superado la instancia puramente formal y técnica en años anteriores, se espera que los alumnos puedan:

- Apoyarse sobre los conocimientos y apropiarse de las herramientas para proponer formas novedosas y personales de incorporarlas a sus producciones.
- Desarrollar una actitud participativa y colaborativa en las clases.
- Encontrarse permeables a la hora de compartir su trabajo.
- Ofrecer y escuchar devoluciones del docente y de sus compañeros, familiarizándose y ampliando el lenguaje técnico y la capacidad discursiva, perceptiva y analítica frente a la producción artística.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Acompañar a los alumnos en el descubrimiento de intereses personales para proyectarse en la construcción de una imagen propia.
- Desarrollar *subjetividad* en los modos de resolver plásticamente.
- Operar conceptual y simbólicamente, no entendiendo lo personal únicamente como autorreferencial o tematizado.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La materia se dictará de manera presencial, con un encuentro semanal de 5 horas de duración. Se propone una dinámica de taller compartido con un ritmo intensivo de trabajo a partir de ejercicios pautados por el docente en la primera parte del año, y una dinámica más personalizada con la idea de ir delineando producciones con carácter de proyecto personal, para la segunda parte del año.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Trabajo en el taller, puesta en común de las producciones, clases teóricas-prácticas (presentaciones PDF), salidas.

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

Unidad I: Marzo/Abril/Mayo

- Exploración, indagación, decisión, intimidad: Desarrollo de subjetividad en los modos de pensar, relacionar, operar y resolver pictóricamente. También en la valorización estética, temática y conceptual de producciones artísticas.
- La selección de los procedimientos compositivos, materiales, herramientas y soportes adecuados a la intencionalidad discursiva.
- Resolución de problemas en la representación de formas novedosas. Complejización de los procedimientos compositivos. El espacio bidimensional y las posibilidades de lo representacional: Escala, superposición, organización, encuadre, duplicación, deformación, contextualización (la construcción de un espacio ficticio).
- Exploración de las posibilidades formales teniendo en cuenta nuestro presente y el modo de consumir imágenes. Incorporación de nuevas formas de comunicación a la producción: su formato, temporalidad y visualidad. ¿Cómo nos llega la información? Formas de consumo: Lo aleatorio, masivo, veloz, la manipulación y digitalización de una imagen como contenido a trabajar desde una perspectiva pictórica
- Trabajo de campo: investigación acerca de la producción pictórica de diversas épocas, espacios, géneros y estilos, en relación a temas determinados.

Unidad II: Junio/Julio

- Proceso creativo, proyecto personal. Posibles definiciones acerca del proceso creativo, acercamiento a lo propio. Desarrollar subjetividad en los modos de pensar, relacionar, operar y resolver pictóricamente. También en la valorización estética, temática y conceptual de producciones artísticas.
- Ampliación conceptos tradicionales de la pintura. Lógica del error. La utilización de herramientas, soportes, materiales, sometiéndolos y llevándolos al límite de sus posibilidades para hacer surgir nuevas imágenes.
- El tiempo como variable a considerar: la pauta académica no determina el cierre del proyecto. Investigación acerca de los circuitos circulación de obra, condiciones, etc.
- El proyecto. El condicionamiento del marco teórico. Diseño de etapas.
- El trabajo colectivo en el taller, análisis de textos, videos, obra en general. Presentación y análisis de proyectos propios y ajenos.

Unidad III: Agosto/Septiembre

- Interpretación de la imagen en un contexto determinado, generando una apertura hacia los modos de representación presentes en el arte contemporáneo. La pintura y otros medios: ¿Qué define a una pintura? Reflexiones, desarrollo y exploración de la pintura desde una perspectiva amplia y en vínculo con otros campos narrativos (la fotografía: a partir de la obra Gerhard Richter y Luc Twymans. La performance: a partir de la obra de Yves Klein, Sofía Böthlingk)
- Profundización de la imagen propia, entendiendo lo personal o propio no sólo como lo auto referencial e introspectivo, sino desde la construcción permanente de un vínculo con el presente, el contexto y lo universal de la experiencia humana, evitando la mera tematización o el carácter ilustrativo de los gustos personales. La investigación como sustento de la producción final.
- Gestión de proyectos colectivos e individuales de producción y circulación de obra en espacios convencionales y no convencionales.
- Trabajo de campo: investigación acerca de la producción pictórica de diversas épocas, espacios, géneros y estilos, en relación a temas determinados. Actualización de referentes en el medio pictórico, panorama internacional e internacional: Hokney, Kiefer, Baselitz, Marlene Dumas, G. Richter, Neo Rauch, Peter Doig, Mamma Anderson, Cy Twombly, Cecily Brown/ Noé, Demirjián, Macció, R. Aizenberg, A. Prior, Alberto Greco, Marcia Shvartz, Pablo Suarez, J.J Cambre, Kuitca, De sagastizábal, Daniel

