

**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: TALLER BÁSICO II (PINTURA)

Curso: 4to. año Profesorado.

Ciclo Lectivo: 2025

Horas semanales: 7.5 horas cátedra - (5 módulos)

Profesora: Julieta Barderi

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

En la instancia final de formación es necesario ofrecer a los alumnos una dinámica de trabajo que esté relacionada o emparentada con el desarrollo de la materia en términos profesionales. Es necesario en esta etapa alcanzar una exigencia que luego permita a los alumnos incorporarse cómodamente y estar en código con las prácticas artísticas actuales que circulan en los distintos circuitos contemporáneos, así como también en ámbito educativo y académico.

2. FUNDAMENTACIÓN

La materia se presenta como un espacio compartido de producción y pensamiento con un fuerte compromiso grupal y estímulo creativo. Se trabajará a partir de ejercicios que ofrezcan la posibilidad de abordar el medio pictórico desde una perspectiva amplia, desprejuiciada y experimental. Dando lugar a la parte de formación pedagógica también actualizaremos referentes de la materia, pensaremos en problemáticas actuales y analizaremos la instancia de la enseñanza a través de actividades y ejercicios como una invitación a pensar y a proponer ideas sobre temas determinados.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Habiendo superado la instancia puramente formal y técnica en años anteriores, se espera que los alumnos durante esta cursada puedan:

- Apoyarse sobre los conocimientos y apropiarse de las herramientas para proponer formas novedosas y personales de incorporarlas a sus producciones.
- Desarrollar una actitud participativa y colaborativa en las clases.
- Encontrarse permeables a la hora de compartir su trabajo.
- Ofrecer y escuchar devoluciones del docente y de sus compañeros, ampliando su lenguaje técnico, su capacidad discursiva y su percepción analítica frente a la producción artística.
- Desarrollar *subjetividad* en los modos de resolver plásticamente.
- Operar conceptual y simbólicamente, no entendiendo lo personal únicamente como autorreferencial o tematizado.
- Establecer diálogos problemáticos entre las producciones artísticas del campo pictórico de la era clásica y moderna con la actualidad.
- Reconocer y problematizar sobre las características propias del medio pictórico, incorporándolas a su práctica con cierta intencionalidad.
- Concretar la realización y exhibición de una pieza artística de nivel para participar de la muestra colectiva proyectada anualmente.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Acompañar a los alumnos en el descubrimiento de intereses personales para proyectarse en la construcción de una imagen propia.
- Dar a conocer material y referentes actualizados de la materia que se inscriban dentro de problemáticas actuales y que sean significativas para los alumnos.
- Fomentar el intercambio respetuoso de ideas y experiencias entre estudiantes y docentes, incentivando la participación activa, la expresión escrita y oral y el trabajo en grupo.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La materia se dicta de manera presencial con un encuentro semanal de 5 horas de duración. Se propone una dinámica de taller compartido con un ritmo intensivo de trabajo a partir de ejercicios pautados por el docente en la primera parte del año, y una dinámica más personalizada con la idea de ir delineando producciones con carácter de proyecto personal y especialmente la concreción de una pieza para exponer en la muestra colectiva proyectada para la segunda parte del año.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Trabajo en el taller, puesta en común de las producciones, clases teóricas-prácticas (proyección de imágenes), salidas.

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

Unidad I: Marzo/Abril/Mayo

- Exploración, indagación, decisión, intimidad: Desarrollo de subjetividad en los modos de pensar, relacionar, operar y resolver pictóricamente. También en la valorización estética, temática y conceptual de producciones artísticas.
- La selección de los procedimientos compositivos, materiales, herramientas y soportes adecuados a la intencionalidad discursiva.
- Resolución de problemas en la representación de formas novedosas. Complejización de los procedimientos compositivos. El espacio bidimensional y las posibilidades de lo representacional: Escala, superposición, organización, encuadre, duplicación, deformación, contextualización (la construcción de un espacio ficticio).
- Exploración de las posibilidades formales teniendo en cuenta nuestro presente y el modo de consumir imágenes. Incorporación de nuevas formas de comunicación a la producción: su formato, temporalidad y visualidad. ¿Cómo nos llega la información? Formas de consumo: Lo aleatorio, masivo, veloz, la manipulación y digitalización de una imagen como contenido a trabajar desde una perspectiva pictórica
- Trabajo de campo: investigación acerca de la producción pictórica de diversas épocas, espacios, géneros y estilos, en relación a temas determinados.

