

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIPREGE 4689)

TECNICATURA EN ARTES VISUALES – PROFESORADO EN ARTES VISUALES

Espacio Curricular: Dibujo III

Curso: 3ro PAV / 3ro TEC

Ciclo Lectivo: 2025

Horas semanales: 3 módulos

Profesor: Lic. Germán Caporale

Ayudante: Prof. Emilie Maino

1 - Función de la cátedra

Por una parte, la práctica del dibujo se presenta como una experiencia sensible, un hacer-pensar que alcanza un estado de concentración particular; por otra, se propone una investigación que amplíe las posibilidades expresivas del dibujo, sus propósitos, y el modo particular de habitar la experiencia.

Esta materia se ofrece como un espacio de trabajo que permite llevar adelante proyectos integrados con otras materias de orden teórico o práctico.

2 - Fundamentación

Dibujar es una experiencia inevitable en todo ser humano. En el campo del arte se sostiene una tradición que presenta en el imaginario popular, pero también en el marco escolar, un modelo naturalizado como el correcto dentro del género.

La cátedra se propone, a partir de la práctica disciplinar, cuestionar al canon sin desvincular al estudiante de la experiencia sensible. Jerarquizando el hacer por sobre otras tareas especulativas, indispensable en el proceso de producción y en el desarrollo de la personalidad del artista. Además de favorecer la intelección de la propia práctica y la de sus colegas.

Generar hábitos de comportamiento que favorezcan la autonomía y disciplinen la práctica, componentes fundamentales a la hora de elaborar un proyecto artístico.

3 - Expectativas de logro

1. Ampliar el tiempo de permanencia en el hacer. Dibujar es una práctica que requiere ciertos hábitos que involucren al cuerpo. En segunda instancia, se pretende que cada estudiante logre desarrollar su autonomía en el ejercicio de la práctica para independizarse del formato escolar.
2. Desmitificar el rol del artista y su práctica.
3. Pensar la producción en un marco más amplio que la realización de un objeto (en este caso un dibujo), en una red que involucre aspectos colectivos y sociales que condicionan la experiencia. El imaginario útil para las líneas de investigación es ilimitado, en ese sentido es importante no acentuar prejuicios o jerarquías estancas habilitando las relaciones particulares que cada estudiante construye en su contexto.
4. Releer la producción y colaborar en los procesos de sus compañerxs en el intercambio de perspectivas. El desarrollo de la práctica no es lineal.

4 - Propósitos del docente

1. Proponer consignas que motiven la práctica, dimensionar el aspecto afectivo del hacer, que facilite la conexión con los deseos de lxs estudiantes.
2. Acompañar al estudiante en el proceso de transformación de su trabajo aportando y/o investigando junto a él prácticas y referencias de distinto orden.
3. Promover el diálogo entre lxs estudiantes como parte constitutiva del hacer - pensar artístico. En el desarrollo profesional, tanto en la práctica como en la inserción dentro de un circuito, el intercambio de experiencias entre colegas es fundamental.

5- Encuadre metodológico

El proyecto presenta tres momentos bien diferenciados:

1. Dibujar como entrenamiento: consignas generales que tienen como objetivo sostener la acción, aplicando una metodología que no involucra las particularidades expresivas de cada estudiante (aunque no las excluye). Una disciplina centrada en la práctica que considera al dibujo como un ejercicio de atención y un modo de relación particular con problemas específicos

2. Experiencias con consignas que ponen en crisis el modelo tradicional. La transformación del soporte en material, el espacio, la huella, modos de figuración, expectativas y hábitos. Motivaciones y problemas que pueden tomarse como punto de partida para la tercera instancia
3. Investigaciones personales que pueden o no tomar como motivación o punto de partida los trabajos previos.

6 - Recursos

Dos pautas se plantean al principio de la cursada: la solución colectiva de la compra de insumos y la fabricación de carbonillas. Ampliando de esta manera la cadena de producción lo más posible para integrar la práctica artística a un contexto que desborda el marco de la institución arte.

Imágenes, videos, films y textos compartidos a través de lecturas y proyecciones en las clases o a través del classroom de la institución en modo virtual/asincrónico.

Materiales compartidos con otras cátedras.

7 - Contenidos

Unidad 1: Dibujar como entrenamiento

La cadena de producción: materiales, relación con la artesanía y las artes aplicadas. Jornada de fabricación de carbonillas.

