

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 – TECNICATURA EN ARTES
VISUALES**

Espacio Curricular: Pintura

Curso: Formación Básica Año B

Ciclo Lectivo: 2025

Horas semanales: 4,5 horas cátedra (3 módulos)

Profesora titular: Laura Woller

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La cátedra se propone realizar un diagnóstico inicial del grupo para determinar los saberes previos, intereses y expectativas para el año lectivo.

A los fines de obtener una formación con una secuencia de contenidos y procedimientos de acuerdo con el grupo de estudiantes.

Coordinar y acompañar el proceso de la práctica y conceptualización del hacer pictórico, tomando los saberes previos y actualizando las discusiones actuales de la pintura.

Desde la Cátedra se apuntará a evaluar el proceso y los logros alcanzados.

Además, se tendrá en cuenta el dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la pintura.

2. FUNDAMENTACIÓN

La asignatura entiende este espacio como un primer acercamiento a la pintura; de este modo la materia propone conocer, recorrer, estudiar, descifrar y explorar el lenguaje pictórico desde sus aspectos formales, simbólicos, poéticos y conceptuales, estos posibilitan desarrollar los sentidos, la percepción en general, la concepción estética, la imaginación y la creatividad.

Desarrollaremos distintos ejercicios, que pondrán el foco en aprender las distintas posibilidades que nos da la pintura, como así también observar, entender, traducir y apropiarse del espacio bidimensional.

Y por otro lado actividades más experimentales que se apoyan en metodologías y procedimientos para generar y hacer surgir imágenes nuevas en cada individuo.

Esta cátedra pretende capacitar a estudiantes en un recorrido histórico y también conectarlos con la contemporaneidad del arte, para que, de esta manera, su enseñanza y su hacer puedan responder con capacidad y creatividad a las oportunidades que se les vayan presentando.

Formar desde el arte, es promover la capacidad de comunicar y desplegar distintas cualidades humanas, permitiéndonos reflexionar sobre nuestras prácticas y el lugar que ocupamos dentro de la sociedad.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada, los estudiantes estarán en condiciones de:

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

Incorporar gradual y progresivamente los elementos del lenguaje pictórico.

Incorporar el concepto de mancha: Plantear la totalidad del modelo para evitar el trabajo segmentado.

Incorporar direcciones y tensiones en la pintura

Reconocer el uso correcto de los elementos de trabajo y el conocimiento de los materiales, soportes y herramientas propios de la producción visual. Paleta, pinceles, la espátula y las pinceletas.

Fomentar el cuidado de los materiales de trabajo. Así como también el lenguaje técnico.

Incorporar mezclas de color: la elaboración de las mezclas de colores para un mejor aprovechamiento de la paleta.

Facilitar la búsqueda de un signo propio para comunicarse, como así también decodificar las imágenes producidas por otros.

Exponer los resultados de sus producciones ante su grupo para estimular una mirada reflexiva sobre la producción propia y ajena.

Incorporar artistas a través de pdf creados por la docente y a partir de la investigación de los estudiantes.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Fomentar el conocimiento de los contenidos de la materia en los estudiantes, el interés por las prácticas modernas y contemporáneas.

Fomentar una práctica de la observación.

Estimular la experimentación con el color, las herramientas y los soportes para obtener trabajos más ricos y variadas

Estimular la búsqueda de diversas formas de estructurar la imagen compositiva.

Aportar conceptos básicos para el manejo de técnicas y herramientas.

Concebir la imagen como discurso, portadora de significados y, por lo tanto, susceptible de múltiples interpretaciones.

Propiciar un espacio de fuerte estímulo creativo, experimental y de investigación.

Generar en los/las estudiantes una actitud curiosa y a la vez crítica y reflexiva.

Buscar el interés por lenguaje visual a través de las experiencias realizadas en el taller y motivar la participación de los cursantes.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La organización de la materia y los procesos de enseñanza, como así también las actividades de aprendizaje se llevarán a cabo dentro del espacio del taller.

El trabajo se basará en la experimentación con diferentes materiales, herramientas y soportes, de acuerdo con la técnica y concepto a desarrollar.

Se darán consignas generales y se pedirán los materiales necesarios para cada unidad.

La programación para un nivel inicial es flexible. Aunque se hará hincapié en la introducción a ciertas categorías que son propias a la pintura.

Promover la observación, percepción, análisis individual y colectivo a través de diversos enfoques a partir de naturalezas muertas, paisajes y retratos.