Unidad II: Junio/Julio

- Proceso creativo, proyecto personal. Posibles definiciones acerca del proceso creativo, acercamiento a lo propio. Desarrollar subjetividad en los modos de pensar, relacionar, operar y resolver pictóricamente. También en la valorización estética, temática y conceptual de producciones artísticas.
- Ampliación conceptos tradicionales de la pintura. Lógica del error. La utilización de herramientas, soportes, materiales, sometiéndolos y llevándolos al límite de sus posibilidades para hacer surgir nuevas imágenes.
- El tiempo como variable a considerar: la pauta académica no determina el cierre del proyecto. Investigación acerca de los circuitos de circulación de obra, condiciones, etc.
- El proyecto. El condicionamiento del marco teórico. Diseño de etapas.
- El trabajo colectivo en el taller, análisis de textos, videos, obra en general. Presentación y análisis de proyectos propios y ajenos.

Unidad III: Agosto/Septiembre

- Interpretación de la imagen en un contexto determinado, generando una apertura hacia los modos de representación presentes en el arte contemporáneo. La pintura y otros medios: ¿Qué define a una pintura? Reflexiones, desarrollo y exploración de la pintura desde una perspectiva amplia y en vínculo con otros campos narrativos (la fotografía: a partir de la obra de Gerhard Richter y Luc Twymans. La performance: a partir de la obra de Yves Klein.

- Profundización de la imagen propia, entendiendo lo personal o propio no sólo como lo autorreferencial e introspectivo, sino desde la construcción permanente de un vínculo con el presente, el contexto y lo universal de la experiencia humana, evitando la mera tematización o el carácter ilustrativo de los gustos personales. La investigación como sustento de la producción final.
- Gestión de proyecto colectivo: Participación y preparación de la muestra anual del curso.
- Desarrollo, producción y concreción de una obra a exhibir en la muestra grupal.
- Trabajo de campo: investigación acerca de la producción pictórica de diversas épocas, espacios, géneros y estilos, en relación a temas determinados. Actualización de referentes en el medio pictórico, panorama internacional e internacional: Hockney, Kiefer, Baselitz, Marlene Dumas, G.Richter, Neo Rauch, Peter Doig, Mamma Anderson, Cy Twombly, Cecily Brown/ Noé, Demirjani, Macció, R.Aizenberg, A.Prior, Alberto Greco, Marcia Shvartz, Pablo Suarez, J.J Cambre, Kuitca, De sagastizábal, Daniel García, G.Hasper, Daniel Santoro, Alejandra Seeber, Nahuel Vecino, Juan Becú, Silvia Gurfein.

Unidad IV: Octubre/ Noviembre

- Espacio de apoyo técnico. Conocimientos específicos de materiales y técnicas considerados útiles para la formación y según necesidades.
- Acercamiento a formato de clínica: presentación de sus trabajos con asesorías individuales y grupales.
- Proyección en el circuito de circulación de obra.
- Visita a galerías y espacios de residencia por la zona: Galería Jaques Martínez / MCHG
Maria Casado Home Gallery. (San Isidro, Prov. de Buenos Aires) / Colección Balanz (CABA).
- Pensar sobre la instancia de presentación o muestra: Ensayos de curaduría y montaje.

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica)

General:

- Foster, H. (2008). *Belleza compulsiva*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo.
- López Anaya, J. (2007). *El extravío de los límites-claves para el arte contemporáneo*. Buenos Aires, Argentina: Emecé.
- Speranza, G. (2006). *Fuera de campo*. Barcelona, España: Anagrama.
- Oliveras, E. (2011). *La metáfora en el arte*. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Específica:

