

PROGRAMA 2020

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño

Grupo de carreras de	Artes Visuales	
Carrera	Profesorado de Grado Universitario en Artes Visuales} Licenciatura en Artes Plásticas	
Plan de estudios Ord. N°	80/05-C.S. 10/81-R.	
Espacio Curricular	Taller de Rotación II: Pintura	
Carga horaria total	300 horas	
Carga horaria semanal	10 horas	
Curso	Tercero	
Régimen de cursado	Anual	
Carácter	Obligatoria	
Año académico	2020	

CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO

Debe tener aprobada	Tecnología y Expresión de los Materiales y Procesos Estructurales
Debe tener cursada regular	Rotación I: Pintura

CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN

Debe aprobar previamente	Rotación I: Pintura
---------------------------------	---------------------

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 Jueves de 16:00 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

Entendida como una continuación y profundización de los conocimientos adquiridos en Taller de Rotación I, los objetivos generales de la asignatura se plantean desde un acuerdo entre sus contenidos más específicos, centrados en cuestiones relacionadas con la práctica del color como instrumento artístico, y un carácter, más general, de iniciación a la práctica pictórica. Por lo tanto se pretende, por una parte, abordar objetivos vinculados con el aprendizaje del color como base de la sintaxis de la imagen, abordando tanto los problemas de configuración visual como la profundización en los procedimientos técnicos, y, por otra parte, esbozar un método de trabajo que permitan introducir al alumno progresivamente en las claves de la práctica pictórica. La Iniciación en la apreciación y valoración crítica de los referentes aportados por la historia de la pintura como

diferentes modos y sistemas de integrar estas distintas funciones de la obra de arte, atendiendo a las causas histórico-ideológicas y al contexto que generan cada solución.

Todos estos objetivos enfocados desde la introducción al proceso de producción artística: comprensión práctica de la dinámica de experimentación, selección y reelaboración sobre los primeros resultados como modo de ir adecuando las soluciones más eficaces a los problemas planteados. También, capacitación en la generación de soluciones formales distintas que cumplan funciones similares y formación del juicio estético para su análisis y discriminación.

La comprensión efectiva de la organización formal, la composición visual, como eje sobre el que se articulan el resto de los posibles substratos significativos de la imagen. Capacitación en la integración de este nivel plástico presente en toda obra de arte con el resto de las funciones que ésta desempeña, especialmente la función representativa.

PROPUESTA DE EXPERIENCIA DIGITAL

Se trata de introducir a los alumnos en el campo del arte digital permitiéndoles experimentar y descubrir las posibilidades plásticas de los programas Photoshop y Corel para poder aplicarlas en la creación de una imagen personal.

La actividad propuesta es un collage digital no sólo como una técnica especial de combinación de imágenes y texturas visuales sino como un recurso expresivo en sí mismo.

2| EXPECTATIVAS DE LOGRO

Se espera alcanzar al finalizar el cursado del taller de Rotación II, los siguientes aprendizajes:

Profundizar en la comprensión del color como instrumento artístico, por lo tanto como relacional y contextual.

Estudiar, analizar y experimentar sobre los aspectos sintácticos y semánticos de la práctica pictórica.

Comprender el substrato formal de la imagen y experimentar sus posibilidades configurativas, desarrollando distintas estrategias compositivas.

Comprender los distintos niveles de significación de la imagen.

Conocer las diferentes estrategias de representación y presentación.

Conocer, apreciar y valorar críticamente los referentes aportados por la historia de la pintura.

Desarrollar actitudes críticas con respecto a la propia obra que permitan la aplicación de los criterios de análisis estudiados al propio proceso pictórico.

Conocer y utilizar apropiadamente las técnicas y materiales artísticos, desde la comprensión y adecuación de la naturaleza expresiva propia de cada una de ellas a los procesos e intenciones.

Iniciación al proceso de producción artística, al proyecto personal.

Desarrollo de capacidades de expresión en cuanto al manejo de las relaciones entre las distintas disciplinas artísticas y visuales.

Conocimiento básico de los códigos de percepción y de interpretación estética de la realidad.

Conocer las herramientas de los programas Photoshop y Corel.

Experimentar con creatividad las posibilidades plásticas que ofrecen los programas para hacer un uso expresivo de las mismas.

Demostrar con las características propias de los programas una búsqueda personal en la realización de un collage digital.

Compartir la experiencia con sus pares y profesores.

3| A CONTENIDOS CONCEPTUALES

BLOQUE I:

Del color causa al color efecto.-De la contemplación a la producción artística: la pintura como referente de la pintura.-Técnicas y procedimientos pictóricos. El óleo como procedimiento pictórico. Imprimaciones. -El color como medio pictórico.