Se realizarán salidas al aire libre teniendo en cuenta las especificidades del lugar que se visita. Perspectivas, composición, encuadres, recortes. Anclaje simbólico y conceptual del lugar. (Trabajo en contexto)

Se realizarán trabajos a partir de fotografías, impresiones digitales y/o bocetos tomados por los/as estudiantes. Teniendo en cuenta la importancia de las elecciones como decisiones estéticas.

En las clases veremos brevemente la historia de la pintura se mostrarán ejemplos y se les pedirá a los estudiantes que investiguen sobre pintores y períodos de la historia de la pintura para exponer al grupo.

Trabajaremos a partir de artistas que influyeran la experiencia estética de los/as estudiantes, por lo tanto, cada uno deberá traer al taller un artista con el cual sienta un vínculo particular, para compartir y enriquecer las miradas de sus compañeros. Y construir una filiación dentro del mundo del arte, inscribiéndose dentro de él y reflexionando sobre las producciones artísticas para promover su identidad.

Los/las estudiantes deberán realizar un registro fotográfico de sus producciones

Incorporar dispositivos personales, como el celular.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Los recursos para promover el aprendizaje se darán a través de la visualización de los trabajos de manera grupal y/o individual, como parte del proceso de aprendizaje. Desde la cátedra se hará hincapié en la lectura grupal de los trabajos.

Se intentará desarrollar la actividad “clínica”, para que los estudiantes aprendan de los trabajos de sus compañeros/as.

Se utilizarán como recursos imágenes de artistas para ejemplificar ejercicios y conceptos transmitidos en cada clase.

El trabajo con imágenes permitirá avanzar y expandir el nivel de análisis y reflexión sobre el arte en la actualidad.

Se trabajará vinculando otros lenguajes del arte como la poesía, la música, para crear una imagen que complemente o enriquezca su mundo simbólico y su forma de representar una imagen.

Se fomentará realizar salidas al aire libre para comprender y representar el espacio real.

Se impulsará a los/las estudiantes a visitar museos, centros culturales, mirar páginas webs y concurrir a galerías, para desarrollar nuevas prácticas individuales y colectivas.

Los recursos para promover el aprendizaje de los asistentes serán:

- Computadora y/o celular observación de producciones artísticas.
- Documentales y películas

- Catálogos de exposiciones
- Libros de arte
- Fascículos, etc.

7. CONTENIDOS (por unidades)

***Unidad 1:**

Introducción general a la materia

Trabajo de observación a partir de una pintura/modelo.

-Composición: Conceptos de percepción general y totalizadora de la pintura.

Concepto de Mancha. (De lo general a lo específico).

Trabajo de observación detallada.

-Espacio: Representación de la tridimensión en el plano.

Comprensión del volumen.

Figura-fondo. Perspectiva.

Trabajo con un objeto elegido por el/la estudiante, implementación de herramientas digitales. (trabajo en escala de grises).

-Percepción del Color

Movimiento: dirección, velocidad, ritmo. (Pasajes y contrastes) al aire libre dentro de la escuela.

Secundarios y derivados, trabajados con espátula

-Noción de escalas de valor tonal.

Contrastes. Valor, saturación, tonalidad.

Color simbólico. (pintura naif)

***Unidad 2:**

Autorretrato: Trabajo de observación con lineamiento de color a partir de un espejo o foto. (paleta específica: primarios, siena y blanco).

-Retrato colectivo – Cada estudiante realizará una parte para luego encontrarla con los fragmentos de sus compañeros/as. (Trabajo en base al lema del año “Construir siendo fragmento” - individuo y colectivo.)

-Espacio: Representación de la tridimensión en el plano Pasajes y contrastes.

Afuera -Naturaleza – Paisaje – Luz natural

-Color local. Espacios de representación de espacios cerrados, encuadres. Adentro Casa, rincón. (formato postal o arte correo) Luz artificial

-Temperatura del color: cálidos y fríos.

Complementarios: sus mezclas, elaboración de neutros.

Trabajar con artistas (pastel tiza / pastel oleo).

-Luz: Claro, oscuro (modificando la paleta de una pintura de un artista elegido por ellos)

Modelación y modulación del color.

-Monocromía con colores primarios (paleta restringida trabajo en base al lema del año)

***Unidad 3:**

-Estructuras compositivas

Distintos tratamientos de la materia: aplicación con espátula. Empaste, textura, chorreado.

