

PROGRAMA 2020

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño

CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	
Grupo de carreras de	Artes Visuales
Carrera	Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales. Licenciatura en Artes Visuales (Optativa) Para las Carreras de Diseño Escenográfico e Historia del Arte
Plan de estudio Ord. N°	80/05-C.S. – 10/81-R.
Espacio Curricular	Taller de Rotación I: Pintura
Carga horaria total	210 horas. 70 horas por grupo. Total 3 grupos.
Carga horaria semanal	8 horas
Curso	Segundo año
Régimen de cursado	Anual (Rotación de 3 Grupos)
Carácter	Obligatoria
Año académico	2020
Debe tener aprobada	
Debe tener cursada regular	Dibujo I Tecnología y Expresión de los Materiales y Procesos Estructurales
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	
Debe aprobar previamente	Dibujo I Tecnología y Expresión de los Materiales y Procesos Estructurales
Equipo de Cátedra	Profesor Titular: Juan Cristian SCHOBINGER GUGELMEIER Profesor Adjunto: Verónica AGUIRRE Jefe de Trabajos Prácticos: Olga Herminia CAMPASSI Jefe de Trabajos Prácticos: Paula Cecilia MURCIA
Horario de clase	Miércoles de 16:00 a 21:00 Viernes de 18:00 a 21:00
Horario de consulta	Viernes de 15:00 a 18:00
ADMITE ALUMNOS DE MOVILIDAD	
SI	☒ CUPO
NO	☐
Condiciones de la Materia	
La cátedra recibe alumnos dentro de programa de pasantías para alumnos que proceden de programas autorizados por la Universidad.	

1| MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El objetivo principal de la asignatura es introducir al alumno en los distintos procesos de análisis de la realidad como susceptible de ser tratada artísticamente, por ello se plantean ejes a partir del cual se organizan los bloques de contenidos: la resolución de problemas artísticos en la producción pictórica.

Se han diseñado estrategias que permitan generar soluciones variadas fomentando la pluralidad de enfoques a un problema dado, introduciendo al alumno en el conocimiento y comprensión de las funciones desempeñadas por la obra de arte en el contexto múltiple y complejo del arte moderno y contrastándola con excepciones anteriores.

Son esenciales las relaciones entre las distintas disciplinas artísticas, teóricas y prácticas, a partir de las cuales se formarán la reflexión y el conocimiento de los códigos de percepción y de interpretación estética de la realidad y de la obra de arte. Por ello se han tenido en cuenta los aprendizajes realizados en las asignaturas de 1º año.

El proceso implica dominar el léxico y terminología propia de los medios de expresión artística a través de la experimentación en los distintos procesos creativos desarrollados en el arte moderno y contemporáneo.

EXPERIENCIA DIGITAL

La creatividad artística encuentra en las herramientas digitales nuevos recursos, lenguajes y medios que permiten la creación de formas innovadoras de arte que se agregan a las tradicionales.

2| EXPECTATIVAS DE LOGRO

Se espera alcanzar al finalizar el cursado del Taller de Rotación I los siguientes aprendizajes.

1. Conocimiento básico de los distintos procedimientos y técnicas pictóricas. Relación entre la problemática previa, la técnica adecuada y la destreza en su desarrollo. Diversidad de soluciones posibles.
2. Iniciación a la problemática básica del color según distintas teorías clásicas y sus aplicaciones.
3. Comprensión del léxico y terminología básica propios de los medios de expresión pictórica y artística.
4. Desarrollo de la capacidad de observar cualquier problemática desde distintos puntos de vista, con el fin de obtener soluciones diferentes.
5. Conocimiento de distintas funciones y procesos artísticos básicos, según enfoques teóricos e históricos. Su plasmación en distintos lenguajes plásticos; con especial acento en el arte moderno y contemporáneo.
6. Desarrollo de capacidades de expresión en cuanto al manejo de las relaciones entre las distintas disciplinas artísticas y visuales.
7. Conocimiento básico de los códigos de percepción y de interpretación estética de la realidad.

EXPERIENCIA DIGITAL

8. Conocer básicamente las herramientas que ofrece a las Artes Visuales el software para la edición digital de imágenes.
9. Incorporar este conocimiento como un recurso expresivo más, adecuándolo a las inquietudes creativas personales.

3|A CONTENIDOS CONCEPTUALES

Unidad 1

Procedimientos y técnicas de la aplicación del color. Introducción. Luz y color, naturaleza, cultura y percepción. Útiles y herramientas.

Materiales: soportes, pigmentos, cargas aglutinantes, disolventes, diluyentes.

Unidad 2

El naturalismo como medio de ejercicio de la destreza. Mensurabilidad y sistematización del color. Mimesis, luz natural e instantaneidad. Comportamientos de las mezclas pigmentarias (pictóricas). Pureza, luminosidad y saturación. Comportamiento de los colores. Interacciones contrastes sucesivos y simultáneos. Armonías y disonancias.

