PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)

Tecnicatura en Artes Visuales Espacio curricular: Pintura II

Curso: 2do año Ciclo Lectivo: 2025

Cantidad de horas semanales: 4,5 h/c (3 módulos)

Profesor Titular: Enrique Burone Risso Profesora Ayudante: Analía Ferreyra

FUNCIONES DE LA CÁTEDRA:

Profundizar los contenidos propios de la asignatura, poniendo énfasis en los de color, composición y espacio.

Analizar y relacionar las partes con el todo.

Incorporar distintos materiales para la realización de croquis y bocetos

Promover el análisis de obra en el aula y en los encuentros sincrónicos

Invitar al alumno a visitar exposiciones que se realicen durante el año en espacios tradicionales, alternativos y/o virtuales

Dotar al alumno de herramientas para ser transmisor de lo adquirido.

Aplicar los conocimientos adquiridos para poner en práctica la autocorrección.

Incorporar nuevas tecnologías en las producciones/ arte digital

Participar en exposiciones generadas desde la cátedra o la Institución. Muestra cátedra: tema "Malvinas", muestra de fin de año: tema "Fragmento"

El profesor ayudante, trabajara a la par con el docente titular en las actividades presenciales y las desarrolladas a través del classroom o de carácter administrativo

FUNDAMENTACIÓN.

Dominar las técnicas pictóricas, integrándolas a los conocimientos básicos de la pintura.

Usar correctamente los elementos de trabajo como los diluyentes, los pinceles de distintos grosores, la espátula, las pinceletas y fomentar el cuidado de los mismos.

Trabajar el concepto de mancha.

Plantear la totalidad del modelo para evitar el trabajo por sectores.

Interpretar el modelo parcial o totalmente para desarrollar distintos ejercicios de composición.

Experimentar con variedad de materiales.

Trabajar a partir de soportes variados: cartón, tela, papel, madera, cartón entelado para conocer sus posibilidades plásticas, finalizando el año con una experiencia especial en bastidor de 1 X 1m.

Trabajar a partir de Disparadores: pueden ser visuales, auditivos y literarios. Un Ej. Puede ser la presentación de un documental o película (disparador visual) buscando movilizar a los alumnos desde lo visual, para realizar trabajos prácticos donde aparezcan contenidos de las unidades descriptas. Los disparadores servirán para transitar el campo creativo ejercitando observación e interpretación personal del material propuesto.

Representar el valor, tono y temperatura del color.

Utilizar los indicadores espaciales y la textura como manera de sugerir espacio.

Profundizar en la elaboración de las mezclas de colores para un mejor aprovechamiento de la paleta.

Fomentar el uso de blancos, negros y grises coloreados.

Considerar las cualidades expresivas del color relacionadas con su temperatura (cálidos-fríos)

Utilizar modelos con paletas monocromáticas, de complementarios o limitadas para una profundización en la elaboración y uso del color.

Elaborar el color a partir de variantes de saturación y valor.

Analizar producciones artísticas (teniendo en cuenta la forma, el color, la línea, la composición).

Incorporar programas de PC y la fotografía para el campo de la experimentación.

EXPECTATIVAS DE LOGRO:

Dominar las técnicas pictóricas, integrándolas a los conocimientos básicos de la pintura.

Usar correctamente los elementos de trabajo como los diluyentes, los pinceles de distintos grosores, la espátula, las pinceletas y fomentar el cuidado de los mismos.

Trabajar el concepto de mancha.

Plantear la totalidad del modelo para evitar el trabajo por sectores.

Interpretar el modelo o el disparador visual, auditivo o literario parcial o totalmente para desarrollar distintos ejercicios de composición.

Experimentar con variedad de materiales.

Trabajar a partir de soportes variados: cartón, tela, papel, madera, cartón entelado, plataformas digitales, para conocer sus posibilidades plásticas, finalizando el año con una experiencia especial en bastidor de 80 X 80 cm.

