

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: Grabado y arte impreso III
Ciclo Lectivo: 2025.
Horas semanales: 4,5 horas cátedra (3 módulos). Miércoles 15.30 a 18.30
Profesora: Bianchi, Lucía Esperanza

*"...no hay práctica docente sin curiosidad, sin incompletud,
sin ser capaces de intervenir en la realidad,
sin ser capaces de ser hacedores de la historia
y a la vez siendo hechos por la historia..."*
Paulo Freire en *El grito manso*

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Se propone profundizar las experiencias artísticas y conceptuales del Grabado y Arte impreso en relación a los diferentes circuitos del Arte, mediante una metodología de acompañamiento al desarrollo de un proyecto editorial, anclado en las Prácticas editoriales en el campo de las artes estableciendo un análisis crítico y en contexto considerando la posibilidad de apropiarse del uso no tradicional de técnicas y soportes.

La propuesta pedagógica de la cátedra se reconoce en una perspectiva dialógica que propicia el intercambio con los estudiantes generando un ambiente donde lo cognitivo, la transmisión y la circulación del conocimiento, se atraviesen. Fundamentándose en la *Propuesta Triangular* de Ana Mae Barbosa cuyos ejes son la apreciación, producción y contextualización, es decir que se comprende la clase como integral del acto pedagógico, donde se desarrollan actividades múltiples afectándose unos a otros con el propósito de transitar un proceso teñido de sentido y hacer gráfico colectivo.

2. FUNDAMENTACIÓN

La cátedra propone enmarcar esta disciplina dentro de una concepción porosa del arte contemporáneo considerando y problematizando a partir del abordaje de las prácticas artísticas, abriendo la posibilidad de tejer redes hacia adentro y hacia afuera del espacio áulico, como también fortalecer el trabajo individual hacia el colectivo, considerando las particularidades del contexto como también la transdisciplinariedad acorde al arte Contemporáneo y lo que la Institución requiere. De esta manera, relaciona los saberes técnicos y el complejo entramado cultural y conceptual que atañe el espacio áulico, abordando la clase como a una situación que tiene un devenir y que transcurre por distintos momentos.

En tal sentido, la cátedra es sensible a introducir problemáticas dentro del aula y de la disciplina en relación con la idea de obra única y original, de autoría individual, y de los circuitos alternativos y sus sentidos contrahegemónicos que atañen a repensar concepciones tradicionales sobre el arte en tanto occidental, colonial y eurocentrado. Así como también introducir la noción de prácticas artísticas contemporáneas promoviendo acciones colectivas que potencien las capacidades de comunicación y subjetivación sobre

el hacer gráfico. Es de interés abordar transversalmente y poner en práctica las técnicas del grabado, sean éstas tradicionales o experimentales; ofreciendo la posibilidad de construir y llevar adelante proyectos transdisciplinares profundizando los conocimientos adquiridos y combinándolos con otras disciplinas, los intereses comunes de los estudiantes, el pensamiento gráfico, sus conceptualizaciones y características populares, como también desarrollar las posibilidades de subjetivar colectivamente y en clave solidaria interviniendo desde lo micro en la esfera social/comunidad educativa.

Por último, se propone configurar espacios destinados a la producción crítica de propuestas artístico-culturales que aborden la diversidad, la interculturalidad y los derechos humanos con enfoque de género con el objetivo general de explorar, discutir y reflexionar la gestión positiva de la diversidad y fomentar la producción de prácticas vinculadas a ello. Esto se refiere especialmente a las diversidades sexo-genéricas (LGTB+), étnicas y/o religiosas pero, en general, todo tipo de subalternidad cultural existente, cuyos derechos se ven cada vez más vulnerados en la globalidad actual

La cátedra presenta especial énfasis en el desarrollo de un proyecto editorial, atendiendo y considerando las propuestas de los y las estudiantes en función de la obra Gráfica como un modo de manifestarse poéticamente y tensionando otras formas de circulación como también de técnicas, montajes y acciones en el espacio abordando tres ejes transversales:

I.- PROYECTO PERSONAL DE CARÁCTER EDITORIAL:

La edición como concepto. Los distintos estadios del proyecto personal. La noción de autor. Construcción de la poética y el discurso. Artistas referentes. Análisis de los aportes de diferentes artistas modernos y contemporáneos en especial latinoamericanos.

Desarrollo de propuestas personales de trabajo a partir de la investigación y formulación en torno al concepto de "Fragmentos"

II.- EXPERIMENTACIÓN GRAFICA Y ARTE IMPRESO:

La experimentación como campo de descubrimiento y la puesta en juego de nuevas fronteras para la creatividad. La improvisación y la apertura intelectual como estados del proceso creativo. La potencialidad individual y colectiva. La experimentación colectiva como superación de los límites individuales.

La investigación sobre proposiciones que amplíen el marco de realización conocido. Experimentación de las dimensiones innovadoras, revisión de límites y sus alcances. Experiencias de investigación materiales y operativas no convencionales. Hibridación e interdisciplinariedad. Apertura a formas de ensayo, reconocimiento y procedimientos alternativos de la experiencia colectiva.