Unidad 3

Representación y transformación. Planteamientos artísticos. Tradición y ruptura. Estructura, geometría. Evoluciones de la materia pictórica y sus repercusiones expresivas.

El abandono del naturalismo. Color y expresión del yo.

Unidad 4

El color como equivalente emocional Psicología y subjetividad del color. Proceso e improvisación, color y materia. Ampliación del campo de materiales. Pintura, acontecimiento, tridimensionalidad. Valores simbólicos del color: tradiciones y convenciones.

El color, como símbolo, imaginación y fantasía.

Los bloques y temas, se adaptaran para las carreras optativas, con ejercicios pautados según las demandas específicas que estas requieran, teniendo en cuenta el tiempo de realización para cada rotación y lo específico de la carrera.

3|B CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Expresividad de los elementos básicos de la plástica

- Realización de 2 propuestas figurativas a partir de un mismo referente fotográfico, atendiendo al logro de la mayor diversidad formal, en formato, cromatismo y composición; conservando la fidelidad a la totalidad del referente.

Materiales: óleo, acrílico, témpera y acuarela

Soportes: a elección. 50 x 70

Improvisación individual abstracta

Creaciones de imágenes abstractas improvisadas incidiendo especialmente, en la técnica del “Dripping”

Materiales: esmalte sintético, acrílico, pintura asfáltica, óleo.

Soporte: papel, cartón, tela, (trozos continuos).

- Pintura directa ante modelo Figura Humana (Con modelo). Paisaje observación al aire libre y/o composición y tratamiento del espacio. Óleo, acrílico, témpera sobre papel, cartón, tela, madera
- Composición reticulada de contorno cerrado y áreas de color plano saturado, óleo sobre papel o cartón
- Composición de contorno abierto sobre un fondo de color plano y un área interna esfumada. Óleo sobre papel o cartón
- Composición de variaciones por áreas de cambio de clave tonal o de valor sobre elaboración mimética de una fotografía. Óleo sobre soporte rígido.
- Composición pictórica sobre un soporte troquelado del telgopor o poliestireno expandido (piezas de embalaje preparadas con imprimación al agua) realizada con pintura de medio libre (óleo, témpera, temple al huevo, esmalte sintético, etc.). Composición con una figura y un fondo cromático de configuración libre, obra destinada a mural colectivo.

Variaciones sobre un tema fotográfico:

Realizar una retícula sobre la fotografía.

Realizar en el cuadro una retícula a escala correspondiente y transferir a ella el dibujo del motivo fotográfico.

En las áreas así determinadas realizar las variaciones alternadas según un esquema regular: Mimético, de tono o monocromía (intervalo de tríada: un color equivale a amarillo, uno a azul y uno al rojo más blanco u otra opción Gris cromático (blanco + negro+ un tono, preparados en tres grados de intensidad: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{4}$). Valor: de clave mayor (alta, media y baja) o clave menor (alta, media y baja). Presentación: áreas bidimensionales con contornos y textura visual.

Creación de un espacio profundo

Crear un espacio profundo mediante superposición de estratos de tres colores como mínimo: Primer estrato (secuencias de bandas cromáticas con una dirección espacial única, con transición por esfumado entre uno y otro con un valor que sugiera profundidad). Segundo estrato (sobre el primer estrato colocar formas cerradas con sugerencias de volumen por valoración).

- Experimentación a partir de una constante formal de modo explícito y previo. Versión figurativa, no figurativa y/o temática - propuesta personal – (realización de ejercicios y bocetos)
  - Montaje e interpretación a partir de 1 foto cuyo tema lo propone el alumno a elección. Intervención plástica con variaciones secuenciales según 4 consignas
1. Tratamiento mimético
  2. Tono (monocromía – selección de tríadas)
  3. Valor (claves)
  4. Áreas zonificadas

Realización de un collage digital a partir de la elección y digitalización de imágenes para manipularlas mediante recorte, copiado, pegado en distintas capas, cambio de opacidad y de escala, ajuste del color, aplicación de filtros y deformaciones.

Impresión de los collages y realización de una muestra de los mismos en el taller. Durante la muestra los alumnos hablarán de su experiencia siendo críticos acerca de este proyecto y recibirán comentarios de sus pares y profesores con respecto al trabajo por ellos realizado.

La imagen además de ser impresa, podrá proyectarse sobre un soporte para ser pintada de manera tradicional.