- Didi-Huberman, G. (2018). Dispar[at]es, Leer lo nunca escrito. *Atlas o la inquieta Gaya Ciencia*. (pp 14 - 21). University of Chicago Press; Illustrated edición.
- A.A.V.V. (2010). *Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los '90 al 2010*. Buenos Aires, Argentina: FNA.
- Deleuze, G. (2007). *Pintura, el concepto de diagrama*. Buenos Aires, Argentina: Cactus.
- Godfrey, T. (2014). *La pintura hoy*. Buenos Aires, Argentina: Phaidon.
- Marino, L. (2019). *Un libro de actividades*. Buenos Aires, Argentina: Luciana Inés Marino.
- Noé, L.F. (1965). *Antiestética*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de La Flor, 2015.
- Schwabsky, B. (2013). *Vitamina P Nuevas perspectivas en la pintura*. Buenos Aires, Argentina: Phaidon.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO
(Cronograma tentativo de actividades)

Unidad didáctica	fecha	Contenidos	Actividades
Unidad I Marzo/ Abril	17/3	Presentación de la materia: Objetivos, expectativas y formas de trabajo. Organización y metodología de la cursada. Diagnóstico: Mapa conceptual/Interrogatorio: cómo se sitúan en relación a las distintas características que puede desplegar el lenguaje pictórico. Cuáles son los aspectos que consideran que vienen desarrollando o les interesa desarrollar: Conceptual y simbólico (sobre la tradición del medio); Representacional (la imagen figurativa y abstracta); Formal y técnico; Procesual.	Diálogo con los estudiantes: Su vínculo con la pintura, nuevas formas de abordarla. Elaboración grupal de un Mapa conceptual para responder e intentar ubicarse de modo individual en el recorrido realizado.
	24/3	feriado	feriado
	31/3	Procedimientos compositivos. Extremar las posibilidades narrativas según su organización: lo armónico y lo disruptivo/ tensión y equilibrio. Encuadre y formato.	Ejercitación en el taller: Desarrollo de imágenes en relación al tema.
	7/4	Procedimientos compositivos. Extremar las posibilidades narrativas según su organización: lo armónico y lo disruptivo/ tensión y equilibrio. Encuadre y formato.	Ejercitación en el taller: Desarrollo de imágenes en relación al tema.
	14/4	Procedimientos compositivos. Extremar las posibilidades narrativas según su organización: lo armónico y lo disruptivo/ tensión y equilibrio. Encuadre y formato.	Ejercitación en el taller: Desarrollo de imágenes en relación al tema.
	21/4	Estudio de la luz: Fuentes y dispositivos de carácter natural y artificial. La luz como elemento narrativo generador de climas diversos.	Proyección de imágenes en relación al tema. Diferenciación y exploración de paletas, contrastes, alteraciones del color.
	28/4	Estudio de la luz: Fuentes y dispositivos de carácter natural y artificial. La luz como elemento narrativo generador de climas diversos.	Diferenciación y exploración de paletas, contrastes, alteraciones del color.
Unidad II Mayo/Jun/ Julio	5/5	Estudio de la luz: Fuentes y dispositivos de carácter natural y artificial. La luz como elemento narrativo generador de climas diversos.	Diferenciación y exploración de paletas, contrastes, alteraciones del color.
	12/5	La imagen figurativa y la imagen abstracta. Ampliación y desborde de sus límites.	Exploración en el cruce de estas dos categorías.
	19/5	La imagen figurativa y la imagen abstracta. Ampliación y desborde de sus límites.	Exploración en el cruce de estas dos categorías.

