

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° PAV
Ciclo Lectivo: 2025
Horas semanales: tres horas cátedra (2 horas reloj)
Profesor: Violeta Cincioni
Ayudante: (a confirmar)

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 profundizarlos 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 la búsqueda de prácticas más justas y democráticas.

El ayudante de cátedra aportará estrategias de comunicación y en algunos casos metodológicos en fusión del mejorar y reforzar el intercambio con cada estudiante, atendiendo a las consultas y dificultades planteadas. Además acompañará las acciones de orden técnico y práctico en la confección del mural colectivo en el espacio público.

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. Además el fácil acceso a la creación instantánea de imágenes digitales nos enfrenta a vivenciar otros tiempos y procesos. Por eso en este primer año, se vuelve necesario reforzar la comprensión de los elementos del lenguaje visual, reconocer las estructuras que organizan el discurso visual, la materialidad y los procesos creativos para poder abordar la práctica de la pintura con una concepción contemporánea.

Propongo en 1° año del Profesorado, 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-docente 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 arte, individuales y colectivas, luego de un proceso de indagación, experimentación y ejercitación con la materialidad.
- Producir piezas pictóricas utilizando diversos materiales y soportes con variadas técnicas y procedimientos.
- Comprender y proyectar un proceso de producción de piezas 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 creación con la pintura.
- Favorecer el disfrute de los procesos creativos y de las producciones alcanzadas.
- Propiciar experiencias de creación individual y colectiva.

- Estimular la interacción con diversos materiales y soportes, afianzando el dominio de variadas técnicas y procedimientos.
- Brindar a los estudiantes las herramientas para profundizar la utilización de los elementos del lenguaje visual en función de la concreción de los propios objetivos y la dimensión comunicativa de la producción artística, recuperando y resignificando las experiencias anteriores.
- Acompañar a los estudiantes en los procesos que les permitan establecer relaciones entre la pintura y otras disciplinas, incluso lazos con diferentes campos del conocimiento.
- Auspiciar la participación de los estudiantes 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.

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 proyectas, 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:

DIMENCIONES DE LA PINTURA			Lenguaje Visual
procedimientos	experimentación	representación	Color Luz 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: Practicas 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, luz, 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 diversas conceptualizaciones y derivas de “*la pintura*”. Experimentación en el proceso y la concreción de la imagen.

Análisis y reflexión acerca de los elementos del lenguaje visual 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.

Consideraciones acerca de 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 compartirán fragmentos con los estudiantes de acuerdo al diagnóstico del grupo y los intereses específicos que manifiesten en sus indagaciones.

UNIDAD 1:

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.

Cage, J. (1968). *Diez reglas para estudiantes y profesores*. Merce Cunningham Studio. S/d.

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.

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:

Ono, Y. (1964). *Pomelo. Un libro de instrucciones*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor

UNIDAD 2:

Andermann, J. (2018). *Tierras en trance. Arte y naturaleza después del paisaje*. Santiago de Chile. Ediciones / Metales pesados.

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

----- (1991). *Cada vez que decimos adiós*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Kandinsky, V. (1912). *Sobre lo espiritual en el arte*. Buenos Aires: Ned, 1998.

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.

Van Gogh, V. (1873-1890). *Cartas a Theo*. Barcelona: Labor, 1992.

UNIDAD 3:

Camnitzer, L. (2013). Ponencia para el foro "Pedagogía Radical: El arte como educación". Panamá.

Herreros, C. (edit.) (2011) *Cuentos populares de la madre muerte*. Madrid, España: Siruela

Bourriaud, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Paidós

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

La organización del tiempo está sujeta al diagnóstico del grupo, se atenderán a sus necesidades de aprendizaje. Se considerarán eventualidades en la organización del trabajo colectivo y las fechas pueden variar cuando se agenden las salidas didácticas programadas en conjunto con Escultura. Además es deseable que resten en el segundo cuatrimestre algunas clases para dar continuidad a la Unidad 2.

Unidad Didáctica	Fecha	Carácter de la clase	Actividades
	21/3	Expositiva	Presentación de la asignatura
Unidad 1	28/3 al 11/4	Práctica	Ejercicios cortos: color y concepto
	25/4 al 9/5	Práctica	Ejercicios cortos: figura y composición
	16/5 al 30/5	Práctica	Ejercicios cortos con modelo, al óleo
Unidad 2	6/6 al 4/7	Práctica	Serie de pinturas
	11/7 al 18/7	Evaluación integradora	Culminación y presentación de todas las pinturas
Unidad 3	8/8	Expositiva	Presentación del proyecto mural

	14/8 14/11	al	Práctica	Ejercicios grupales, diseño de boceto, realización del mural y de la presentación del mismo.
	21/11 28/11	al	Evaluación integradora	Presentación individual y colectiva

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Proyecto inter-curricular:

Espacios curriculares: Taller de Pintura - Taller de Escultura

Profesoras: Violeta Cincioni – Diego Castrilli

Fundamentación: El arte contemporáneo propone encuentros entre las disciplinas planteando obras en donde los límites se diluyen y ensamblan, aun así cada una mantiene su especificidad. Reconocer estos rasgos permite ampliar la mirada y animarse a explorarlos en producciones propias.

Encuadre Metodológico: Actividad de integración de contenidos de ambas materias a partir de la visita a un espacio expositivo a confirmar. Observación de materiales, procedimientos y sistema de montaje. Elementos del lenguaje plástico específico y común a cada disciplina.

Ejercicio dentro del marco de la Práctica profesionalizante: Elaboración de fichas técnicas en relación a las obras vistas. Puesta en común.

Propósitos:

- Propiciar la visita a espacios de exposición y la experiencia estética compartida.
- Brindar herramientas para el análisis técnico de las obras de arte.
- Estimular la apreciación sensible y crítica de obras de arte consagradas y/o contemporáneas.

11. EVALUACIÓN

Según lo dispuesto en el Régimen Académico Marco Jurisdiccional (RES 4196/24) Pintura I es una asignatura de PROMOCIÓN DIRECTA, SIN EXAMEN FINAL. Esto implica que se acredita por promoción directa en los casos de que la nota final sea mayor o igual a 7 puntos y la asistencia de 80% cuatrimestral. Quienes no alcancen esas condiciones, deberán recurrar.

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 ejercicios 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. También se contemplarán las autoevaluaciones que permitirán valorar la experiencia individual.

Habrán dos instancias de evaluación integradora en las que se considerarán los logros y alcances de los contenidos abordados. Para lo que se generarán situaciones de exposición y puesta en común de las producciones al final de cada cuatrimestre. 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Violeta', with a long horizontal stroke extending from the end.

Profesora Violeta Cincioni
FIRMA DEL TITULAR