Castillo de naipes

¿Qué es la técnica? ¿Cómo se piensa en la experiencia? Tiempos de acción y de resolución. La diferencia entre asumir el desafío y prever el final. Estar en la práctica. Modos distintos de comportamiento frente a un mismo desafío

Ejercicios de observación. De la práctica guiada a la autónoma.

Desprejuicios y acciones colectivas: manipulación del trabajo ajeno, apropiación. Cambio de perspectiva

Unidad 2: Un poco más allá

1. **Cuerpo** ¿Qué nos interesa? Distintas figuraciones. La acción en diálogo con la disposición del cuerpo. Experiencias colectivas.

2. **Espacio** Modos de figurar el espacio en la bidimensión. Escalas-proporciones. Agujeros e impresiones. Traducciones (sueños, plantas arquitectónicas, diseños de distinto tipo, etc) La relación con el sujeto y el objeto.
3. **Materialidades:** soportes, superficies y variables expresivas
4. **Narraciones e Impedimentos:** 5 obstrucciones y otras maneras de encausar la práctica. Imágenes ajenas al campo del arte / géneros discursivos. Apropiaciones. Relatos.
5. **Experiencia colectiva:** Peter Brook, ejercicios para encarar la práctica grupal.

Unidad 3: Cada chancho a su rancho

Cada estudiante desarrolla una investigación que puede o no tomar las experiencias previas como punto de partida.

Conceptuales

Hacer - pensar como una experiencia integrada en la práctica del dibujo.

Retomamos la definición tradicional de *techné* (saber hacer) considerando al maestro en cualquier oficio, como un sujeto capaz de ampliar sus conocimientos en la propia práctica. Esta idea se distingue del modelo escolar que hace de la técnica un medio para lograr ciertos objetivos pautados de antemano. Promoviendo la repetición del canon a través de procedimientos normatizados.

Procedimentales

Una primera instancia de conexión con los materiales y la práctica, basada en ejercicios que favorecen la permanencia en el hacer y activan la concentración del estudiante. Ejercicios de observación, que proponen una manera particular de realización. La mayoría de los ejercicios son individuales. Los ejercicios colectivos tienen que ver con el intercambio de perspectivas y modos de hacer.

Una segunda instancia de investigación que problematiza las definiciones que involucran al cuerpo, el espacio, los materiales y las narrativas. Consignas que se corren del uso convencional de los materiales y del cuerpo. En algunos casos el trabajo es grupal, secuencial, de intercambio. En estos trabajos el desarrollo genera una dependencia entre los participantes: la progresión está definida por el accionar del compañero o de la compañera. El diálogo más que una postura moral es una necesidad que destraba situaciones estancas y habilita nuevas posibilidades.

Una tercera instancia en la que lxs estudiantes definen un punto de interés para el inicio de un proyecto personal. Lxs docentes y compañerxs se involucran acompañando el desarrollo en un diálogo permanente, contrastando las prácticas de cada unx.

Actitudinales

El diálogo entre los compañeros es central en el desarrollo de la tarea. Un ejercicio que por una parte promueve la distancia crítica con la propia producción y por otra reconoce al otro como destinatario.

Asumir el compromiso ético que implica tomar decisiones en la producción artística.

8 - Bibliografía

Bastidas Aguilar, L. (2020). *Sentipensar el pluriverso: Legado del maestro Orlando Fals Borda para la sub-version, la utopía y el buen vivir*. *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 7(1), 63-74. DOI: <https://doi.org/10.15648/Collectivus.vol7num1.2020.2532>

Bajtin, M. (1982) *Estética de la creación verbal*, México: Siglo XXI

Groys, B. (1990). *De las Instalaciones: Un diálogo entre Ilya Kabakov y Boris Groys*. Cali: Lugar a dudas

Guerrero, L. J. (1956). *Estética operatoria en sus tres direcciones I. Revelación y acogimiento de la obra de arte*. Editorial Losada, Bs. As.

Indart, J.C. (1991). *Sobre las Tumbas*. En: B. Aronovich (dir.). *Ciclo de conferencias y debates «El psicoanálisis en el siglo»*. Córdoba: s/d.

Video:

REA (Regina Espacio de Arte) - Les Tres (2021) *Capítulo 3 - Entrevista a Mario Sánchez Proaño* [video] <https://reginaespaciodearte.org/les-tres/>

Clandestino, Madrid (2014) - *El funambulista - Clase magistral de Peter Brook* – [video]

<https://vimeo.com/97447458>

El resto de la bibliografía será sugerida individualmente según la necesidad de cada estudiante poniéndose a disposición del resto del grupo.

