

Programa

1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	ARTES VISUALES		
CARRERA	LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	10/81 C.S.		
ESPACIO CURRICULAR	TALLER I PINTURA		
RÉGIMEN	ANUAL	CURSO	CUARTO
CARGA HORARIA TOTAL	434HS.	15HS.	Presencial: Virtual:
FORMATO CURRICULAR	TALLER		
AÑO ACADÉMICO	2020	CARÁCTER	OBLIGATORIO
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	APROBADA: Talleres de Rotación I de: Escultura, Pintura y Grabado REGULAR: Dibujo III, Taller de Rotación II de Pintura		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	APROBADA: Dibujo III y Taller de Rotación II Pintura		
EQUIPO DE CÁTEDRA	TITULAR D.S.E.: LIC. JOSÉ LUIS MOLINA ADJUNTO D.S.E.: PROF. CRISTIAN SCHOBINGER JT P D. S. E.: PROF. CLAUDIA PERALTA JTP: PROF. JOANA ORTEGA ATP: SERGIO AMAYA		
HORARIOS DE CLASE	Martes de 18.00 a 20.50 Miércoles de 17.00 a 20.50 Jueves de 16.00 a 20.50 Viernes de 15.00 a 18.50		
HORARIOS DE CONSULTA	Martes de 16.00 a 17.50		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL	Los estudiantes de movilidad que opten por cursar TALLER I PINTURA deberán acreditar experiencia en la disciplina mediante obras pictóricas o imágenes digitales. Deberán concretar los trabajos propuestos, consignados y libres, los que deberán ser aprobados para obtener la regularidad y acceder al examen final. Se someterá a las mismas condiciones de evaluación que el resto del estudiantado.		

2. FUNDAMENTACIÓN

PRIMERA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO

Prosigue la enseñanza desde la base de conocimientos empíricos y teóricos adquiridos por el estudiante en la etapa de formación específica previa. Se amplían y profundizan los contenidos dados y se incorporan nuevos temas vinculados al contexto próximo físico-temporal y a las expresiones visuales contemporáneas, con el objeto de colocar al estudiante en situaciones de *exigencia creativa* acordes a su capacidad individual y donde medien saberes adquiridos en otros espacios curriculares. En este contexto se propone flexibilidad, aceptación y adaptación a las iniciativas del alumno que resulten de interés académico, artístico y creativo, que posibiliten el desarrollo de trayectos de construcción de conocimientos personales en pos de formar un profesional de las artes con autonomía de decisión sobre su quehacer.

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS

A través de la práctica y la reflexión que el estudiante realice sobre los contenidos, se espera que aprenda a:

- . Definir claramente los atributos (características) de la pintura específicamente y de otras disciplinas.
- . Desarrollar la percepción a través de una observación analítica, fundamental para incorporar información de las formas naturales y culturales y representarlas con solvencia y creatividad.
- . Reconocer y dominar las cualidades plásticas, expresivas y comunicacionales de los materiales, instrumentos y procedimientos propios de la disciplina para favorecer al desarrollo de la capacidad creadora.
- . Reconocer la pintura como disciplina tradicional, en su relación con el contexto contemporáneo y los nuevos paradigmas artísticos.
- . Conocer empíricamente los soportes, materiales y tecnologías de última generación.
- . Manejar con fluidez los recursos formales y conceptuales de representación y abstracción para favorecer el proceso de creación y producción en artes.
- . Lograr profundizar, intelectual y empíricamente sobre la percepción y utilización del color en el campo de las artes visuales, especialmente en la pintura y en un campo extendido.
- . Experimentar, investigar y dialogar permanentemente, para ver y a hacer, sentir y reflexionar, con el fin de adquirir confianza y seguridad para lograr objetivos.
- . Participar en actividades interdisciplinarias en articulación con otras cátedras.
- . Manejar recursos digitales: software y hardware para registrar, editar y crear.
- . Utilización de las TIC como complementos del aprendizaje.
- . Realizar obras personales, creativas, originales y de calidad.

Se espera que el estudiante desarrolle actitudes para:

- . Comprender la importancia de los procesos para obtener resultados.
- . Adquirir una conducta de trabajo que le permita alcanzar, creativamente, objetivos cada vez más exigentes.
- . Darse cuenta de sus propias aptitudes, alcanzando aspectos críticos de sentido vinculados con sus pares y entorno.

4. CONTENIDOS (Ejes / Unidades)

Los contenidos se ordenados en unidades o bloques epistémicos, lo que no implica, necesariamente, un desarrollo secuencial. Dada la característica de la creación artística o plástica, la simultaneidad y/o transversalidad son las formas adecuadas de encarar el aprendizaje.