Pasaje y contraste

Recorrido por lugares cotidianos buscando la lógica del error. Elementos disruptivos.

***Unidad 4:**

-Figuración y Abstracción.

Movimiento: dirección, velocidad, ritmo.

8. BIBLIOGRAFÍA

Ball, P. (2003). *La invención del color*. DF, México: FCE.

Godfrey, T. (2010). *La pintura hoy*. Buenos Aires, Argentina: Phaidon.

Kandinsky, W. (1979). *Mirada retrospectiva*. Buenos Aires, Argentina: Emecé.

Malfé, M. (2010). *Grupos, movimientos, tendencias del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires, Argentina: La marca.

Rolnik, S. y Guattari, F. (2006). *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Madrid, España: Traficantes de Sueños.

Virilo, P. (2005). *El procedimiento silencio*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Las 4 unidades se desarrollan a lo largo de todo el año articuladas de manera horizontal.

-Ejercicios de 1, 2 máximo 3 jornadas.

El año cuenta con 27 clases (15 trabajos aproximadamente)

UNIDADES	FECHA LUNES	CARÁCTER DE LA CLASE	ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
UNIDAD I	31/03/25	Introductiva	Presentación de la materia Explicación de programa
	07/04/25	Introductiva Explicativa Participativa Práctica	(Trabajo de diagnóstico) Trabajo de observación detallada a partir de una imagen (pintura)
	14/04/25	Explicativa Participativa Práctica	Concepto de Mancha. De lo general a lo específico. (Trabajamos a partir de un fragmento de una pintura o totalidad)
	21/04/25	Participativa Práctica	De lo general a lo específico
	28/4/25	Introductiva Explicativa Participativa	Comprensión del volumen. Figura-fondo. Observación de un objeto
	05/05/25	Práctica	Objeto significativo para cada estudiante vinculado a su mundo personal. Fotografiar y pasar a escala de grises Concepto: Figura -fondo
	12/05/25	Introductiva Explicativa Participativa Práctica	Percepción del Color. Movimiento: dirección, velocidad (Trabajo con espátula al aire libre dentro de la escuela).
Primera evaluación (pasar nota a planilla/ MAYO)	19/05/25	Explicativa Participativa Práctica	Trabajo con paleta limitada Percepción del color Secundarios y derivados (Naturaleza muerta creada con objetos de los estudiantes).

	26/05/25	Práctica	Paleta limitada
	02/06/25	Introductiva Explicativa Participativa	Contrastes. Valor, saturación, tonalidad (Pintura Naif) Películas: Seraphine Louis Maudie Lewis
	09/06/25	Participativa Introductiva	Contraste -Saturación- valor. (Trabajo a partir de una foto de su infancia o familia).
Feriado	16/06/25	-----	-----
UNIDAD 2	23/06/25	Introductiva Explicativa Participativa	Autorretrato con lineamiento de color - Con foto o espejo (acrílicos - óleo) colores (primarios + blanco y siena) Trabajo de observación a partir de una foto o espejo
	30/06/25	Explicativa Práctica	Lineamiento de color en el rostro
	07/07/25	Introductiva Explicativa Participativa	Retratos fragmentados Cada estudiante realizará un fragmento en pequeño formato. Luego uniremos los fragmentos, conformando una única pintura colectiva. (Construir siendo fragmento - individuo y colectivo) En este trabajo se espera que puedan identificarse cada individuo pero que funcione como un solo trabajo colectivo.
Segunda evaluación- Cierre de promedios, 1er Cuatrimestre.	14/07/25	Práctica Evaluación	Retratos fragmentados Puesta en común y unión de trabajos. Evaluación de trabajos del grupo
Receso invernal	21/07/25	-----	-----
Receso invernal	28/07/25	-----	-----
Semana de examen	04/08/25	-----	Con suspensión de clases
Inicio de segundo cuatrimestre	11/08/25	Introductiva Explicativa Participativa	Espacio:

		Práctica	Representación de la tridimensión en el plano Pasajes y contrastes. Afuera -Naturaleza – Paisaje Luz natural
feriado	18/08/25	-----	-----
	25/08/25	Explicativa Práctica	Color local. Espacios de representación de espacios cerrados Adentro Casa, rincón. (pequeño formato) Luz artificial
	01/09/25	Introductiva Explicativa Práctica	Temperatura del color: cálidos y fríos. Trabajo de observación con cálidos (pastel tiza /pastel óleo)
	08/09/25	Explicativa Participativa	Trabajo con modelo: naturaleza muerta / cálidos
	15/09/25	Práctica	Trabajo de observación de una obra con temperatura fría
	22/09/25	Práctica	Temperatura fría
Explicación de trabajo para la Evaluación Integradora de noviembre trabajo sobre su biografía	22/09/25	Explicativa	Aspectos poéticos, conceptuales del lenguaje pictórico. Trabajo biográfico simbólico. Un acercamiento a la imagen personal. Fundamentación oral
UNIDAD 3	29/09/25	Introductiva Explicativa Participativa	Monocromática (solo con colores primarios) acrílico u óleo Pequeño formato fragmento Las escalas de valor tonal Luz y oscuridad (artista elegido por los estudiantes, reproducir un fragmento de la obra, observando la composición)
	06/10/25	Introductiva Explicativa Participativa	Trabajo de observación Distintos tratamientos de la materia: empaste, textura, chorreado (recorridos cotidianos y la búsqueda del “error” lo

			disruptivo en la imagen, a través de una fotografía)
No laboral	13/10/25	-----	-----
UNIDAD 4	20/10/25	Introductiva Explicativa Participativa	Naturaleza muerta o paisaje De la figuración a la abstracción Camino de reestructuración de las formas.
	27/10/25	Práctica	Camino a la abstracción o geometrización de las formas
	03/11/25	Práctica	Camino a la abstracción o geometrización de las formas
Finalización de la cursada Cierre de promedios, de 2do Cuatrimestre.	10/11/25	Evaluación integradora	Aplicando conceptos y herramientas aprendidas durante el año. Presentación oral a su docente y compañeros/as sobre su trabajo biográfico simbólico, ¿que comunica? ¿que buscaba comunicar?
Feriado	17/11/25	-----	-----
Recuperatorio	24/11/25		RECUPERATORIOS Y CIERRE FINAL DE NOTAS

10. EVALUACIÓN

Se evaluará la comprensión de los contenidos a través de la participación en los diferentes segmentos de la materia, la actitud de intercambio con el grupo y la capacidad de fundamentar puntos de vista e interactuar con otros. Se considerarán los trabajos prácticos realizados en clase

Por lo tanto, se evaluará durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje cómo se va logrando la construcción de conocimiento particular y colectivo a partir de diferentes instancias prácticas, análisis y debate.

-La materia **es con promoción directa**, se aprueba con un mínimo de 7 (siete). Cada cuatrimestre debe estar aprobado con un mínimo de 7 (siete) o más puntos.

Tendrán una instancia de recuperatorio a fines de noviembre. De lo contrario se recurrará la materia (en el caso de no llegar a la nota mínima, por falta de cumplimiento de los requisitos).

- Se deberá cumplir con el 80 por ciento de asistencia de la cursada.
- Se tendrá en cuenta la actitud en clase, interés por la materia, limpieza y cuidado del espacio de taller, contar con los materiales solicitados, asistencia, entendimiento, compromiso y desarrollo de las propuestas.
- Es importante el cumplimiento de los plazos pautados y el cumplimiento de las entregas de los trabajos.

La cursada se divide en 2 cuatrimestres.

-1°cuatrimestre: Mayo: 1° nota de evaluación: presentación de los ejercicios realizados hasta el momento. Se tendrá en cuenta sobre todo si el alumno viene preparado a clase con todos los materiales necesarios para trabajar.

Junio-Julio: 2° nota de evaluación: presentación de lo trabajado terminado del primer periodo.

-Nota parcial

-2°cuatrimestre: Septiembre: 1°nota de evaluación: presentación de lo realizado en este período.

Noviembre: 2° nota de evaluación: trabajos terminados, realizados durante el segundo periodo.

-Nota parcial

-Evaluación Integradora-Durante todo noviembre:

Se solicitará a los/las estudiantes una producción que contenga aspectos poéticos y conceptuales del lenguaje pictórico. Basándose en algún aspecto de su biografía. Implementando lo subjetivo y lo objetivo con cierta intencionalidad. En este trabajo deberán aplicar conceptos y herramientas aprendidas durante el año. Además, deberán realizar una presentación oral a sus compañeros/as y docente. ¿que comunica su producción? ¿que buscaban comunicar? Deberán fundamentar su selección.

FIRMA DEL TITULAR