III PROYECTO DE INSTALACIÓN EN EL ESPACIO PUBLICO

Desarrollo de propuestas grupales de trabajo. Investigación, experimentación, fundamentación conceptual, evaluación, etc. Profundización y crítica de las mismas.

Experiencias de instalación en el espacio cotidiano. Resolución grupal de proyectos. Análisis del espacio dónde se realiza la exposición. Análisis de las obras a exhibirse. Observación de las dificultades formales y técnicas para el montaje.

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.

El análisis propuesto a partir de la experimentación gráfica plantea desarrollar propuestas que se enmarquen dentro del escenario del arte contemporáneo, tendiente al trabajo en los

territorios tanto públicos como privados como eje vertebrador de las decisiones poéticas, estéticas y artísticas.

La cátedra cuenta con un espacio de aula virtual (classroom institucional) como herramienta pedagógica, soporte donde se comparte con las y los estudiantes las secuencias didácticas, bibliografía, material audiovisual, resultados de calificaciones, avisos de comunicación importante para organizar tareas y cronogramas de las y los estudiantes.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Experimentar producciones gráficas en pequeños, medianos y grandes formatos, soportes diversos, tradicionales y no convencionales o derivados de las nuevas tecnologías.
- Profundizar los saberes previos específicos del grabado y el arte impreso.
- Realizar un proyecto de producción integral y transdisciplinar que contemple la producción, la difusión, el traslado, y el circuito de difusión.
- Estudiar los diferentes espacios de ocupación y activación crítica del arte, en tensión con la trama de posiciones y trayectos del circuito artístico institucional, como la articulación de redes y plataformas descentradas colaborativas y la invención de formas de institucionalidad alternativa.
- Incorporar los aportes teóricos y metodológicos de los estudios de la cultura visual en el análisis e interpretación críticos de las imágenes, de sus modos de producción, circulación y mediatización, de las lógicas de poder / saber que las atraviesan y de los universos de sentido que hacen posibles y pensables.
- Conceptualizar y construir herramientas para el análisis y la comprensión sobre los modos de representación que se apoyan en las nuevas tecnologías propiciando un desafío para la producción gráfica contemporánea, pero a su vez, constituyen una oportunidad para realizar un abordaje crítico, favoreciendo y enriqueciendo interpretaciones del mundo y sus sentidos.
- Promover la integración y concordancia entre los aspectos poéticos sensibles, gráficos, y discursivos, a través de la creación de objetos gráficos.
- Propiciar el trabajo colectivo que implique la toma de decisiones individuales y grupales, así como la organización, distribución de tareas y convivencias.
- Reflexionar sobre las formas de circulación del arte.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- ~ Brindar material bibliográfico promoviendo un acercamiento a manifestaciones artísticas considerando las significancias de esas producciones en sus contextos.
- ~ Estimular el interés por las prácticas artísticas y producciones estético-artísticas realizadas en contextos latinoamericanos.
- ~ 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 transversal de las prácticas artísticas dentro de la gráfica contemporánea.

Las y los estudiantes desarrollaran propuestas personales de producción, experimentación e investigación junto a la elaboración de textos.

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 y clínica de obra pautadas.

Abordaje teórico: bibliografía y producción de mapas conceptuales

7. CONTENIDOS

Unidad 1: El grabado y Arte impreso. Circuitos, cuerpos e invención de territorios

Redes de artistas, iniciativas editoriales experimentales y plataformas colaborativas. Gráfica experimental y contracultura. Formas expandidas de la gráfica: poesía visual, libros de artista y arte correo. Las revistas experimentales y las redes de arte correo como plataformas descentradas de articulación poética y política.

Se propone reflexionar sobre los sentidos del arte contemporáneo; la gráfica y el arte impreso en los territorios tanto dentro como fuera del espacio áulico. Distintas formas de exhibición de una obra gráfica, sus requerimientos. Experimentación de Técnicas mixtas, procedimientos técnicos y construcción de sentido.

Se comprenderá la relación de la gráfica y el arte impreso con la pintura considerando a esta como disciplina proyectual para el cruce de saberes y potencialidades. Partiendo de referentes de la historia del Arte moderno y contemporáneo como también mediante el análisis de obra latinoamericanas

Unidad 2: El grabado y Arte impreso transversal como prácticas artísticas contemporánea

Profundizar conocimientos de prácticas artísticas contemporáneas en territorio y contextos. Apelando al sentido poético – sensible con sustento y marco teórico.

Diseñar y emprender la realización de un proyecto de producción integral que contemple la producción, la difusión y el circuito de circulación.

Ponderar la evaluación de la práctica como elemento indispensable de la producción artística.

Unidad 3: El grabado y el Arte impreso problematizando los espacios de circulación y exhibición

Utilización de medios y tecnología para la proyección, construcción y concreción de obras gráficas. Obra gráfica única, seriada, individual y colectiva. Apelando convocatorias y activaciones dentro de la comunidad educativa. La producción de libro de artista, arte correo, publicaciones. Y la circulación de obra para cada formato. Intervenciones en el espacio público, ferias de artes gráficas y libros, espacios institucionales dedicados a la gráfica (como el Museo Nacional de Grabado), lugares de experimentación y de producción autogestiva e independientes (como talleres de artistas, residencias, etc).

