

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 - Espacio Curricular: PINTURA
Curso: 1° TEC
Ciclo Lectivo: 2023
Horas semanales: cuatro horas y media horas cátedra (3 horas reloj)
Profesor: Violeta Cincioni
Ayudante: Imanol Silva

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Construir un espacio-tiempo con la modalidad de Taller que nutra la confianza entre todos los que participamos de las clases para llevar adelante las tareas de enseñanza y aprendizaje.

Realizar un diagnóstico inicial del grupo para determinar los saberes previos.

Brindar los conocimientos técnicos específicos de la disciplina que les permitan a los estudiantes profundizar los saberes previos y continuar encontrando estrategias de formación continua.

Acompañar y promover los procesos, las experimentaciones, los análisis y las reflexiones de los estudiantes.

Acercar materiales en diversos formatos que permitan a los estudiantes, ampliar el repertorio cultural y específicamente de Artes Visuales, promoviendo el intercambio de información y saberes entre ellos.

Favorecer la reflexión tanto individual como colectiva, en y sobre la práctica, que tenga como norte la formación de profesionales reflexivos no sólo desde una perspectiva técnica o práctica sino también asumiendo un compromiso ético y político en tanto actores comprometidos con su tiempo en labúsqueda de prácticas más justas y democráticas.

2. FUNDAMENTACIÓN

Aprender a pintar puede llevar toda la vida... La experiencia de pintar trasciende todas las fronteras culturales e históricas, se remonta hasta el origen de los tiempos de la humanidad. En la actualidad se ha diluido la concepción disciplinar tradicional de las artes y se ha ampliado y complejizado la forma de lo que podemos comprender como pintura. Por eso se vuelve necesario reforzar la comprensión de los elementos del lenguaje visual, reconocer las estructuras que organizan el discurso visual y los procesos

creativos para poder abordar la práctica de la pintura con una concepción contemporánea.

Propongo en 1° año de la Tecnicatura, concentrarme en un recorte que atiende fundamentalmente a dos líneas. Una de fortalecimiento de la práctica, planteando la ejercitación, la indagación y experimentación individual atendiendo a diferentes dimensiones de la pintura. Otra que responde a la concepción del artista/técnico/realizador desde una perspectiva social; planteando entonces la necesidad de atravesar por una experiencia de trabajo colectivo que trascienda el espacio del aula. Entiendo que el Taller de pintura es una oportunidad inigualable para encontrarse con otros y llevar adelante la difícil tarea de coincidir en una obra colectiva. Esta praxis, lejos de cuestionar la autoría individual que permite la indispensable introspección para el desarrollo de ciertas investigaciones, propone dialogar constantemente entre los aportes individuales y los grupales y generar nuevos aprendizajes. Así mismo, desde una óptica más amplia este proyecto colectivo puede considerarse como una práctica profesionalizante que propone un intercambio directo de REA con la comunidad.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada los estudiantes estarán en condiciones de:

- Realizar piezas de artes individuales y colectivas luego de un proceso de indagación y experimentación creativo.
- Producir piezas pictóricas utilizando diversos materiales y soportes con variadas técnicas y procedimientos.
- Comprender y proyectar un proceso de producción de obras artísticas.
- Presentar discursivamente su propia producción
- Intercambiar con otros artistas reflexiones sobre las producciones de arte contextualizadas.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Promover el desarrollo sensible de la expresión y de la creatividad con la pintura:

- favoreciendo disfrutar de los procesos creativos y de las producciones alcanzadas;
- posibilitando la intensificación de las experiencias de creación individual y colectiva;
- interactuando con diversos materiales y soportes;
- afianzando el dominio de variadas técnicas y procedimientos;
- profundizando la utilización de los elementos del lenguaje visual para la concreción de los propios objetivos y la dimensión comunicativa de la producción artística;

- recuperando y resignificando las experiencias anteriores vinculadas con las artes.

Favorecer la integración entre la pintura y otras disciplinas:

- aportando a los estudiantes herramientas que les permitan establecer relaciones entre la pintura y otras disciplinas, incluso lazos con diferentes campos del conocimiento;
- estimular la participación en espacios de arte recomendados que amplíen el horizonte de su formación.

Aspirar a la comprensión del arte en tanto discurso polisémico:

- acercando al análisis de obras de variadas estéticas discursivas;
- garantizando una participación activa en investigaciones, producciones y exposiciones.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La propuesta es componer un **Taller**, para eso, en cada clase se organizarán el espacio y el tiempo de acuerdo a múltiples variables con la intención de despertar los sentidos, promover experiencias inéditas para los alumnos y alentar la mirada y el hacer creativo. La dinámica de **Taller** también supone una autonomía creciente, a lo largo del año, en la organización del espacio y el mobiliario, la elección precisa de las herramientas y materiales de trabajo.

