

**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: Grabado III

Ciclo Lectivo: 2023

Horas semanales: 3 horas cátedra (3 módulos)

Profesora: Bianchi, Lucía Esperanza

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Se propone profundizar las experiencias artísticas y conceptuales del Grabado y Arte impreso en relación a los diferentes circuitos del Arte, mediante una metodología de acompañamiento al desarrollo de un proyecto editorial, anclado en las Prácticas editoriales en el campo de las artes estableciendo un análisis crítico y en contexto considerando la posibilidad de apropiarse del uso no tradicional de técnicas y soportes. La cátedra trabaja a partir de un eje transversal en el cual se problematice los circuitos del arte y las practicas artísticas contemporáneas en relación al Grabado y arte impreso.

Se propiciarán herramientas críticas en el espacio áulico para complejizar el papel que cumplen las producciones visuales en cada sociedad tanto como mediación cultural y sus relaciones con el circuito de arte.

Se aborda un pensamiento gráfico expandido y experimental; la gráfica como medio de comunicación para entablar redes; considerando la utilización de formatos editoriales convencionales y variables conforme el sentido y las necesidades de cada proyecto personal.

Se proponen metodologías de trabajos individual y colectivos mediante publicaciones, afiches y acciones en el espacio institucional para conformar una trama, heterogénea y orgánica que de algún modo constituya el conjunto de los hilos vinculares que traigan nuevas reflexiones sobre hacer gráfico.

Se promueve potenciar la búsqueda del equilibrio de la educación entre el análisis y la sensibilidad estética sobre sus propios modos de decir, pensar y sentir habilitando espacios de intersticios como oportunidad para implicarse e intervenir como sujetos activos en el presente.

2. FUNDAMENTACIÓN

La cátedra presenta especial énfasis en el desarrollo de un proyecto editorial, atendiendo y considerando las propuestas de los y las estudiantes en función de la obra Gráfica como un modo de manifestarse poéticamente y tensionando otras formas de circulación como también de técnicas, montajes y acciones en el espacio abordando tres ejes transversales:

I.- PROYECTO PERSONAL DE CARÁCTER EDITORIAL:

El Proyecto como concepto. Los distintos estadios del proyecto. La creación personal. La noción de autor. Construcción de la poética y el discurso. Artistas referentes. Análisis de los aportes de diferentes artistas modernos y contemporáneos.

Desarrollo de propuestas personales de trabajo.

II.- EXPERIMENTACIÓN GRAFICA Y ARTE IMPRESO:

La experimentación como campo de descubrimiento y la puesta en juego de nuevas fronteras para la creatividad. La improvisación y la apertura intelectual como estados del proceso creativo. La potencialidad individual y colectiva. La experimentación como superación de los límites genéricos.

La investigación sobre proposiciones que amplíen el marco de realización conocido. Experimentación de las dimensiones innovadoras, revisión de límites y sus alcances. Experiencias de investigación materiales y operativas no convencionales. Hibridación e interdisciplinariedad. Apertura a formas de ensayo, reconocimiento y procedimientos alternativos de la experiencia colectiva.

III PROYECTO DE INSTALACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO

Desarrollo de propuestas grupales de trabajo. Investigación, experimentación, fundamentación conceptual, evaluación, etc. Profundización y crítica de las mismas.

Experiencias de instalación en el espacio cotidiano. Resolución grupal de proyectos. Análisis del espacio dónde se realiza la exposición. Análisis de las obras a exhibirse. Observación de las dificultades formales y técnicas para el montaje.

Reconocer y propiciar estrategias de trabajo colaborativo y cooperativo dando lugar a la puesta en común de ideas que nutran el pensamiento visual crítico y con el fin de elaborar producciones con sentido propio y/o colectivo para repensarse a través del arte.

El análisis propuesto a partir de la experimentación gráfica plantea desarrollar propuestas que se enmarquen dentro del escenario del arte contemporáneo, tendiente al trabajo en los territorios tanto públicos como privados como eje vertebrador de las decisiones poéticas, estéticas y artísticas.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada las y los estudiantes estarán en condiciones de:

Reafirmar y analizar los procedimientos técnicos y experimentales de la disciplina de Grabado y Arte Impreso en relación a la edición y acción urbana.

Desarrollar la capacidad creativa, de conceptualización y síntesis de lo gráfico, tendiente a producir sentido.

Conocer, discriminar y articular operaciones y conceptos comunes en las distintas técnicas y momentos de la producción de imágenes.

Articular con proyectos de carácter proyectual de modo individual y/o colectivo.

Reconocer y transitar las distintas etapas del proceso creativo como activos hacedores culturales, capaces de comprender y reflexionar sobre la relación indisoluble entre las artes, la docencia y el contexto cultural.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Brindar material bibliográfico promoviendo un acercamiento a manifestaciones artísticas considerando las significancias de esas producciones en sus contextos.