Representar el valor, tono y temperatura del color.

Utilizar los indicadores espaciales y la textura como manera de sugerir espacio.

Profundizar en la elaboración de las mezclas de colores para un mejor aprovechamiento de la paleta.

Fomentar el uso de blancos, negros y grises coloreados.

Considerar las cualidades expresivas del color relacionadas con su temperatura (cálidos-fríos)

Utilizar modelos con paletas monocromáticas, de complementarios o limitadas para una profundización en la elaboración y uso del color.

Elaborar el color a partir de variantes de saturación y valor.

Analizar producciones artísticas (teniendo en cuenta la forma, el color, la línea, la composición).

Incorporar plataformas de arte digital y la fotografía para el campo de la experimentación.

PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Fomentar el análisis de la producción artística en general y también de la propia.

Generar espacios de diálogo sobre exposiciones vistas y sobre las características de los distintos ámbitos donde se realizan las mismas.

Acompañar el proceso de cada alumno con el fin de adquirir conocimientos significativos que pueda aplicar en los distintos espacios laborales.

Impulsar a utilizar el croquis para el desarrollo de trabajos futuros.

Fomentar una práctica intensiva de la observación en los modelos y en el paisaje en función de una adecuada composición sobre el soporte.

Incentivar la búsqueda de enfoques personales del modelo.

Experimentar con el color, para obtener paletas más ricas y variadas.

Utilizar los indicadores espaciales como forma de generar espacio en la bidimensión.

Utilizar fotografías e impresiones digitales experimentales como puntos de partida o bocetos de futuros trabajos bidimensionales.

Fomentar la creatividad y las particularidades individualidades

Fomentar el análisis y la profundización del eje de definición Institucional: Arte, ambiente y desarrollo sostenible

Promover al desarrollo creativo a través de incursionar en diferentes disparadores propuesto por la cátedra viendo así los mecanismos de apropiación en relación a los contenidos de las unidades propuestas.

ENCUADRE METODOLÓGICO

Los procesos de enseñanza y la relación con las actividades de aprendizaje se llevarán a cabo a partir del "aula – taller" /aprendizaje asincrónicos y sincrónico a través de la plataforma institucional.

Salidas al aire libre, paisajes con perspectiva simple y compleja, trabajando temas de composición y teniendo en cuenta estructura – equilibrio y peso.

Trabajos a partir de modelos armados en el taller, estarán orientados especialmente para trabajar primer plano, figura – fondo, luz y sombra, espacio. Estos modelos serán de paleta total o reducida para reforzar los conocimientos de valor, tono y temperatura del color

Trabajos a partir de fotografías, impresiones digitales y/o bocetos tomados por el alumno en salidas al aire libre.

Composición a partir de textos, experiencias sonoras o juegos.

Desarrollo de pequeños proyectos personales.

Producciones a partir de fotos impresas de tomas directas y de otras intervenidas a partir de distintos programas de arte digital.

Trabajar a partir de Disparadores: pueden ser visuales, auditivos y literarios, charlas exponenciales.

RECURSOS:

Visita a exposiciones en distintos ámbitos (galerías, museos, ferias de arte, muestras digitales, etc.) para fomentar el espíritu crítico. Catálogos de exposiciones actuales, libros de arte, fascículos, etc. son también recursos tenidos en cuenta para la observación, análisis y profundización de la obra de artistas ya consagrados de la historia del arte o de artistas actuales, como manera de conocer las manifestaciones artísticas más recientes.

Bocetos como elemento necesario para la elaboración de trabajos futuros

Salidas al aire libre para representar el espacio en la bidimensión.

Visualización de los trabajos de manera grupal y/o individual, como parte del proceso de aprendizaje.

Interiorización de los diferentes disparadores propuestos- Películas, audio libros, temas de actualidad, etc.

Eje de definición Institucional: Arte, ambiente y desarrollo sostenible, salida a Tigre

Aula /Taller

Puestas en común.