BLOQUE II

Composición y significado visual. Percepción y configuración. Simbología y significación del color.- Composición y orden visual. La composición y sus elementos. Contextualidad y relatividad de los elementos formales. Peso visual, direcciones visuales y líneas de fuerza. Equilibrio como criterio básico compositivo. Equilibrio dinámico y estático. Desequilibrio.-El collage y los métodos compositivos de la pintura moderna. El collage como método compositivo. -El texto como imagen: publicidad y diseño gráfico. El cartel.

El texto como parte de la composición. El texto como fijación del mensaje.

BLOQUE III

Pintura, representación y creación-Percepción y realidad visual. La construcción perceptiva de la realidad visual. La percepción del espacio tridimensional. -Del referente a la pintura: la pintura de la realidad.

Los géneros del naturalismo: el bodegón. La revalorización moderna de los géneros menores. Del tema al motivo. El bodegón. El camino a la abstracción

-Referente e imagen. Lo real y lo verosímil. Los filtros de la realidad visual:

La intención como guía de la percepción De la percepción a la pintura.

-La fotografía como paradigma de lo verosímil. Debate. La fotografía como medio auxiliar de la pintura

BLOQUE IV

La práctica pictórica. Creación y experimentación. -El modelo del arte moderno como contexto de la producción artística. Orígenes y consecuencias de la autonomía de la obra de arte como disciplina y de la obra de arte.

La función estética de la pintura y la figura del artista independiente.

El artista independiente y la hegemonía de la subjetividad: El estilo y lo original como valor artístico:

Métodos de creación inductivos y deductivos.

BLOQUE V

Digitalización de imágenes. Programas PhotoShop y Corel (herramientas, edición, tamaño de imagen, ajustes de color, utilización de capas y filtros). Composición digital de un collage.

La experimentación como generación de resultados novedosos: Azar y experimentación: establecimiento de constantes y variables.

Constantes: temáticas y formales. Selección y re-definición de objetivos: establecimientos de criterios personales. Distanciamiento como base de la auto-crítica. Repertorios y tipologías: pervivencias y nuevos usos. Iconografía, arquetipos y temas de encuadre. Temas y géneros La visión estética-formalista: lo puramente pictórico. El camino hacia la abstracción. El origen de la abstracción en la vanguardia: la abstracción trascendente. La abstracción en la vanguardia americana: la abstracción inmanente.

3|B CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Enumeración secuencial de los que se extraerán ejercitaciones acordes al tiempo previsto para el cursado de la Rotación. Y al mismo tiempo rotación de contenidos y prácticos (Conceptuales y Procedimentales).

Ejercicio

1 Realizar una síntesis formal y cromática a partir de un repertorio de imágenes de cuadros de museos de Mendoza entre las que se deberá elegir una. Limitación a siete colores como resultado final.

2 Análisis formal y cromático. Textura y densidad. Re-producción de las relaciones cromáticas y formales de un fragmento de uno de los cuadros seleccionados. Se realizará en dos fases distintas y diferenciadas.

Ejercicio

Realización de collages abstractos, es decir, distintas composiciones con formas no representacionales a partir de papeles coloreados seleccionados previamente. Variedad en los resultados.

Ejercicio

Realización de fotomontajes en los que intervengan tanto imágenes figurativas (fotografías o ilustraciones) como el tipo de formas no representacionales usadas en el ejercicio anterior. Variedad en los resultados.

Ejercicio

Realización de un cartel cuyo mensaje haya sido determinado con antelación por el alumno y comunicado al profesor. Necesariamente se incluirá un texto verbal. Necesariamente se deberán realizar bocetos que supondrán la mitad de la nota del ejercicio.

Ejercicio

1 Realización de collages abstractos, es decir, distintas composiciones con formas no representacionales a partir de papeles coloreados seleccionados previamente. Variedad en los resultados.

2 Realización de fotomontajes en los que intervengan tanto imágenes figurativas (fotografías o ilustraciones) como el tipo de formas no representacionales usadas en el ejercicio anterior. Variedad en los resultados.

Ejercicio

Experimentación I.

Realización de diversos trabajos en los que el alumno experimente a partir de alguna constante formal, figurativa y/o temática propuesta por él mismo de un modo explícito y previo.

Experimentación II.

Realización de un cuadro sobre la base de la experimentación desarrollada en el ejercicio anterior.

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.

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

Desde el carácter práctico de la asignatura, la teoría adquirirá una función primordialmente instrumental. A partir de este criterio, los conceptos introducidos en las clases serán considerados como herramientas, como puntos de partida, como referencias que deberán ser funcionalizadas por el alumno en la resolución de los problemas planteados.

De este modo la información teórica deberá convertirse en referente útil en la medida en que proporcione una base para la reflexión, el análisis y la autocrítica.