Estimular el interés por las prácticas artísticas y producciones estético-artísticas realizadas en contextos latinoamericanos.

Fomentar el intercambio respetuoso de ideas y experiencias entre estudiantes y docentes, incentivando la participación activa, la expresión escrita y oral como también el trabajo en grupos.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

Se toma como referencia la *Propuesta Triangular*, elaborada por la pedagoga Ana Mae Barbosa. La misma postula un abordaje integral y crítico de las artes, desde los ejes de la Apreciación, Producción, y Contextualización: aprender a mirar, aprender a hacer y aprender a construir sentido, en torno a las prácticas artísticas, dentro de un contexto determinado.

Abordar los procesos a partir de consignas con unidad de sentido con el fin de promover la comprensión transversal de las prácticas artísticas dentro de la gráfica contemporánea.

Las y los estudiantes desarrollaran propuestas personales de producción, experimentación e investigación junto a la elaboración de textos.

Las fechas de entrega y evaluaciones son previamente pautadas con las y los estudiantes conforme cronograma institucional, teniendo a generar espacios de puesta en común de producciones e ideas solventes.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Proyección y análisis de obras, promover visitas a museos e instituciones como también actividades que amplifiquen la noción de circuitos de artes, artículos de divulgación científica, trabajos prácticos secuenciados, derivas artísticas y registros fotográficos.

Técnicas participativas: puesta en común y clínica de obra pautadas.
Abordaje teórico: bibliografía y producción de mapas conceptuales

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

Unidad 1: Proyecto personal de carácter editorial

Proyecto Personal editorial. Uso no tradicional de los soportes y herramientas. Identificar materialidades, formatos y soportes para la producción de objetos de lectura. Introducir el concepto de seriado.

Unidad 2: La experimentación gráfica

Proyecto Colectivo: Experiencias de investigación materiales y operativas no convencionales. Hibridación e interdisciplinariedad. Abordaje a la Educación Sexual Integral
Afiches Xilográficos. Técnicas Mixta.
Serigrafía aplicada a la producción de colectivas.

Unidad 3: Intervención en el espacio.

Experiencias de instalación en el espacio cotidiano. Diseño de proyectos colectivo. Observación de factores conceptuales y otros condicionantes de los mismos. Resolución grupal de proyectos. Concepto de arte público y privado. Prácticas artísticas contemporáneas.
Intervención fuera del espacio áulico. El Registro fotográfico y la obra efímera.
Registro fotográfico. Concepto a problematizar: Migración

8. BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD 1

ARRAGA, Cristina y BOLCHINSKY Mario. Breve reseña histórica y conceptual del grabado. Oficio y técnicas de las Artes Visuales. Grabado y Arte impreso. Cátedra R. Agüero.

GACHE, Belén La poética visual como género híbrido: en las fronteras entre el leer y el ver

DAVIS, Fernando. Gestionar distancias. Edgardo-Antonio Vigo y el archivo

DAVIS, Fernando "Circulaciones oblicuas. Desbordamientos de la vanguardia platense en los 60 / 70"

Unidad 2

GIUNTA, ANDREA Glosario. Feminismo y arte latinoamericano

PRECIADO, Paul B. "Multitudes *queer*. Notas para una política de los 'anormales'", en: *brumaria* nº 3, Madrid, 2004

LOS EJES DE LA ESI, Material didáctico

Unidad 3

LONGONI, ANA y Gustavo Bruzzone (comps.), *El Siluetazo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008. "Introducción

EXPOSITO, MARCELO, "El arte no es suficiente", en: Mariana Botey y Cuauhtémoc Medina (coords.), *Estética y emancipación. Fantasma, fetiche, fantasmagoría*, México, Siglo XXI, 2014.

EXPOSITO, MARCELO, VIDAL ANA y VINDEL JAIME, "Activismo artístico", en: Red Conceptualismos del Sur, *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012.

Bibliografía complementaria

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Cronograma tentativo

MARZO

15/3 Presentación de la materia

22/3 Lectura de grupo. Presentación de Proyecto. Análisis y reflexión sobre los procesos anteriores

29/3 Proyecto Personal El Proyecto como concepto. Los distintos estadios del proyecto. La creación personal. La noción de autor

ABRIL

5/4 Material Teórico y de lectura. Poesía Visual. Teoría

12/4 Experiencia de Cianotipa

19/4 Producción Proceso Personal. Entrega TP Poesía Visual

26/4 Producción Proceso Personal

MAYO

3/5 Producción Proceso Personal

10/5 Pre entrega y avances del Proyecto

17/5 Producción Proceso Personal

24/5 Producción Proceso Personal

31/5 Producción Proceso Personal

JUNIO

7/6 Producción Proceso Personal
14/6 Producción Proceso Personal
21/6 Pre Entrega
28/6 ENTREGA FINAL