9 - Presupuesto de tiempo

Etapas

C1 – 21/3 Presentación de la materia: Dibujar no es igual a dibujo – Cadena de producción entrevista a Mario Sánchez Proaño.

Fabricación de carbonillas (organización) Experiencia práctica

C2 – 28/3 Fabricación de carbonillas

C3 – 4/4 Dibujar como entrenamiento: metodología-sentido. Práctica

C4 – 11/4 Dibujar como entrenamiento. Práctica

C5 – 25/4 Dibujar como entrenamiento. Práctica

C6 – 2/5 Dibujar como entrenamiento. Práctica

C7 – 9/5 Dibujar como entrenamiento: figuración del cuerpo y sus problemáticas (retrato-anatomía-cuestiones políticas...) experiencia colectiva 1 Práctica

C8 – 16/5 Dibujar como entrenamiento Figuración del cuerpo. Práctica

C9 – 23/5 Dibujar como entrenamiento Autonomía 1 Práctica

C10 – 30/5 Dibujar como entrenamiento Autonomía 2

C11 – 6/6 Evaluación de la Etapa 1 Diálogo con lxs estudiantes

Etapas 2

C12 – 13/6 Cuerpo 1: Autorretrato sobre la superficie - Variaciones individuales/duos Práctica

C13 – 27/6 Cuerpo 2: Retrato sobre la superficie - Variaciones individuales/duos Práctica

C14 – 4/7 Modos de figurar el espacio en la bidimensión. Práctica

C15 – 11/7 Evaluación con calificación.

C16 – 18/7 Géneros discursivos – Obstrucciones e incomodidades como motivación de la práctica

Cierre del cuatrimestre Diálogo con lxs estudiantes

RECESO

Etapas 3

C1 - 8/8 Repaso de las experiencias del primer cuatrimestre – presentación de la Etapa 3 Diálogo con lxs estudiantes

C2 – 15/8 Proyectos personales a partir de las experiencias previas o intereses personales. Diálogo con lxs estudiantes – Práctica

C3 -. 22/8 Proyectos personales Práctica

C4 – 29/8 Proyectos personales Práctica

C5 – 5/9 Proyectos personales Práctica

C6 – 12/9 Proyectos personales Práctica

C7 – 19/9 Experiencia colectiva – motivación: Peter Brook, ejercicios para encarar la práctica grupal. Diálogo con lxs estudiantes. Práctica

C8 – 26/9 Evaluación de la Etapa. Diálogo con lxs estudiantes

C9 – 3/10 Proyectos personales. Práctica

C10 – 10/10 Proyectos personales. Práctica

C11 – 17/10 Proyectos personales. Práctica

C12 – 24/10 Evaluación Integradora. Diálogo y exposición de lxs estudiantes

C13 – 6/11 Evaluación con clasificación. Diálogo y exposición de lxs estudiantes

C14 – 13/11 Cierre de la cursada. Diálogo con lxs estudiantes

10 - Articulación con el espacio de la práctica docente o con la práctica instrumental y experiencia laboral

Se fomentará el compromiso de lxs estudiantes con sus compañerxs como colegas que se comprometen en sus opiniones con respecto a las obras de lxs demás.

11 – Evaluación

La evaluación es una instancia de aprendizaje, de la cual todos debemos obtener un beneficio.

Se trata de poner en diálogo los desafíos que fuimos encontrando en el desarrollo de la cursada. Incluye una auto-evaluación desde las distintas funciones que nos corresponde asumir: a estudiantes y docentes.

Condiciones de acreditación:

La materia es de Promoción directa. Requiere para su acreditación el 80 % de asistencia y que el promedio de las calificaciones parciales (junio – noviembre) sea 7 (siete) o más de 7(siete).

Si el promedio de ambas calificaciones (junio – noviembre) es entre 1 (uno) y 6 (seis) puntos el estudiante debe recursar la materia.

Se incluye, tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre, una evaluación integradora de los contenidos vistos durante cada etapa, sintetizando en cada una la situación en la que se encuentra él o la estudiante.

Parciales: Se realizarán dos instancias de calificación, considerando lo trabajado en distintos niveles (producción, investigación, reelaboración), acreditando la continuidad de la cursada. Si bien es difícil prever las dificultades y necesidades de cada estudiante, en líneas generales se valora la disponibilidad para la tarea, el estar en la práctica, el grado de autonomía para el cumplimiento de la tarea y la colaboración y atención para con lxs compañerxs.