García, G.Hasper, Daniel Santoro, Alejandra Seeber, Nahuel Vecino, Juan Becú, Silvia Gurfein.

Unidad IV: Octubre/ Noviembre

- Espacio de apoyo técnico. Conocimientos específicos de materiales y técnicas considerados útiles para la formación y según necesidades.

-Acercamiento a formato de clínica: presentación de sus trabajos con asesorías individuales y grupales.

-Proyección en el circuito de circulación de obra.

-Análisis de espacios posibles, características, condiciones. Selección de un espacio y presentación del proyecto. Modos de presentación.

-Visita a galerías y espacios de residencia por la zona (presencial, si se permite): Proyecto URRRA tigre/ Galería Jaques Martínez / MCHG María Casado Home Gallery.

-Pensar sobre la instancia de presentación o muestra: Ensayos de curaduría y montaje.

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica)

General:

Foster, H. (2008). *Belleza compulsiva*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo.

López Anaya, J. (2007). *El extravío de los límites-claves para el arte contemporáneo*. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Speranza, G. (2006). *Fuera de campo*. Barcelona, España: Anagrama.

Oliveras, E. (2011). *La metáfora en el arte*. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Específica:

A.A.V.V. (2010). *Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los '90 al 2010*. Buenos Aires, Argentina: FNA.

Deleuze, G. (2007). *Pintura, el concepto de diagrama*. Buenos Aires, Argentina: Cactus.

Godfrey, T. (2014). *La pintura hoy*. Buenos Aires, Argentina: Phaidon.

Marino, L. (2019). *Un libro de actividades*. Buenos Aires, Argentina: Luciana Inés Marino.

Noé, L.F. (1965). *Antiéstética*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de La Flor, 2015.

Schwabsky, B. (2013). *Vitamina P Nuevas perspectivas en la pintura*. Buenos Aires, Argentina: Phaidon.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

1er.cuatrimestre

Unidad 1: Marzo/Abril/Mayo

14/3: Presentación de la materia: Objetivos, expectativas y formas de trabajo.

Organización y metodología de la cursada presencial - Presentación y puesta en común de proyecto anual intercátedra "*La mirada compartida, la palabra encontrada, el oído atento*" (espacios curriculares: Taller de Pintura FOBA/Taller de Pintura 4°PAV). Cursada anual, espacio compartido: lunes de 17:30 hs a 18:30 hs

-21/3:17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Actividad 1-Luz- Presentación de la actividad:Conocemos la obra de 3 artistas de distintas épocas y generaciones (Edward Hopper, Lucía Delfino, Juan José Cambre), que han trabajado con la luz con propuestas muy diversas: como elemento narrativo generador climas y sensaciones particulares; desarrollando el contraste entre los colores, sus alteraciones y transformaciones.

28/3:17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones

A partir de un registro de foto u observación directa, observaremos cómo se manifiesta la luz natural sobre algún objeto, superficie o ambiente. Intentaremos analizar y trabajar desde el medio pictórico cómo se hacen visibles los efectos de la luz natural y cómo podemos percibirlos de distintas maneras: a través de un ventana o persiana, reflejos en un vidrio, destellos en el agua, la luz velada por una cortina o al mirarla de frente.

Trabajo en clase, continuamos con la actividad 1.

4/4:17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase, continuamos con actividad 1.

11/4: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Luz artificial. Presentación y puesta en común de los siguientes artistas: Edward Hopper, Karina Peisajovich, Manuel Aja Espil, Mayra VomBröcke.

Fuentes y dispositivos actuales generadores de iluminación artificial. Contrastes más estridentes. Artificialidad en la iluminación y también en lo que se representa, cómo se lo representa y en los colores: exploración con nuevos pigmentos (fluorescentes). Nuevos climas. Registro de cada situación destacando algo específico. Encuadre, recorte. Lo que se elige para contar.