<p>1. MATERIA PICTÓRICA Y COLOR PIGMENTO</p>	<p>Los materiales de la pintura, sus atributos, posibilidades y alcances:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Óleo, acrílico, témpera, acuarela, esmaltes, etc. . Aglutinantes y diluyentes, aditivos. . Instrumentos y herramientas. . Procedimientos. <p>Soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Papel y sus derivados, telas, rígidos, entelados, otros. . Formato del soporte, objetos como soportes, soportes 3D. . Imprimaciones: magras y grasas, naturales y sintéticas. <p>Materiales y tecnología de última generación:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Aplicación en el campo de las artes visuales y la pintura en particular. <p>Atributos del color:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Croma, luminosidad, saturación.
---	---

	<p>Atributos de la disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">. Unicidad.. Bidimensionalidad.. Frontalidad relativa. Ductilidad y variabilidad en la ejecución.. Espontaneidad.. Materialidad: cualidad plástica de la materia pictórica.. Cromaticidad: calidad y cualidad del color pigmento.. Factura. Expresividad.. Impronta
<p>2- IMAGEN</p>	<p>COMPOSICIÓN</p> <p>Disposición de los diversos elementos constituyentes de la obra y su pertinencia respecto del tamaño, formato, tema, concepto, etc. Eventualmente de la locación, el montaje y la iluminación.</p> <p>REPRESENTACIÓN</p> <p>Volver a presentar. Mediante la observación analítica, sensible y reflexiva de la realidad circundante: la captación y comprensión de estructuras, contornos, proporciones, volúmenes, materia, textura y color, relaciones y entorno.</p> <p>REPRESENTACIÓN - INTERPRETACION</p> <p>Hacer perceptibles ideas, conceptos, emociones, etc. codificándolas mediante el lenguaje plástico simbólico o metafórico.</p> <p>FIGURACIÓN</p> <p>Figura humana con modelo vivo, objetos y entorno espacial.</p> <ul style="list-style-type: none">-Acercamiento al modelo a través de la observación directa y/o mediatizada.- Percepción del entorno.- Análisis cromático, de textura y luminosidad. <p>ABSTRACCIÓN</p> <p>La abstracción como proceso que va de mayor a menor grado de iconicidad Modificación de la forma expresiva en cualquier dirección visual.</p> <ul style="list-style-type: none">- Simplificación.- Geometrización.- Descomposición.- Digitalización <p>EL ESPACIO VIRTUAL</p> <p>La profundidad representada: indicadores de espacio, perspectiva y sistemas de representación, la dimensión espacial del color.</p> <p>EL ESPACIO REAL</p> <p>La presencia de la materia y la luz.</p> <p>Ensamblajes: inclusión de elementos 3D en la composición. Intervenciones en el espacio del taller o en volúmenes.</p>

3- CONCEPTOS	PRESENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN, CONCRETO Y ABSTRACTO La pintura como objeto: presentación de sí misma a través de su materialidad, dimensión, formato, estructura, color, composición. La pintura y la representación: tema, significado, autonomía y discurso.
4- LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS	Las artes plásticas y las artes visuales: conceptos, diferencias. Nuevos soportes, nuevas tecnologías, nuevos lenguajes: <ul style="list-style-type: none">. Digital.. Objetual.. Instalación, ambientación, intervención, proyección.. Lenguajes híbridos.. Efímeros.. Interdisciplina y transdisciplina.
5- ESPACIO PROYECTUAL	Como elaborar un proyecto <ul style="list-style-type: none">. Proyecto mural.. Proyecto individual o grupal de acercamiento a las últimas tendencias del Arte.
6- CREATIVIDAD	Persona: <ul style="list-style-type: none">. Fluidez, flexibilidad, viabilidad. Proceso: <ul style="list-style-type: none">. Medio, contexto, percepción. Producto: <ul style="list-style-type: none">. Originalidad, pertinencia, relevancia. Identidad <ul style="list-style-type: none">. Elementos discernibles que definen particularidades en la producción pictórica de cada estudiante:<ul style="list-style-type: none">- Formales: composición, paleta, etc.- Materiales: objetualidad de la pintura.- Técnicos: procedimientos, impronta, particularidades.- Expresivos, discursivos, conceptuales.- Temáticos.- Calidad.
7- MONTAJE	Forma final en donde la obra alcanza su mayor significación

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Siendo un taller de creación artística de modalidad presencial y enseñanza personalizada donde la **producción in situ** es la actividad principal a desarrollar. Las diversas metodologías pedagógicas que se utilizan están orientadas a obtener, del estudiante, una respuesta creativa, de construcción personal y autónoma que debe concretarse en obras visuales.