Análisis, observación y debate

Charla con ex combatientes Malvinas, y con un artista contemporáneo.

La comunicación se seguirá manteniendo a través de la plataforma institucional donde se subirán los contenidos compartidos, algunas tareas propuestas, procesos, consultas, calificaciones, etc.

Muestra colectiva, realización y montaje.

CONTENIDOS:

UNIDAD 1

Composición:

Marcos regulares

Nociones fundamentales de composición

Estructura – Equilibrio – Peso

Valor del vacío como forma

El plano visual en función compositiva

La perspectiva como elemento de composición

UNIDAD 2

Color:

Contrastes

Luz – Sombra y Claro – Oscuro

Acromáticos – Monocromía, Policromía

Valor

Saturación

Tono

Temperatura: cálidos-fríos.

Complementarios.

Color como representación

Color simbólico

UNIDAD 3

Espacio:

Perspectiva

Perspectiva atmosférica

Figura – Fondo

Frontalidad – Ruptura del plano

Signo – Símbolo

Representación de la tridimensión en el plano

Textura como recurso generador de espacio

Indicadores espaciales: disminución de tamaño y detalle Arte, ambiente y desarrollo sostenible.

UNIDAD 4

Movimiento:

Dirección

Velocidad

Ritmo

Articulación del movimiento con elementos compositivos

Imagen con movimiento

Vibración óptica

BIBLIOGRAFÍA

Globus. (1995). Grandes pintores del siglo XX. Madrid, España: Globus Comunicación S.A.

Glusberg, J. (1985). *Arte en la Argentina (del Pop Art a la Nueva Imagen*). Buenos Aires, Argentina: Ediciones De Arte Gagliagone.

_____. (1993). *Moderno Post Moderno*. Buenos Aires, Argentina EMECÉ Editores.

Hesse, W. (1956). *Documentos para la comprensión del arte moderno.* Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Kandinsky, W. (1986). *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona, España: Barral Editores S.A.

Kandinsky, W. (1981). De lo espiritual en el arte. Barcelona, España: Barral Editores S.A.

Klee, P. (1979) Teoría del Arte Moderno. Buenos Aires, Argentina: Caldén.

Matisse, H. (1998). Reflexiones sobre el Arte. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Oliveras, E. (2013). Estéticas de lo extremo. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Rudolf, A.. (1987). Arte y Percepción Visual. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA

Romero Brest, J. (1992). Que es una obra de arte. Buenos Aires, Argentina: Emecé

PRESUPUESTO DE TIEMPO:

La totalidad de las unidades se ven a lo largo del año. Si bien las actividades pueden focalizarse más hacia un tema o hacia el otro, dichas unidades se trabajan en conjunto. Por lo que para las unidades 1, 2, 3 y 4 se prevé todo el año para su desarrollo.

La toma de parciales y recuperatorios se realizan en las fechas previstas según el calendario oficial y se especifican en el punto: Evaluación.

Trabajos de una jornada para reforzar el desarrollo del concepto de mancha y de dos jornadas para una profundización de la observación (tanto en paisajes, naturalezas muertas).

SEMANA	FECHA	CARÁCTER DE LA CLASE	UNIDAD	TEMA
1	19/03 15:30hs	Introductoria.	1-2-3-4	Introducción general. Presentación 1re trabajo
2	26/03 15:30hs	Teórica -práctica	1-2-3-4	Salida al aire libre para la realización de bocetos y toma de fotografías
3	09/04 15:30hs	Teórica-Práctica	1-2-3-4	Salida al aire libre para la realización de bocetos y toma de fotografías
4	16/04 15:30hs	Teórica-Práctica	1-2-3-4	Salida al aire libre para la realización de bocetos y toma de fotografías
5	23/04 15:30hs	Teórica-Práctica-consulta	1-2-3-4	Realización de actividad práctica en el taller basado en los bocetos tomados en las salidas
6	30/04 15:30hs	Práctica -consulta	1-2-3-4	Trabajo en el taller- Propuesta de un Disparador.