PARA ALUMNOS DE DISEÑO ESCENOGRÁFICO

Ejercicios de clase

Pintura de observación con acrílico o témpera sobre soporte de cartón, MDF o papel de 50 x 70 cm respetando el color local. El alumno deberá realizar al menos dos de las siguientes propuestas:

- Objetos: Dibujo convincente de las formas, ubicándolas correctamente en la totalidad del plano pictórico. Crear con valores tonales y cromatismo efectos de luz y sombra construyendo la ilusión de forma y espacio.
- Paisaje: Seleccionar el punto de vista para hacer una observación directa de la naturaleza. Crear ilusión de profundidad teniendo en cuenta las reglas de la perspectiva en el dibujo, creando con color una perspectiva atmosférica y aprovechando la textura de las pinceladas.
- Estudio de cabeza humana con modelo vivo: Respetar proporciones y color local.

- Pinturas de imaginación pensadas como fondo de escenografías sobre bastidores de tela de 1m x 1m
  - Pintura con acrílico a partir de un boceto creando la sensación de espacio de un paisaje urbano o espacio arquitectónico.
  - Pintura libre explorando posibilidades expresivas del esmalte sintético.
- Trabajos libres**
Se realizarán con materiales, soportes y paleta a libre elección. Se presentarán 12 trabajos en series de al menos cuatro. El tema deberá guardar relación con la escenografía (referidos al vestuario, a textos literarios o de historia, a elementos escenográficos, etc.)

3|C CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Reflexionar entre el lenguaje del dibujo y el lenguaje pictórico.
- Valoración de capacidades y los resultados obtenidos.
- Incorporación de la noción de arte como lenguaje y sus prioridades de comunicación.
- Generar intereses de comunicación entre los alumnos y con los profesores integrantes de la cátedra.

4| ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

- El desarrollo de la asignatura se apoya en varias metodologías:**
- Realización de prácticas guiadas en el taller, donde contrastan las distintas posibilidades de aplicación de los conocimientos y destrezas, transmitidos en los diálogos, docente-alumno del taller-individuales y colectivas. Las prácticas se realizarán a partir de las propuestas de un ejercicio cuyas características y objetivos serán detallados al alumno
  - Realización de prácticas optativas fuera del horario de clases, siguiendo las pautas generales de las prácticas guiadas en el taller. Diálogos grupales con el alumno donde se analizarán especialmente los resultados obtenidos en las prácticas, con el fin de ampliar el alcance de la misma y de fomentar la capacidad de autocrítica.
  - Investigación individual del alumno sobre bases bibliográficas que aborden distintos aspectos vinculados al curso.
  - Realización de un collage digital a partir de la elección y digitalización de imágenes para manipularlas mediante recorte, copiado, pegado en distintas capas, cambio de opacidad y de escala, ajuste del color, aplicación de filtros y deformaciones.
  - Impresión de los collages y realización de una muestra de los mismos en el taller. Durante la muestra los alumnos hablarán de su experiencia siendo críticos acerca de este proyecto y recibirán comentarios de sus pares y profesores con respecto al trabajo por ellos realizado.
  - La imagen además de ser impresa, podrá proyectarse sobre un soporte para ser pintada de manera tradicional.
- Materiales:
- En el taller. Computadora con programas PhotoShop y Corel. Scanner. Impresora.
  - Alumnos. Necesitarán digitalizar las imágenes con cámara fotográfica o scanner, grabarlas en un pendrive e imprimir los trabajos en lugares especializados en el tema.

Sistema de Calificación

Ordenanza N° 108, del Rectorado, de la UNCuyo. Artículo 4. Sistema de calificación: se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al sesenta por ciento (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un seis (6). Las categorías establecidas refieren a valores numéricos que van de 0 (cero) a diez (10) fijándose la siguiente tabla de correspondencias.

No aprobado	
	0%
1	1 a 12%
2	13 a 24%
3	25 a 35%
4	36 a 47%
5	48 a 59%
Aprobado	
6	60 a 64%
7	65 a 74%
8	75 a 84%
9	85 a 94%
10	95 a 100%

5| EVALUACIÓN

Evaluación y promoción

En la evaluación del aprendizaje de la asignatura en general se tendrán en cuenta las capacidades, conocimientos y habilidades del alumno para enfrentarse con optimización a los distintos tipos de demandas que producen los conocimientos iniciales de la Pintura en cualquier ámbito de la plástica o de las experiencias visuales. Se valorarán especialmente las capacidades del alumnado en relación con los objetivos de la asignatura, a través del dominio de las distintas unidades del programa o del conjunto del mismo.

La evaluación se llevará a cabo mediante dos procesos diferenciados: la evaluación continua y las convocatorias oficiales de examen.

A) Evaluación continua. Los conocimientos y destrezas del alumnado serán potenciados y evaluados de forma continua a lo largo de todo el curso, a través de correcciones individuales, lo que hace imprescindible la asistencia a clase. Los resultados de evaluaciones parciales se pondrán a disposición del alumnado.