A través de la experimentación, la investigación y el diálogo permanente, se ayuda al estudiante a ver y a hacer, a sentir y a reflexionar, a confiar en sí mismo para lograr los objetivos; se complementa con aportes teóricos pertinentes, observaciones y lectura de obras.

En taller se llevarán a cabo clases de:

- . Presentación teórica de temas, mediante explicación verbal y registro escrito de planteo de consignas y objetivos. **(Las consignas como disparadores y no puntos de llegada)**
- . Proyección de imágenes ejemplificadoras.
- . Elaboración de proyectos.
- . Especiales a cargo de los estudiantes y/o adscriptos.

Siendo la práctica permanente necesaria para la solvencia y la seguridad y un camino para lograr calidad se proponen:

Ejercicios de:

- . Observación directa del mundo circundante próximo y registro en imágenes dibujadas y/o fotografiadas.
- . Representación e interpretación.
- . Composición con cualquier recurso disponible.
- . Imaginación plástica, imaginación fantástica, invención, etc.
- . Prospección: asociación de ideas, relaciones libres, etc.

Prácticas grupales:

- . Con modelo vivo.
- . Proyectos de creación, mural, instalación, etc.
- . Proyectos de vinculación y extensión.

Experimentación con:

- . Materiales, soportes, instrumentos.
- . Modos y procedimientos técnicos.
- . Tecnologías alternativas.

Jornadas de:

- . Experimentación alternativa.
- . Montaje de obras.
- . Discusión sobre proyectos.
- . Puestas en común con análisis de obras.
- . Presentación de trabajos prácticos.
- . Visitas de artistas del medio.

Cualquier excusa puede ser un disparador que culmine en una pintura, serie de pinturas o en una buena idea.

- . Otras disciplinas artísticas: literatura, cine, arquitectura, etc.
- . Una ciencia.
- . Una experiencia.
- . Un acontecimiento.
- . Una imagen.
- . Una cosa.

La práctica aquí propuesta, conduce a cumplir con los propósitos y con el objetivo principal: la realización de obras.

- . Creación de trabajos personales en el ámbito del taller bajo consignas y guía docente.
- . Creación de trabajos personales **libres de consignas**, en el ámbito del taller y fuera de él.
- . Creación individual y/o grupal de obras de carácter proyectual con interacción de disciplinas.

Se fomenta:

- . La lectura de artículos de interés artístico y se dará lugar a los comentarios que se susciten.
- . La visita a exposiciones.
- . La visita a talleres de artistas locales y de profesores.
- . La asistencia a espectáculos artísticos de toda índole.
- . La incorporación a la práctica de taller de experiencias o datos obtenidos.

Se promueve:

- . La asistencia a clase, por ser este el ámbito adecuado donde se produce la interacción **DOCENTE-OBRA-ALUMNO** y la consecuente transferencia de conocimientos.
- . La activa participación del alumno por medio de la motivación en el marco de la exigencia y sobre todo de la auto-exigencia.
- . La creatividad ante el conformismo, el autoritarismo y la rigidez.
- . La buena disposición del estudiante para recibir y dar opiniones calificativas sobre las obras.
- . La iniciativa y la **AUTONOMÍA** de decisión para encarar la tarea creativa.
- . La **AUTOCRÍTICA** y la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje.

6. VIRTUALIDAD

Se proponen actividades de investigación, registración y creación, que deben ser subidos a una plataforma virtual para ser comunicados y evaluados.

Los estudiantes que por razones de índole personal o de fuerza mayor, no pudieran asistir a las instancias presenciales, podrán acceder y ser guiados, en su producción, mediante las distintas opciones que nos ofrece las tecnologías de la comunicación. Quedando a criterio del docente responsable, la obligatoriedad de presentarse con sus obras en alguna instancia.

No modifica los criterios de evaluación ni las condiciones en que debe realizarse el examen final.

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

Por ser una tarea interdisciplinaria, la cátedra, no cuenta con el material humano ni las herramientas necesarias para formar a los estudiantes en forma íntegra, sin embargo, se encuentra abierta y dispuesta a aceptar y estimular toda **actividad artística**, vinculada con la sociedad, en general, que el estudiante realice fuera del ámbito académico, pues considera, que la iniciativa propia, la interacción y participación en grupos y la consecuente inserción en el medio, son de vital importancia en el desarrollo vocacional y formativo de todo estudiante universitario.