-18/4: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase, continuamos con la actividad/ Puesta en común.

-25/4: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Actividad 2-Figuración y abstracción – Se propone en esta actividad establecer un cruce entre la figuración y la abstracción. Pensaremos acerca de las posibilidades de abordar plásticamente estos conceptos e intentaremos desarrollar imágenes que se encuentren en los límites de estas dos concepciones de la pintura.

-2/5: -17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Explorar distintos fondos con distintas herramientas, generar texturas visuales. Trabajar sobre estos fondos con la noción de figura-fondo, intentando establecer una lógica interna entre las partes que quede integrada. Intentar formas ambiguas entre lo figurativo y lo abstracto, intentando darle entidad tanto a lo que se reconoce como figurativo como a los elementos plásticos abstractos.

Trabajo en clase, continuamos con actividad 2.

-9/5: Primera evaluación – Presentación de los trabajos realizados

-16/5: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase, continuamos con actividad 2 y puesta en común.

-23/5: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Actividad 3: Contraste de contextos: Se propone trabajar en una imagen que contenga dos espacios de representación distintos entre sí (uno que se perciba como el espacio real y otro como un recorte: un encuadre en un bastidor; una remera; dispositivo; pantalla;

celular; revista; foto; etc) que contrasten uno del otro planteando contextos diferentes (interior/externo, día/noche, natural/artificial).

30/5: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase, continuar con la actividad 3.

Unidad 2: Junio/Julio

6/6: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Continuamos con actividad 3. Puesta en común.

13/6: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Actividad 4: TRABAJAR A PARTIR DE ENUNCIADOS: Se trabajará a partir de varios títulos de muestras de los últimos años. Son frases poéticas más bien sugerentes, para que los alumnos puedan responder a ese enunciado ajeno con una propuesta propia

Ej: - *En otro lugar la belleza es extraña.*

- *Todavía las cosas hacían sombra.*

- *Una transversalidad oblicua corre por el agua quieta de la acequia.*

- *Quién necesita la piel.*

- *Me hablan de oscuridad pero yo estoy encandilado.*

- *Salir del surco al labrar la tierra.*

20/6: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Taller, continuamos con actividad 4.

27/6: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Taller, continuamos con actividad 4/ Puesta en común.

4/7: segunda evaluación – cierre de promedios 1er.cuatrimestre.

11/7: Actualización de referentes: PDF- presentación y análisis de referentes de la pintura Nacional e internacional en los últimos años.

18/7 al 29/7 ----- **Receso invernal**-----

2do. Cuatrimestre

Unidad 3: Agosto/Septiembre

1/8: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Durante la segunda parte del año se trabajará en el taller de un modo más personalizado, dándole lugar al seguimiento de cada alumno y acompañamiento en sus producciones en serie y proyectos personales. Las actividades aquí sugeridas apuntan a indagar en las búsquedas y necesidades de cada alumno.

Actividad 5: Cartografías de la memoria. A partir de la obra de AbyWargur, Atlas Mnemosyne, intentaremos construir nuestros propios atlas: dispositivos de montaje y exhibición que contengan contenido relevante para los alumnos (deberán traer fotos, impresiones, fotocopias, dibujos, pinturas, etc) y armar sus propios esquemas de relaciones y vinculaciones del material, para encontrar en los modos de agrupar, de seleccionar, editar y organizar, datos y claves para descubrir intereses y gustos personales.

8/8:17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase y puesta en común.

15/8:17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Actividad 6: Hablar de lo propio- Presentación oral. Compartir 1 ó 2 de las pinturas realizadas a lo largo de estos años que consideren que haya sido reveladora para su producción general. Identificar y comentar: nuevos tratamientos en el medio pictórico, temáticas desarrolladas, hallazgos significativos.

22/8: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Hablar de lo propio. Continuamos con la actividad.

29/8: 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Hablar de lo propio. Continuamos con la actividad.

5/9: Actividad 7-Soporte. Exploración en gran tamaño (150 x 200 cm apróx). Unificado o fragmentado – suplementado para llegar a la medida requerida. Variantes en el formato y superficie. (Artistas de referencia: Fabián Marcaccio, L.Felipe Noé, M.GómezCanle, Hernán Salamanco, Franz Ackermann)

12/9:17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase. Continuamos trabajando con actividad 7.