	26/5	La imagen figurativa y la imagen abstracta. Ampliación y desborde de sus límites. Evaluaciones intermedias	Exploración en el cruce de estas dos categorías. Completar planillas (aspectos actitudinales y conceptuales del alumno)
	2/6	La imagen figurativa y la imagen abstracta. Ampliación y desborde de sus límites.	Exploración en el cruce de estas dos categorías.
	9/6	Investigación: Actualización de referentes en el campo de la pintura. Artistas del ámbito nacional e internacional en los últimos años. Valorización estética, temática y conceptual de producciones artísticas diversas. Indagación sobre la idea de lo bello, el gusto, lo sublime. Ampliación de conceptos tradicionales en el campo de la pintura.	Proyección de imágenes. Presentación y análisis de obras. Toma de apuntes. Lectura de textos. Diálogo con los alumnos.
	16/6	Feriado	Feriado
	23/6	La noción de la dimensión temporal en la pintura. Construcción de la imagen por capas. Las posibilidades matéricas de la pintura. Veladuras y empaste.	Trabajos de superposición.
	30/6	La noción de la dimensión temporal en la pintura. Construcción de la imagen por capas. Las posibilidades matéricas de la pintura. Veladuras y empaste.	Trabajos de superposición.
	7/7	Desarrollo de la capacidad interpretativa. Ejercitación para una mirada atenta, curiosa y abierta sobre la producción ajena. Concepto de traducción.	Actividad teórica-práctica: Adjetivación e interpretación a través de cuestionario.
	14/7	Cierre de cuatrimestre- Evaluación integradora	Entrega: presentación de trabajos y exposición oral.
	21/7	Receso invernal	Receso invernal
	28/7	Receso invernal	Receso invernal
	4/8	La Pintura y otros medios. Vinculación con la fotografía, la performance y el objeto. Sumar la experiencia del ejercicio a su propuesta personal.	Identificación y cruce de características propias de cada medio. Desarrollo de imágenes.
Unidad III Ago/Sept	11/8	La Pintura y otros medios. Vinculación con la fotografía, la performance y el objeto. Sumar la experiencia del ejercicio a su propuesta personal.	Identificación y cruce de características propias de cada medio. Desarrollo de imágenes.

	18/8	Gestión de Proyectos e investigación: Introducción de un esquema de trabajo para el desarrollo de un proyecto expositivo: Muestra colectiva de 4to año en espacio Marín.	Introducción del tema. Gestión: Diálogo, pautas, cronograma de trabajo. Definición de roles en la gestión colectiva.
	25/8	Acompañamiento y asesoramiento en el proceso. Realización de una pieza para la exposición de 4to.	Trabajo en el taller. Definición de temática, formato, técnica, contenido. Desarrollo de la imagen propia.
	1/9	Acompañamiento y asesoramiento en el proceso. Realización de una pieza para la exposición de 4to.	Trabajo en el taller. Definición de temática, formato, técnica, contenido. Desarrollo de la imagen propia.
	8/9	Acompañamiento y asesoramiento en el proceso. Realización de una pieza para la exposición de 4to.	Trabajo en el taller. Definición de temática, formato, técnica, contenido. Desarrollo de la imagen propia.
	15/9	Acompañamiento y asesoramiento en el proceso. Realización de una pieza para la exposición de 4to.	Trabajo en el taller. Definición de temática, formato, técnica, contenido. Desarrollo de la imagen propia.
	22/9	Acompañamiento y asesoramiento en el proceso. Realización de una pieza para la exposición de 4to.	Trabajo en el taller. Definición de temática, formato, técnica, contenido. Desarrollo de la imagen propia.
	29/9	Acompañamiento y asesoramiento en el proceso. Realización de una pieza para la exposición de 4to.	Trabajo en el taller. Definición de temática, formato, técnica, contenido. Desarrollo de la imagen propia.
Unidad IV Oct/ Nov	6/10	Profundización en el desarrollo de una poética y personal para la preparación de una pieza a exponer. Presentación de la pieza realizada para exponer en la muestra de 4to. año (fecha a definir)	Elaboración y entrega de un pequeño texto descriptivo de la obra: Imagen de la obra, ficha técnica, breve descripción conceptual.
	13/10	Concepto de serie: recorte, edición, criterio compartido para agrupar cierto grupo de trabajos.	Elaboración de una serie de pinturas (mínimo 4). Elección de la temática, materialidades, formato. Justificar.
	20/10	Concepto de serie: recorte, edición, criterio compartido para agrupar cierto grupo de trabajos.	Elaboración de una serie de pinturas Elección de la temática, materialidades, formato. Justificar.
	27/10	Concepto de serie: recorte, edición, criterio compartido para agrupar cierto grupo de trabajos.	Elaboración de una serie de pinturas Elección de la temática, materialidades, formato. Justificar.
	3/11	Reflexión sobre lo trabajado: el trabajo colectivo en el montaje, la experiencia de exponer, la muestra como	Charla con los alumnos.

		evento convocante con un rol social y didáctico a la comunidad.	
	10/11	Cierre de cuatrimestre con evaluación integradora. Selección de los trabajos más significativos de la cursada. Comentar brevemente sus aspectos formales. Reforzar la ejercitación de la oralidad y el uso de lenguaje técnico adecuado.	Charla y reflexión sobre la cursada. Entrega en formato PDF a través de classroom: Registro de los trabajos con epígrafe especificando tipo de ejercicio, técnica y medidas. Elaboración de un breve texto descriptivo de su práctica en general.
	17/11	semana de recuperatorio.	semana de recuperatorio.
	24/11	feriado	feriado

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

***Proyecto Intercatedra: Proyecto de Curaduría.**

Espacios curriculares que participan: Taller básico II de Escultura, Taller básico II Grabado y Taller básico II Pintura/ Taller Principal Escultura, Taller Principal Grabado, Taller Principal Pintura/ Intercambios Institucionales (EDI II).