7	07/05 15:30hs	Teórica-Práctica	1-2-3-4	Charla Veteranos de Malvinas- trabajo en el taller. Actividad sujeta a disponibilidad de los veteranos
8	14/05 15:30hs	Práctica- consulta	1-2-3-4	Trabajo en el taller luego de charla Veteranos de Malvinas
9	21/05 15:30hs	1RE EVALUACIÓN :1re cuatrimestre-Conceptual	1-2-3-4	Trabajo en el taller. Evaluación del proceso.
10	28/05 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Trabajo en el taller luego de charla Veteranos de Malvinas. Posible muestra en la Institución de dichas obras (sujeta a disponibilidad institucional
11	04/06 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Trabajo en el taller ejercicio de color- Monocromía
12	11/06 15:30hs	Teórica-Práctica	1-2-3-4	Trabajo en el taller ejercicio de color
13	18/06 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Trabajo en el taller ejercicio de color paleta reducida

14	25/06 15:30hs	Teórico- Práctica	1-2-3-4	Modelo naturaleza muerta Ejercicio de una clase –Mancha-espacio
15	02/07 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Modelo naturaleza muerta Ejercicio de una clase –Mancha-valores
16	16/07 15:30 hs	2DA. EVALUACIÓN: cierre 1re cuatrimestre-Numérica	1-2-3-4	Trabajo en el taller: Presentación de trabajos.
17y 18	21/07 al	RECE	SO DE INVIERNO	
	01/08			
19	01/08 04/08 al 08/08	FIN	ALES AGOSTO	
20	04/08 al	FIN. Introductoria Teórica- práctica	ALES AGOSTO 1-2-3-4	Introducción general al segundo cuatrimestre Presentación disparador visual - segundo cuatrimestre
	04/08 al 08/08			segundo cuatrimestre Presentación disparador visual -

23	03/09 15:30hs	Teórica- Práctica	1-2-3-4	Salida al aire libre para la realización de bocetos y toma de fotografías Tigre
24	10/09 15:30hs	Teórica-Práctica	1-2-3-4	Realización de actividad práctica en el taller basado en los bocetos tomados en las salidas Eje de definición Institucional: Arte, ambiente y desarrollo sostenible
25	17/09 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Cierre de actividad práctica ,en el taller, basado en los bocetos tomados en las salidas Eje de definición Institucional: Arte, ambiente y desarrollo sostenible
26	24/09 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Ejercicio de color y espacialidad a definir
27	01/10 15:30hs	1RE EVALUACIÓN : 2do cuatrimestre- Conceptual	1-2-3-4	Trabajo en el taller. Evaluación del proceso.
28	08/10 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Ejercicio de color- Pares de complementarios Trabajo en el taller.
29	15/10 15:30hs	teórica	1-2-3-4	Charla con artista contemporáneo

30	22/10	Introductoria	1-2-3-4	Proyecto Personal
	15:30hs	Teórica-Práctica-Consulta		·
31	29/10 15:30hs	Práctica/ Consulta	1-2-3-4	Trabajo en el taller Proyecto personal
32	05/11 15:30hs	Práctica	1-2-3-4	Trabajo en el taller Proyecto personal
33	12/11 15:30hs	Práctica/ Consulta	1-2-3-4	Trabajo en el taller Proyecto personal
34	19/11 15:30hs	2DA EVALUACIÓN INTEGRADORA: cierre 2do cuatrimestre.	1-2-3-4	Trabajo en el taller: Presentación de trabajos y Proyecto Personal.
35	26/11 15:30hs	Cierre(Recuperatorio) del 1re y 2do cuatrimestre	1-2-3-4	Trabajo en el taller: Presentación de trabajos del cuatrimestre a recuperar para poder promocionar la materia.