19/9:17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase. Continuamos trabajando con actividad 7.

26/9 De 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase. Continuamos trabajando con actividad 7/Puesta en común.

Unidad 4: Octubre/Noviembre

3/10 De 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Actividad 8 - La Pintura y otros medios. Vinculación con la Performance-. Presentación de la obra de artistas que abordan lo corporal en relación a lo pictórico desde distintos aspectos: Representacional; simbólico; cuerpo psiquis: Francis Bacon, Lucian Freud / Descontextualizado, en relación a un entorno, cuerpo fragmentado; Santiago Poggio; Andrés Piña / La pintura como cuerpo matérico; proceso y expansión: Ángela de la Cruz, John Baldessari / Acercamiento a lo performático: Yves Klein, Elena Dahn / El trabajo y lo cotidiano en la figura del artista; idea existencialista: Agustina Quiles, Clara Esborraz.
Instalación pictórica: Leila Schopp, Estanislao Florido.

10/10 de 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase, continuamos con actividad 8. Puesta en común.

17/10 de 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Actividad 9: La pintura y otros medios_Vinculación con la fotografía: Indagaremos en la obra de Gerhard Richter, LucTwymans. Pensaremos en características propias de la imagen fotográfica, las posibilidades y la especificidad de este medio: lo llevaremos al terreno de la pintura para abordar estos temas desde las posibilidades que pueda ofrecernos la pintura.

24/10 de 17:30 a 18:30 hs. proyecto intercátedra- Puesta en común de un alumno según cronograma de presentaciones.

Trabajo en clase, continuamos con actividad 9. Puesta en común.

31/10 Actividad 10 - Pintura en serie. Presentar una serie de pinturas (mínimo 4). Justificar el trabajo en serie. Título – formato - Qué punto en común atraviesa a la serie - Aspectos formales que comparten.

7/11Trabajo en clase, continuamos con actividad 10.

14/11 Seguimiento de Proyectos personales. Acompañamiento y asesoría para muestra final.

21/11 Seguimiento de Proyectos personales. Acompañamiento y asesoría para muestra final.

28/11Presentación final y cierre – Charla y reflexión sobre la cursada.

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

El proyecto intercátedra correspondiente al ciclo lectivo 2022 *La mirada compartida, la palabra encontrada, el oído atento: un diálogo abierto entre alumnos, profesores e imágenes*, vincula los talleres de pintura de FOBA B y de 4°PAV. El proyecto es de carácter anual; los encuentros tendrán lugar los días Lunes entre las 17:30 y las 18:30 hs. en el aula grande de Pintura. Se propone a los alumnos compartir un espacio de investigación y diálogo a partir de la observación y presentación oral de producciones visuales, específicamente en el campo de la pintura. Durante esta hora compartida daremos lugar a un alumno por clase para que presente y comente de manera abierta y distendida una o dos imágenes de algún artista que hayan descubierto en los últimos meses (a través de libros, navegación por Internet, documentales, IG, clases teóricas, visitas a muestras en galerías, museos, centros culturales, etc). Estableciendo un cronograma previo, compartido con los alumnos, se dictará un orden de presentaciones comenzando por los alumnos de 4° año y luego los de FOBA. Podrán participar también las docentes. En cada encuentro el alumno que presenta acerca a sus compañeros imágenes a través de

proyecciones o imágenes impresas de una obra elegida y comentarla, expresándose oralmente durante 20 o 30 min. aproximadamente. Puede incluir datos biográficos del artista, cómo conoció su trabajo, comentar aspectos formales de la obra, pero lo más importante es que el alumno pueda ofrecer una mirada genuina y personal de la pintura. Este punto nos interesa especialmente; esta propuesta busca que los alumnos puedan compartir sus intereses y gusto propio y que a la vez puedan conocerse y descubrirse como espectadores. Luego de la presentación individual, la idea es abrir el diálogo al grupo y ampliar lo comentado por el alumno.

11. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación: Valoración sobre una actitud responsable frente a la materia. Compromiso sobre los tiempos y formas de entrega. Entusiasmo frente a las propuestas. Instancia de presentación como instancia evaluativa: Presentación virtual y/o presencial de su trabajo frente al docente y compañeros. Manejar los tiempos, calidad de imágenes y detalles. Ensayos de curaduría y montaje.



Julieta Barderi

FIRMA DEL TITULAR