

**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: 2023

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.
- Desarrollar *subjetividad* en los modos de resolver plásticamente.
- Operar conceptual y simbólicamente, no entendiendo lo personal únicamente como autorreferencial o tematizado.

4. **PROPÓSITOS DEL DOCENTE**

- Acompañar a los alumnos en el descubrimiento de intereses personales para proyectarse en la construcción de una imagen propia.
- Dar a conocer material y referentes actualizados de la materia que se inscriban dentro de problemáticas actuales y que sean significativas para los alumnos.

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 de 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 de 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: Hockney, Kiefer, Baselitz, Marlene Dumas, G.Richter, NeoRauch, Peter Doig, Mamma Anderson, CyTwombly, 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. Colección Balanz (CABA).
- 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

13/3 Presentación de la materia: Objetivos, expectativas y formas de trabajo.

Organización y metodología de la cursada presencial -

-20/3 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.

27/3 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.

3/4 Trabajo en clase, continuamos con actividad 1.

10/4 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.

-17/4 Trabajo en clase, continuamos con la actividad/ Puesta en común.

-24/4 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.

-1/5 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.

-8/5: Planilla valorativa. 1er informe procedimental, conceptual.

-15 /5 Trabajo en clase, continuamos con actividad 2 y puesta en común.

-22/5 **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).

29/5 Trabajo en clase, continuar con la actividad 3.

Unidad 2: Junio/Julio

5/6. Continuamos con actividad 3. Puesta en común.

12/6 **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

19/6 Taller, continuamos con actividad 4.

26/6 Taller, continuamos con actividad 4/ Puesta en común.

3/7 – cierre de promedios 1er. cuatrimestre.

10/7 Primera evaluación. Entrega de planillas.

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

17/7 al 28/7 ----- **Receso invernal** -----

2do. Cuatrimestre

Unidad 3: Agosto/Septiembre

31/7 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.

7/8 Trabajo en clase y puesta en común.

14/8 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 hayan sido reveladoras para su producción general. Identificar y comentar: nuevos tratamientos en el medio pictórico, temáticas desarrolladas, hallazgos significativos.

21/8Hablar de lo propio. Continuamos con la actividad.

28/8Hablar de lo propio. Continuamos con la actividad.

4/9 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

11/9 Trabajo en clase. Continuamos trabajando con actividad 7.

18/9 Trabajo en clase. Continuamos trabajando con actividad 7.

25/9 Trabajo en clase. Continuamos trabajando con actividad 7/Puesta en común.

Unidad 4: Octubre/Noviembre

2/10 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.

9/10 Trabajo en clase, continuamos con actividad 8. Puesta en común.

16/10 Actividad 9: La pintura y otros medios_Vinculación con la fotografía: Indagaremos en la obra de Gerhard Richter, LucTwyman. 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.

23/10 Trabajo en clase, continuamos con actividad 9. Puesta en común.

30/10 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.**Seguimiento de Proyectos personales. Acompañamiento y asesoría para muestra final.**

6/11 Trabajo en clase, continuamos con actividad 10.

13/11 Cierre de promedios, 2do cuatrimestre. Entrega de planillas de calificaciones.

20/11 Presentación final y cierre – Charla y reflexión sobre la cursada.

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