En el mismo sentido, los distintos recursos técnicos deberán utilizarse en términos de rentabilidad práctica: analizar y seleccionar desde el conocimiento de las distintas técnicas las más apropiadas para el fin que pretendamos lograr, acomodando los procedimientos a nuestros objetivos.

Así, las técnicas y procedimientos pictóricos se contemplarán como una ampliación de las posibilidades expresivas del alumno, de sus recursos formales y procedimentales, funcionalizados dentro de los objetivos generales y específicos de cada ejercicio en particular y de la asignatura en general.

Respecto a la metodología práctica que se propone para los ejercicios está condicionada por la pretensión de que el alumno se inicie no sólo el aprendizaje de ciertas informaciones, aptitudes y técnicas sino también que desarrolle simultáneamente las capacidades críticas y los criterios propios que le permitan iniciarse en la práctica artística.

Esta metodología se concibe como dialéctica entre este proceso de sucesivas pruebas y elecciones y el producto final -registro del rigor y la asimilación del proceso-; entre la actitud del alumno a la hora de enfrentarse al proceso, su implicación, su participación activa y su aptitud a la hora de dominar los medios, las técnicas y los conceptos.

Del mismo modo, el método nace de un acuerdo entre los procesos intuitivos que operan en la creación artística y la necesaria participación de la reflexión intelectual, de la integración y cooperación entre ambas actividades cognitivas. Es esta dialéctica entre proceso y producto, entre actitud y aptitud, intuición e intelecto la que se pretende que lleve al alumno a la adquisición no sólo los conocimientos necesarios sino la capacidad y el criterio de aplicarlos.

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 registrá 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 continua, en la que se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Seguimiento regular de la asignatura.
- Presentación adecuada en tiempo y forma de los ejercicios.
- Cumplimiento de los objetivos concretos propuestos para cada ejercicio.
- Organización del trabajo y adecuación a la metodología propuesta en el planteamiento del ejercicio.
- Idoneidad y adecuación de los medios formales y técnicos a los objetivos propuestos, de la forma al contenido.
- Resolución de problemas compositivo-formales y técnicos.
- Capacidad de análisis formal y conceptualización del trabajo propio y ajeno.
- Originalidad, creatividad y operatividad vinculada a la capacidad de autocrítica, reflexión y diálogo.
- Constancia, dedicación e interés en el seguimiento de la asignatura.
- Evolución personal tanto en el desarrollo de cada trabajo como a lo largo del curso.
- Asistencia regular a clase.

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

LECTURA OBLIGATORIA

GOMBRICH, E.H. Arte e ilusión. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1982.

GOMBRICH, E.H. La imagen y el ojo. Alianza Editorial. Madrid, 1991.

De Micheli, Mario., "Las vanguardias artísticas del siglo XX", Madrid Alianza 1998.

CALABRESE, Omar, "Cómo Se Lee Una Obra De Arte", Madrid Cátedra D.L. 1999.

MARCHÁN FIZ, Simón., "Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974) epílogo sobre la sensibilidad...", Madrid Akal 2001.

ARNHEIM, Rudolf., "El poder del centro Estudio sobre la composición en las artes visuales", Madrid Alianza editorial 1998.

BARCSAY "Anatomía Artística del cuerpo humano"- Ed. Daimon

"Cézanne", Disegni. Electa Editrice.

DESCHARNES, "R. Rodin". Ed. Lausanne.

DOUGLAS Coper. "Toulouse- Lautrec"- Ed. Labor.

DAIX, Pierre, "Picasso, 1900-1906". Ed. Blume. Nauta.

"Ensor", James ETCHINGS.

"Dumelic, Dibujos". Ed. Joraci, Buenos Aires.

LASSAIGNE, J. "Daumier". Hypérion, Paris.

MELVILLE, R. "H. Moore". "Sculpture and Drawings". T & Hudson.

MUNZ / HAAK. "Rembrandt". Ed. Labor.
PIGNATTI, T. "El Dibujo, de Altamira a Picasso". Mondadori / Cátedra.
Sánchez Cantón. "Dibujos Españoles / Siglo X al XIX". Ed. Gilli.
"Guía completa del dibujo y la pintura técnicas y materiales". Colin HEYES. Editorial Blume.
Manual para el artista. "Dibujar y bocetar". Stan SMITH. Editorial Herman Blume.
"Genios de la Pintura Argentina". Ignacio GUTIÉRREZ ZALDÍVAR. Editorial Perfil S.A.
"Pintores Argentinos del Siglo XX". Centro Editor de América Latina.
"Dibujantes Argentinos del Siglo XX". Centro Editor de América Latina.
"Fotógrafos Argentinos del Siglo XX". Centro Editor de América Latina.
"Escenografía en teatro, cine y televisión". Centro Editor de América Latina.
"La Escenografía". Guillermo DE LA TORRE. Editorial Labor.
"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