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

Ciclo Lectivo: 2023

Horas semanales: 3 horas cátedra (3 módulos)

Profesora: Bianchi, Lucía Esperanza

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

El grabado es el modo particular de producir imágenes dentro del campo de las artes visuales. Se define por ser un **procedimiento indirecto**, es decir que el realizador no trabaja sobre el soporte final (papel o tela), como en el dibujo o en la pintura, sino que trabaja sobre una matriz, que luego por entintado y presión, depositará la imagen en el soporte, a esto se lo denomina imprimir.

Este procedimiento permite obtener muchas imágenes similares, por lo tanto, el grabado es **multiejemplar**, y es esta otra cualidad que lo caracteriza. En el medio artístico, la cantidad de imágenes (grabados, estampas) que se imprimen de una matriz, es una decisión del realizador/ a y esto se denomina **edición o tiraje**, las estampas que permiten una edición se firman y se nomenclan, considerándose cada una de ellas, originales.

Las formas de trabajar las matrices son muy diversas, como también las herramientas y materiales, cada una de ellas le aporta rasgos particulares a la imagen que construye lo que se denomina lenguaje gráfico.

2. FUNDAMENTACIÓN

La cátedra presenta especial énfasis en el desarrollo y adquisición metodológica del hacer gráfico. Propone desarrollar conocimientos a partir de las técnicas, producción de matrices, entintado, impresión y edición.

Propone como eje la comprensión de los *Sistemas gráficos de impresión* para ello desarrolla diversas propuestas pedagógicas para abordar desde el lenguaje visual determinadas técnicas como xilografía, linografía, punta seca habilitando la posibilidad de indagar sobre sus propios conocimientos y su propia identidad.

Asimismo, el aprendizaje en esta Cátedra se concibe desde una mirada integral del hacer procesual, la misma se complementa con material teórico y enriquecimiento de los elementos visuales gráficos: línea, punto, textura, plano, color.

Esta cátedra se propone 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.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

- -Propiciar la comprensión de las expresiones artísticas realizadas mediante la intersección de distintos lenguajes y procedimientos (fusión, mixtura, hibridación)
- -Alentar modos de producción artística gráfica tradicionales (y no) en el grabado en hueco.
- -Promover el uso de materiales y procedimientos en la construcción de sentidos, y poética artística.
- -Conocer la historia del grabado y su evolución abarcado por la técnica del grabado en hueco.
- -Reconocer las obras de distintos artistas gráficos (latinoamericanos en particular) que utilizan el grabado como procedimiento central.
- -Propiciar hábitos de trabajo acordes con las prácticas del arte gráfico.
- -Diseñar obras que promuevan la reflexión sobre el quehacer artístico contemporáneo.
- -Concientizar la necesidad de respetar distintos procedimientos y técnicas para evitar deficiencias en la producción.
- -Ahondar en la búsqueda de una imagen "propia" o al menos "particular".

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

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

Reafirmar y analizar los procedimientos técnicos de la disciplina de Grabado en relación a la edición de estampas

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

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

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

Estimular el interés para su propia producción de imágenes graficas.

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 procesual del grabado

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

Abordaje teórico: bibliografía

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

Unidad 1: Sistemas de impresión Gráfica. El plano. La forma

De acuerdo a su origen, naturales, orgánicas, inorgánicas, geométricas, rectilíneas, irregulares o mixtas. De acuerdo a su manifestación, bi y tridimensionales. Abiertas. Cerradas. Figura- fondo. Reversibilidad

Compresión de los 4 sistemas de impresión. Características de la disciplina. Uso tradicional de herramientas. Identificar materialidades, formatos y soportes para la producción. Nomenclatura. Introducir el concepto de múltiple. Elementos plásticos visuales. Técnica de monocopia:

- Monocopia a la manera negra
- Monocopia con diluyente
- Monocopia con plantillas negras
- Monocopia con plantilla de color
- Monocopia imitación al azúcar.
- Monocopia imitación al lápiz (tinta negra)
- Monocopia imitación al lápiz (Bicromía)
- Estarcido
 - a) Blanco sobre soporte negro
 - b) Negro sobre soporte blanco
 - c) Color sobre soporte blanco
 - d) Negro sobre soporte color
 - e) Colores cálidos sobre soporte a elección
 - f) Negro sobre soporte a elección

Unidad 2: Sistema de Impresión en Relieve. Xilografía. La línea

La línea como elemento de organización, generadora de espacio, equilibrio, relaciones rítmicas, estáticas y dinámicas; conformadora de planos y texturas, sugerencia de volumen, punto, horizontal, vertical, oblicua, homogénea, modulada, virtual.