8. BIBLIOGRAFÍA

AUGUTOWSKY, G. (2019). *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.

BARBOSA, A.M. (1991). *La imagen en la enseñanza del arte*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.

CAMNITZER, L. (2008). *Didáctica de la liberación, arte conceptualista latinoamericano*. Montevideo: HUM/ CCE- CCEBA.

DAVIS, F. (2016). Gestionar distancias: Edgardo-Antonio Vigo y el archivo. En: Cristina Freire (org.), *Escrita da história e (re)construção das memórias. Arte e arquivos em debate*. San Pablo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

DAVIS, F. y ROMERO, J.C. (2016). *Poéticas oblicuas. Modos de contraescritura y torsiones fonéticas en la poesía experimental (1956-2016)*. Buenos Aires: Fundación OSDE.

DOLINKO, S. (2012). *Arte Plural. El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955- 1973*. Buenos Aires: Edhasa.

DOLINKO, S. (2002). *Arte para todos. La difusión del grabado para la popularización del arte*. Buenos Aires: Edición Fundación Proa.

- GIUNTA, A. (1998). *Poscrisis, arte argentino después de 2001*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- MARTÍNEZ MORO, J. (1998). *Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX)*. España: Creática.
- MCLUHAN, M. (1998). *La galaxia Gutemberg*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. (2013). *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Madrid: Museo Nacional de arte Reina Sofía.
- LONGONI, A. (2002). *Vanguardia y revolución*. Buenos Aires: Ariel.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Unidad 1 marzo - Julio: lectura diagnóstica del grupo, actividades para poner en valor saberes previos y procesos. Puesta en común de ideas y producciones. Confección de cuaderno bitácora. Apreciación de obras y muestras. Experiencias grupales.

Unidad 2 julio – septiembre: experiencias y proceso de realización de proyectos individuales. Realización de bocetos, maquetas, ensayos, con medios analógicos y digitales. Cuaderno bitácora del proceso.

Unidad 3 septiembre - Diciembre: Fomentar y gestionar una exhibición presencial apelando a las circulación virtual o intervenciones en la vía pública. De acuerdo a posibilidades técnicas y articulaciones llevadas adelante.

10. ENCUADRE METODOLÓGICO

La metodología de trabajo en el espacio áulico comprende la vinculación con la comunidad y la sociedad en tal sentido comprende la producción de carácter proyectual de los estudiantes y el seguimiento personalizado como también la realización de trabajos prácticos grupales e individuales; el registro de actividades en cuaderno bitácora; realización de bocetos, matrices y estampas; actividades de investigación, apreciación y producción; la discusión y evaluación grupal sobre lo realizado; la lectura de textos disparadores para la producción; visualización de obras de artistas y colectivos latinoamericanos en libros, dispositivos multimedia, la invitación a exposiciones relacionadas al proceso grupal; y de ser posible visita a exposiciones o talleres de artistas. La docente propondrá ejercicios y procedimientos para motorizar el hacer, considerando a las prácticas artísticas como procesos que pueden devenir en obras u exposiciones como también acciones derivadas de las practicas artísticas contemporáneas. Estrategias de inclusión de tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

11. EVALUACIÓN: criterios, instrumentos y procedimientos

La modalidad de cursada es anual y presencialidad plena (PP), es decir 70 % en espacio físico y 30% espacio virtual o asincrónico. La misma posee una carga horaria de 3 horas cátedra semanales, pautadas conforme cronograma académico institucional. Contempla la integración e interacción de estudiantes regulares, itinerantes y oyentes dentro de los marcos y respectivos lineamientos institucionales.

Las evaluaciones y acreditaciones de cursadas- propias a su formato de taller es de promoción directa (PD), y requiere de un 80% de asistencia. Junto con la presentación y aprobación de evaluaciones integradoras. Las valoraciones numéricas a la cursada son: de 1 (uno) a 6 (seis) debe recursar, de 7 (siete) a 10 (diez) promociona. Como instrumento de evaluación se utiliza la planilla de evaluación intermedia y una planilla de calificación, permitiendo mejor seguimiento y diagnóstico continuo con el fin de elaborar estrategias de mejora en la enseñanza- aprendizaje.

La cátedra cuenta con un espacio de aula virtual (classroom institucional) como herramienta pedagógica, soporte donde se comparte con las y los estudiantes las secuencias didácticas, bibliografía, material audiovisual, resultados de calificaciones, avisos de comunicación importante para organizar tareas y cronogramas de las y los estudiantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR RÚBRICA

NIVEL	INICIAL	EN PROGRESO	SATISFACTORIO	AVANZADO
CRITERIOS	MENOS DE 5	5 A 6	7 A 8	9 A 10
COMPRESIÓN 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 INTERDISCIPLINARIEDAD	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 interdisciplinarietà 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

Lucía Esperanza Bianchi

FIRMA DEL TITULAR