ARTICULACIÓN DE LA CÁTEDRA DE PINTURA, EN HORIZONTAL, CON EL ÁREA DE LA PRODUCCIÓN

Proyección horizontal

Dibujo: Bocetos lineales de los disparadores sugeridos, de paisajes con el fin de realizar luego producciones pictóricas. Análisis y representación de forma, volumen, espacio y composición en la bidimensión.

Utilización de línea modulada, como generadora de espacio.

Proyección vertical:

Los saberes anteriores se van complejizando cada vez más.

Se profundiza en los contenidos de composición, elaboración del color y plasmación del espacio en la bidimensión.

Se desarrolla una actividad -a definir- en relación al Eje de definición Institucional: Arte, ambiente y desarrollo sostenible.

Hacia final del año se lo introduce en la búsqueda de un proyecto personal que desarrollará en los siguientes años de carrera.

Proyecto con la Cátedra de Dibujo de 2do año a confirmar.

EVALUACIÓN:

Pintura II es promocional, cada cuatrimestre se tiene que aprobar con 7 (siete) o más , finalizando el segundo cuatrimestre hay una semana de recuperatorio (dentro de la cursada) de lo no aprobado .Alumno que no alcance la calificaciones especificada con anterioridad y que no logre recuperar el cuatrimestre en la semana dispuesta para hacerlo , tendrá que recursar la materia.

Se tendrá en cuenta la actitud en clase, interés por la materia, asistencia, entendimiento, compromiso y desarrollo de la propuesta.

Las evaluaciones parciales se basan en el análisis de los trabajos realizados durante la cursada con la participación del alumno, favoreciendo la autoevaluación.

En las distintas instancias evaluativas se le dará importancia al desarrollo de los procesos en forma personalizada.

La cursada se divide en 2 cuatrimestres.

La asistencia deberá ser del 80% o más en cada cuatrimestre.

1º cuatrimestre:

Mayo: 1º nota de evaluación. Conceptual. Esta surge de los trabajos realizados al aire libre, en espacios de la plaza y alrededores de la escuela. Y de la toma de bocetos con marcadores y/o bolígrafos y del paisaje elaborado con paleta libre a partir de dichos bocetos.

<u>Junio – Julio</u>: Para la 2º nota de evaluación se considerará la presentación de todos los trabajos de forma presencial bidimensionales realizados durante el 1º cuatrimestre y se tendrá en cuenta la presentación de la totalidad de bocetos realizados.

Naturalezas muertas armadas con elementos de uno y dos colores, par de complementarios, enfatizando la observación y elaboración del color (valor, saturación). Paisajes realizados al aire libre.

2º cuatrimestre:

<u>Septiembre</u>: la 1º evaluación conceptual, será la resultante de los trabajos realizados desde el comienzo del segundo cuatrimestre

Octubre-Noviembre: Pintura en bastidor de 1 X 1m, con tema a elección (paisaje, tema libre, etc.).

<u>Cierre de cuatrimestre:</u> presentación del proyecto personal más las actividades realizadas durante todo el año

Recuperatorio: última semana del segundo cuatrimestre

Plataforma Institucional:

Al final de cada cuatrimestre en la Plataforma Institucional se deberá subir un archivo en PDF- hoja A4- Arial 12 con todas las imágenes de las tareas realizadas (podrán incluirse procesos, videos, etc) y una reflexión final ,cada fotografía/ video debe tener las siguientes especificaciones: nombre del artista, título, medidas , técnica utilizada y año de ejecución.

Finalizando el segundo cuatrimestre se hará la presentación del proyecto personal (proceso y trabajo terminado) de forma presencial y en PDF – hoja A4- Arial 12 – el trabajo debe contar con una reflexión personal y cada fotografía / video debe tener las siguientes especificaciones: nombre del artista, título, medidas, técnica utilizada y año de ejecución.

<u>Planificación sujeta a modificaciones tiempo-imprevistos-características de los grupos.</u>