Considerar la relación del **cuerpo en el espacio** será uno de los ejes de aprendizaje. Por lo tanto será frecuente comenzar las clases con un ejercicio corporal de estiramiento y relajación, para que los alumnos logren una mejor conciencia corporal.

La metodología será la de realizar **actividades individuales y colectivas** de producción que siempre comprendan una contextualización. Intercalando situaciones de apreciación de obras que establezcan diversos puntos de relación posible con las actividades que se están realizando. A continuación describo varias ideas que se ajustarán, luego del diagnóstico del grupo y atendiendo a circunstancias emergentes.

Ejercicios cortos. Daré instrucciones precisas a modo de juego, que suscitarán un amplio abanico de ejemplos de experimentación con herramientas y materiales. Utilización de pinturas al agua y a solventes, diversos soportes rígidos y blandos, utilización de variedad de pinceles y otros elementos que produzcan huellas. Estas primeras actividades también servirán como diagnóstico del grupo.

Apreciaremos reproducciones de obras que respondan a variadas estéticas discursivas, contextualizándolas, leyendo manifiestos y escritos de los artistas para conocer el marco conceptual que las constituye.

Serie de pinturas. Realizarán una serie de trabajos que respondan al desarrollo de una investigación propia. Para la que tendrán que diseñar y ajustarse a un plan, organizar la tarea, definiendo previamente algunos marcos temáticos, conceptuales, procedimentales y de formato.

Obra colectiva. Realizaremos varios trabajos de ejercitación y reflexión en torno al autor y al lugar del espectador. Propondré ejercicios de co-autorías, obras colectivas, obras participativas y/o colaborativas. Realizarán un mural en un espacio público.

Exposición. Deberán atravesar la situación de presentación y exposición de alguna de las obras individuales o colectivas fuera del aula.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Los recursos están estrechamente en función de la metodología.

Para pintar se trabajará utilizando mesas, caballetes en vertical, piso y otras variables experimentales que propongan los estudiantes, dentro y fuera del aula.

Apreciaremos imágenes proyectadas, fotos y video de obras de arte, también libros, catálogos y diversas publicaciones.

Realizaremos visitas a espacios de exposición de arte en museos o espacios culturales.

Compartiremos la agenda cultural del momento y publicaciones que refieran a ella.

Se presentarán guías para la realización de los ejercicios y para observación.

Se propondrán situaciones para exponer las producciones y generar intercambios y reflexiones.

7. CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura PINTURA I irán interrelacionando las diversas dimensiones por las que se puede abordar la obra pictórica que incluyo en el siguiente cuadro:

DIMENSIONES DE LA PINTURA			Lenguaje Visual
procedimientos	experimentación	representación	Color Textura Línea Forma Composición
materiales	investigación	presentación	
herramientas	producción	acción	
	exposición		
cuerpo			
espacio			

Organizo contenidos en unidades didácticas, destacando unos sobre otros pero considerando que de alguna manera siempre están interrelacionándose todas las dimensiones de la pintura antes mencionadas.

UNIDAD 1:Prácticas pictóricas. Repaso de los elementos que componen el lenguaje visual. Diversidad de abordajes procedimentales, conceptuales y visuales para arribar a la producción pictórica. Ejercitación práctica y experimental que por un lado permita hacer conciencia sobre las reglas implícitas y explícitas en el acto creativo, y a la vez profundizar el trabajo técnico y el dominio de los elementos del lenguaje visual (línea, color, forma, textura, composición, espacio).

La problemática del color. Cualidades. Variaciones de paletas.

Utilización de diversos modos de empleo del color: pintar, manchar, chorrear, frotar, estarcir, realizar mezclas pigmentarias, empastes, modificaciones cromáticas por superposición, transparencia y opacidad de los materiales. Materiales, herramientas y soportes, convencionales y no convencionales, como portadores de sentido. Empleo de variedad de soportes: regulares e irregulares.

UNIDAD 2:Serie de pinturas. Producción de una serie de piezas pictóricas a partir de un proyecto individual. Diseño personal de la metodología de trabajo y los lineamientos que definen el proyecto. Se considerarán diversos encuadres y derivas sobre **definiciones de “la pintura”**. Experimentación de la imagen propia.

Análisis y reflexión acerca de las relaciones compositivas presentes en la imagen en relación con la intencionalidad comunicativa y la producción de sentido estético.