B) Examen final. El alumnado podrá en cualquier caso presentarse a los exámenes de las convocatorias oficiales, conforme a las condiciones previstas. Los alumnos y alumnas que hayan resultado aptos mediante el proceso de evaluación continua podrán optar a mejorar su calificación en el examen final.

Los criterios de evaluación del alumnado serán:

- El cumplimiento de los objetivos de los trabajos, en función de las propuestas.
- La adecuación entre objetivos, contenidos, medios y forma de cada trabajo.
- La capacidad de evolución y variación del alumno o alumna en el desarrollo de los diferentes proyectos.
- Puntualidad en la entrega de los trabajos.
- Asistencia a clase.

Los criterios recogidos en los tres primeros puntos tienen una importancia decreciente, y servirán para configurar en mayor medida las calificaciones del alumnado. Los dos últimos puntos servirán para matizar las calificaciones obtenidas en los tres primeros.

El conjunto de todos estos criterios de evaluación será considerado para observar el nivel de asimilación de los objetivos y de los conocimientos específicos de la materia, y la capacidad de operar con dichos conocimientos.

Condiciones de regularidad: se exige la condición de regular para rendir la materia. Deberá cumplir con el 80% de la asistencia y el 100% de los trabajos prácticos. Considerando lo realizado en clase y libres.

6| EXTENSIÓN Y/O VINCULACIÓN PRODUCTIVA

Realización de trabajos individuales y grupales referidos a las temáticas señaladas en los Contenidos Procedimentales. Dentro y fuera del Taller previendo actividades anuales (hasta 2) fuera del ámbito universitario.

Incluye propuestas pictóricas, exposiciones de carácter pedagógico para alumnos de los primeros niveles y participación en Ferias de Artes y Culturales.

Tareas de extensión: visitas a museos, galerías y talleres artísticos. Se realizarán prácticas de pintura mural en diversos escenarios. Sobre todo periféricos y carenciados dentro de objetivos artísticos y sociales.

7| BIBLIOGRAFÍA

ESPECÍFICA

ALBERS, Josef: La interacción del color. Madrid, Alianza, 1982.

ITTEN, Johannes: El arte del color. México D.F., Noriega Limusa, 1992.

GAGE, J. Color y Cultura. Madrid, Siruela, 1997.

PASTOUREAU; M. y otro. Breve historia de los colores. Buenos Aires, Paidós, 2006.

BLANCO SARTO, Pablo. Hacer arte, interpretar el arte. Pamplona, EUNSA, 1998.

SACHERO, Carlos, Sánchez Ideal y otros. Colección pintura al fresco, al óleo, a la acuarela, al temple, Serie La Pintura del 1 al 8- Centro Editor de América Latina Colección Las Técnicas de las Artes Visuales. 1988

SZUNYOGHI, Andrag; La Escuela de Dibujo de Anatomía Humana animal comparada. Centro Editor de América Latina -1999

Da VINCI, Leonardo: Tratado de la pintura, (trad. M. Abril), Madrid, Espasa- Calpe, 1947, 272 pp.

DOCUMENTACIÓN VISUAL

The Art Book. Londres. Edit. Phandon. 1994.

Workbook Illustration Contents

Edward Lucie-Smith- Artoday- Edit. Phandon.1977

Pintura Latinoamericana. Breve panorama de la Modernidad Figurativa en la primera mitad del Siglo XX. Ediciones Banco Velox.1999

Francesco Clemente. Three Worlds. Philadelphia Museum of Art- 1991

David Hocney- A drawing retrospective. Londres- 1996

Obras de arte, especialmente pinturas originales; reproducciones fotográficas y videos; textos histórico -críticos y entrevistas a artistas.

TEÓRICA E HISTÓRICA RECOMENDADA

TRABA, Marta. Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas (1950/1970) México, siglo XXI, 1973.

----- Selección de textos. Colombia, Museo de Arte Moderno de Bogotá-Planeta, 1984.

OLIVERAS, Elena. La metáfora en el arte. Buenos Aires, Emecé, 2007.

----- Estética. La cuestión del arte.2° edición. Edit. Ariel Filosofía. Buenos Aires, 2006.

ECO, Humberto. La definición del arte. Barcelona, Martínez Roca, 1988.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. La producción simbólica. México, Siglo XXI, 1988

----- La globalización imaginada. Buenos Aires, Paidós, 2000.

“Léxico técnico de las Artes Plásticas”. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Eudeba. Ediciones Colihue. Quinta Edición. 1989.

“Procesos elementales de proyectación y configuración”. Curso básico de la Escuela de Artes Aplicadas de Basilea (Suiza). Autor: Manfred Maier. Editorial Gustavo Gilli S.A.1982.

“Fundamentos del diseño” Robert Gillan. Editorial Víctor Serú. S.R.L.

Prof. Juan Cristian SCHOBINGER GUGELMEIER