JULIO

5/7 Introducción al Trabajo colectivo
12/7 Entrega de notas y cierre de cuatrimestre
19/7 Receso invierno
26/4 Receso invierno

AGOSTO

3/8 Trabajo colectivo abordaje a nociones de ESI. Experimentación Grafica
10/8 Trabajo colectivo abordaje a nociones de ESI. Experimentación Grafica
17/8 Afiche Xilográfico. Experimentación Grafica
24/8 Afiche Xilográfico Experimentación Grafica
31/8 Afiche Xilográfico Experimentación Grafica

SEPTIEMBRE

7/9 Afiche Xilográfico Experimentación Grafica
14/9 Afiche Xilográfico Experimentación Grafica I
21/9 Feriado
28/9 Afiche Xilográfico Experimentación Grafica I

OCTUBRE

5/10 Pre Entrega
12/10 Trabajo de edición y Entrega final
19/10 Trabajo colectivo. Collage. Introducción a las practicas artísticas contemporánea
26/10 Trabajo colectivo. Collage Introducción a las practicas artísticas contemporánea

NOVIEMBRE

1/11 Trabajo colectivo. Collage Introducción a las practicas artísticas contemporánea
8/11 Trabajo colectivo. Collage Introducción a las practicas artísticas contemporánea
15/11 Trabajo colectivo. Collage Introducción a las practicas artísticas contemporánea
22/11 Introducción a la fotocopia y reproducción del arte impreso
29/11 Pre Entrega

DICIEMBRE

6/12 ENTREGA FINAL – ACCION GRAFICA
13/12 Entregas de notas y cierre

10. EVALUACIÓN

Las y los estudiantes deberán observar, fomentar y defender las reglas lógicas de convivencia y respeto para consigo mismo y los demás, cualquier que proceso de enseñanza y aprendizaje requiere. Se requiere el 80% de la asistencia a clase.

Responsabilidad y cumplimiento ante las fechas de entregas pactadas, solicitud de materiales, consignas de trabajo. Evaluación formativa /autoevaluación / evaluación por rúbrica

Condición de acreditación de la materia: final obligatorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR RÚBRICA

NIVEL	INICIAL	EN PROGRESO	SATISFACTORIO	AVANZADO
CRITERIOS	MENOS DE 5	5 A 6	7 A 8	9 A 10
COMPRESIÓN DEL PROBLEMA EN RELACIÓN A LA OBRA GRÁFICA	Presenta dificultades para identificar y comprender los problemas	Identifica partes del problema, sin visión global. No distingue los elementos de importancia de los secundarios	Comprende los aspectos más significativos del problema y con ayuda identifica el problema en su totalidad	Identifica y comprende los problemas y explica detalladamente el por qué y para que.
PRESENTA UN PUNTO DE VISTA Y RECONOCE OTRAS PERSPECTIVAS ADVIRTIENDO LA INTERDISCIPLINARIEDAD	Presenta dificultades para anticipar objeciones hacia su punto de vista o a considerar otras perspectivas y posiciones	Presenta un punto de vista con imprecisiones sobre los problemas, situaciones o dilemas planteados. Anticipa objeciones secundarias o considera alternativas sin determinaciones	Presenta un punto de vista de los problemas o situaciones planteadas y analiza sus debilidades y fortaleza	Presenta un punto de vista de forma clara y precisa advirtiendo la interdisciplinarietà y problemas planteados. Reconoce objeciones y posiciones de conflicto. Provee respuesta a las objeciones. Identifica cada lenguaje artístico y su sentido
ANALIZA Y LLEVA ADELANTE EN EL PROCESO PERSONAL LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS ENTRE ARTE, ENTORNO Y PROBLEMÁTICA ACTUAL	Presenta dificultades para identificar las relaciones lógicas entre estos	Analiza algunos aspectos del problema principal de las situaciones planteadas. Examina de forma parcial los argumentos secundarios y las teorías que los respaldan	Analiza en forma generalizada los asuntos que trata el argumento principal de los problemas o situaciones planteadas. Examina sencillamente los argumentos secundarios y las teorías que los respaldan y su relación lógica con el argumento principal	Analiza detalladamente los asuntos que trata el argumento principal sobre los problemas o situaciones planteadas.
SENSIBILIDAD Y PERCEPCIÓN ESTÉTICA	No logra explicar las ideas y sentimientos que le provoca observar y experimentar diversas manifestaciones y que sentido tiene	Explica de forma no muy clara algunas ideas y sentimientos que le provoca observar y experimentar diversas manifestaciones y que sentido tiene	Explica de modo generalizado las ideas y sentimientos que le provoca observar y experimentar diversas manifestaciones y que sentido tiene	Explica con claridad las ideas y sentimientos que le provoca observar y experimentar diversas manifestaciones y que sentido tiene

FIRMA DEL TITULAR