Producción de matrices. Adquirir conocimiento sobre herramientas, devastado, entintado, impresión, edición. Línea blanca, línea negra, planos y texturas/valor. Marco irregular. Introducción y dialogo texto e imágen Collagraph

Xilografía línea negra. Xilografía Línea Blanca. Textura

Xilografía de diagnóstico. 3 estampas. Xilografía sobre impresa sobre papel de colores. 1/1. Xilografía iluminada (o linograbado) del boceto creado a partir de collage/frotagge/dibujo y pintura. Ex-libris. Edición de 10 estampas iguales. Camafeo/claro oscuro. Edición de 3 estampas de la técnica

Unidad 3: Sistema de impresión en Hueco.

Punta Seca. En chapa y tetrapack. Edición de 4 estampas Litografía sobre poliéster (Optativo) Photoplate. (Optativo)

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.

*WONG. W. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1986.

* Fernando López Anaya/ Américo A.Balán / Rodolfo Castagna. *El grabado* Centro editor de América Latina. Arg.

Web grafía

Monocopia invertida

https://www.youtube.com/watch?v=J04-8pW4g8Y

Monocopia a la manera del dibujante

https://www.youtube.com/watch?v=rC4Glprq4Hg

https://www.youtube.com/watch?v=zxBTP17y8-4

Monocopia a la manera sustractiva

https://www.youtube.com/watch?v=Re7PMzGEReQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ig1IRsxAuDg

Unidad 2

*WONG. W. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1986.

* Fernando López Anaya/ Américo A.Balán / Rodolfo Castagna. *El grabado* Centro editor de América Latina. Arg

Webgrafía

https://www.youtube.com/watch?v=c7K6JmAfGg4

Matriz Xilográfica

https://www.youtube.com/watch?v=qlvS2IXVXFk

Xilografía parte 1: preparación de materiales y herramientas https://www.youtube.com/watch?v=aaEyulKzikw

Xilografía parte 2: Usar las gubias https://www.youtube.com/watch?v=TseCgWfJLFY

Xilografía parte 3 Estampación manual https://www.youtube.com/watch?v=7lqLrc_OpgM

https://rocambole.ar/galeria/

Unidad 3

*WONG. W. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1986.

* Fernando López Anaya/ Américo A.Balán / Rodolfo Castagna. *El grabado* Centro editor de América Latina. Arg

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Cronograma tentativo

MARZO

15/3 Presentación y conversatorio Institucional

22/3 Presentación del material.

29/3 Introducción al Grabado. Lectura de grupo.

ABRIL

5/4 El plano como elemento visual. Producción de matrices. Monocopia

12/4 Monocopia Entintado e impresión de matrices. Introducción al tiraje

19/4 Monocopia a la manera del dibujante

26/4 Monocopia sustractiva

MAYO

3/5 Xilografía, línea blanca

10/5 Xilografía, línea negra

17/5 Xilografía, textura

24/5 Producción de matrices

31/5 Producción de matrices

JUNIO

7/6 Impresión

14/6 Impresión 21/6 Pre Entrega 28/6 ENTREGA FINAL

JULIO

5/7 Impresión 12/7 Exlibris 19/7 Impresión 26/4 Impresión

AGOSTO

3/8 Impresión 10/8 Camafero 17/8 Producción de matrices 24/8 Impresión 31/8 Impresión

SEPTIEMBRE

7/9 Impresión 14/9 Impresión 21/9 Feriado 28/9 Impresión

OCTUBRE

5/10 Impresión 12/10 Impresión 19/10 Impresión 26/10 Edición

NOVIEMBRE

1/11 Pre Entrega 8/11 Entrega final 15/11 Litografía poliéster 22/11 Impresión 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 qué 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
COMPRENSIÓN 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 INTERDISCIPLINARIE DAD	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 interdisciplinariedad 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

Lucia Esperanza Blanchi

FIRMA DEL TITULAR