UNIDAD 3:Proyecto colectivo..Creación de un mural. Organización de la actividad grupal, definición y distribución de roles y tareas.

Investigación sobre la relación de la obra con el espectador.

Registro del proceso y del mural terminado con fotos, videos y escritos para diseñar una presentación.

Análisis crítico de la experiencia.

8. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía es de referencia para el docente y se compartirá parte con los estudiantes de acuerdo al diagnóstico del grupo y los intereses específicos que manifiesten en sus indagaciones.

Aisenberg, D. (2004). *Historias del arte. Diccionario de certezas e intuiciones*. Buenos Aires: Fabián Lebenglik.

----- (2018). *Apuntes para un aprendizaje del arte*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Berger, J. (1972). *Modos de ver*. Miniserie en capítulos. Londres: BBC.

- (1991). *Cada vez que decimos adiós*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Bourriaud, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- Cage, J. (1968). *Diez reglas para estudiantes y profesores*. Merce Cunningham Studio. S/d.
- Camnitzer, L. (2013). Ponencia para el foro “Pedagogía Radical: El arte como educación”. Panamá.
- Duchamp, M. (1957). *El proceso creativo*. Texto de una intervención de M. D. en una reunión de la Federación Americana de las Artes en Houston. Texas.
- Herrigel, E. (1968). *El zen en el arte del tiro con arco*. Buenos Aires: Kier.
- Kandinsky, V. (1912). *Sobre lo espiritual en el arte*. Buenos Aires: Ned, 1998.
- Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Marino, L. (comp). (2019). *Un libro de actividades. Experiencias en primera persona sobre la educación en el arte*. Buenos Aires: Luciana Marino.
- Nachmanovitch, S. (1991). *Free-play. La improvisación en la vida y en el arte*. Buenos Aires: Paidós
- Noé, L. F. y Zabala, H. (2000). *El arte en cuestión. Conversaciones*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Oliveras, E. (2008). *Cuestiones de Arte Contemporáneo*. Buenos Aires: Emecé.
- Ono, Y. (1964). *Pomelo. Un libro de instrucciones*. Buenos Aires: Ediciones de la Flo, 1970.
- Van Gogh, V. (1873-1890). *Cartas a Theo*. Barcelona: Labor, 1992.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

La organización del tiempo está sujeta al diagnóstico del grupo, se atenderán a sus necesidades de aprendizaje. Así también a eventualidades de organización del trabajo colectivo.

Presentación de la asignatura: 1 clase

Unidad 1: 8 clases (incluye la evaluación)

Unidad 2: 8 o 10 clases (incluye la evaluación y alcanza las primeras semanas del segundo cuatrimestre)

Unidad 3: 10 o 12 clases

Evaluación final: 1 clase

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Realizaremos una salida didáctica conjuntamente con la profesora de Escultura, Paula Zacarías. Desde ambos espacios trabajaremos en función de esta experiencia generando un dialogo entre ambas disciplinas y que nos permitirá comparar y abordar la bi y la tridimensión. Esta salida estará sujeta a la selección que realizaremos en base a la oferta de exposiciones en el AMBA.

11. EVALUACIÓN

La **evaluación** se considera un espacio de aprendizaje por lo tanto contemplará conjuntamente a la producción, solventada por la investigación y experimentación y a la elaboración del discurso crítico y sensible frente a la apreciación de la producción propia y de otras obras diversas.

Se considerará principalmente el proceso de aprendizaje, el trabajo de taller y la concreción de los trabajos en tiempo y forma. Como así también la participación en los espacios grupales, la cooperación, la pertinencia de las intervenciones, la utilización del lenguaje específico, el compromiso con la producción individual, la profundidad de la investigación y la experimentación.

Se realizará un tratamiento personalizado para atender con las estrategias necesarias que requiera cada estudiante.

Se generarán situaciones de entrega y puesta en común de las producciones al final de cada cuatrimestre y cada unidad. Se valorará el desarrollo creativo que las producciones evidencien tanto en su forma como en su contenido y la capacidad relacional que propongan los estudiantes al exponerlas.

Las condiciones de acreditación para aprobar PINTURA I es tener al menos el 70% de los trabajos de ejercitación aprobados. Cumplir con los plazos y formatos de entrega, participar activamente en las clases y en los compromisos grupales.

La nota mínima es 70/100.

PINTURA I tiene final obligatorio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Violeta', with a horizontal line underneath it.

Profesora Violeta Cincioni
FIRMA DEL TITULAR