Profesores: Paula Zacarías, Mario Altamirano, Luz Lobo, Julieta Barderi, Florencia Caiazza.

Destinado a alumnos de 4to Pav y Tec

Se trata de un ciclo de muestras colectivas curadas y organizadas por los alumnos de estos cursos.

Con la idea de acercar a los estudiantes nociones de curaduría y montaje, además de una experiencia concreta en estos campos, se proponen a los estudiantes visitar talleres y revisar la producción la comunidad de alumnos y ex alumnos de REA para convocarlos a participar de las muestras.

Objetivos:

- Fortalecer y transitar dentro de la práctica artística un carácter de trabajo colectivo.
- Generar en los alumnos cierta distancia sobre el propio trabajo para encontrar en la producción ajena discursos que los representen.
- Problematizar y discutir sobre el rol del artista en un contexto contemporáneo: gestor, autogestor, productor.
- Ejercitar la mirada atenta, observadora y analítica a la hora de visitar muestras, en un aspecto amplio, que involucre no solo las obras expuestas sino también, criterios curatoriales, montaje y detalles técnicos.

Expectativas:

Se espera que el grupo convocante pueda:

- Resolver de manera autónoma cuestiones de organización, producción y montaje.
- Establecer vínculos, construir sentido y posibles lecturas sobre las producciones de otros. Elaborar conceptos propios sobre las producciones de otros.
- Poner en práctica y entrar en diálogo con resoluciones aprendidas durante las salidas educativas a ver muestras.

Encuadre metodológico:

El proyecto se llevará adelante entre los meses de Mayo y Noviembre(depense del total de alumnos) durante la cursada de los días Lunes.

Grupos conformados interdisciplinariamente, de entre 4 o 5 alumnos. (depende del total de alumnos).

Presentación escrita del anteproyecto que contenga: Texto curatorial y poético, esquemas, renders o bocetos de la disposición de las obras, título de la muestra, artistas que participan, imagen de muestra y flyer de difusión.

Presentación de cada proyecto al resto de los estudiantes y a las docentes (cada 15 días aprox).

Recorrido por la muestra con exposición y defensa de cada ensayo curatorial.

Lugar de las exposiciones: Sala de reuniones REA.

11. EVALUACIÓN

La evaluación como:

-Instancia de intercambio mutuo entre docente y alumnos.

-Constancia de lo adquirido a través de la apropiación de los contenidos.

Criterios de evaluación:

-Valoración de una actitud responsable frente a la materia. Compromiso sobre los tiempos y formas de entrega. Entusiasmo frente a las propuestas.

-Valoración de una actitud abierta y un carácter positivo frente a lo colectivo que propone la práctica artística

-Alimentación y valoración de la participación activa en las clases a través de comentarios enriquecedores, aportes y perspectivas que resulten interesantes para los compañeros.

-Estrategias y/o criterios de evaluación formativa, que permitan la rectificación en el proceso:

Presentación Oral, presentación de textos, presentación de PDF con registro de sus trabajos.Trabajos grupales,Autoevaluación a través de cuestionario y diálogos reflexivos.

- Modalidad de acreditación:

La materia se aprueba con calificación de 7 o más, a partir de una evaluación integradora antes del cierre de cada cuatrimestre presentando el total de los trabajos solicitados en tiempo y forma y obteniendo el 80 % de asistencias en cada cuatrimestre. En caso de no alcanzar 7 o más en alguno de los cuatrimestres, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en el mes de Noviembre. De no alcanzar la calificación 7 o más en la instancia de recuperatorio, el alumno deberá recursar la materia.

Julieta Barderi
FIRMA DEL TITULAR