Para regular esta actividad extracurricular que realice el estudiante fuera o dentro de los horarios de cursado, deberá ser comunicada con anticipación y será evaluada, en particular, por los docentes de la cátedra, para otorgarle o no equivalencia académica respecto de los contenidos consignados en el presente programa.

8. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	<p>EVALUACIÓN FORMATIVA SEGUIMIENTO CONTINUO DEL PROCESO</p> <p>Los docentes de la cátedra, efectuamos una evaluación continua y personalizada de la actividad que realiza el estudiante en las distintas formas de aprendizaje, presencial o a distancia. Esto posibilita el seguimiento del trabajo y el progreso en el desarrollo de las propuestas a lo largo del cursado.</p>
--------------------------------	---

<p>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">GRILLA DE EVALUACIÓN DE PROCESO</p> <p>A cargo del Prof. Titular, donde se registra cuantitativa y cualitativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">. Asistencia a clases y a jornadas especiales.. Trabajos prácticos. (Temas desarrollados). Presentaciones personales.. Objetivos alcanzados (conceptuales y actitudinales) con calificación conceptual.. Cantidad y calidad de trabajos libres. <p>Se realizan devoluciones por cada instancia evaluativa.</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN DE RESULTADOS</p> <p>Considerando la relativa subjetividad de esta tarea, se ponderan los resultados más relevantes y los niveles alcanzados respecto de:</p> <p>Producción:</p> <ul style="list-style-type: none">. Manejo de los elementos plásticos.. Variedad y cantidad de medios materiales e instrumentales utilizados.. Variedad y cantidad de posibilidades formales y/o respuestas creativas.. Pertinencia en la utilización de los elementos.. Capacidad de asociación. Calidad de lo realizado. <p>Respecto de la conceptualización:</p> <ul style="list-style-type: none">. Interpretación de las consignas.. Comprensión de lo realizado.. Amplitud de vocabulario específico.. Aplicación de conceptos a las soluciones plásticas.. Pertinencia en las respuestas y en la resolución de problemas. <p>Respecto de la actitud:</p> <ul style="list-style-type: none">. Disposición al aprendizaje.. Iniciativa, autonomía e independencia en el aprendizaje y en la tarea creativa.. Cumplimiento de las propuestas.. Interés manifiesto por la disciplina y por el arte en general: lectura bibliográfica, visita a muestras. <p style="text-align: center;">REGULARIDAD</p> <p>Para obtener la regularidad se deberá cumplir al término del cursado con:</p> <ul style="list-style-type: none">. 80% de asistencia.. Presentación del 100% de los trabajos realizados durante el año.. Entrega de trabajos libres y/o personales y/o paralelos.. Demostrar conocimiento sobre el proceso realizado. <p>La situación de NO REGULAR obliga al estudiante a presentar lo adeudado antes del inicio del siguiente ciclo lectivo.</p>
---------------------------------------	---

<p>ACREDITACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">EXAMEN FINAL Con calificación numérica Se accede únicamente en condición de REGULAR</p> <p>Quien esté próximo a rendir su examen final debe continuar en contacto con los docentes de la cátedra para coordinar fecha, espacio y condiciones de montaje, selección de obras y cualquier otro imprevisto que eventualmente surgiera.</p> <p>Se evalúa en forma integrada:</p> <ul style="list-style-type: none">. Desarrollo de un trabajo personal de realización individual. Presentación del examen con 3 (tres) semanas de anticipación a la fecha de evaluación con ejercicio de autoevaluación.. Montaje de sus trabajos en lugar y modo conveniente.. Claridad en la conceptualización que realice en la presentación de su examen ante la mesa examinadora.. Conocimiento de los contenidos impartidos.. Creatividad. <p>. El docente titular comunicará a la mesa examinadora el resultado de la evaluación de proceso que deberá ser considerada para la calificación final.</p>
----------------------------	---

7. BIBLIOGRAFÍA (Según Normas APA)

- Gage, J. **COLOR Y CULTURA. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción.** Siruela.
- Doerner, M. **LOS MATERIALES DE PINTURA Y SU EMPLEO EN EL ARTE.** Reverte.
- Finlay V. **COLORES.** Océano.
- Da Vinci L. **TRATADO DE LA PINTURA.** Altamira.
- Matisse, H. **REFLEXIONES SOBRE ARTE.** Emecé.
- Kandinsky V. **SOBRE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE.** Ediciones Libertador.
- Van Gogh, V. **CARTAS A THEO.** Editorial y Librería Goncourt.
- Acaso M. **EL LENGUAJE VISUAL.** Paidós
- Alonso, R. **ARTE CONTEMPORANEO ARGENTINO ARTISTA POR ARTISTA.** Papers editores.
- Bourriaud, N. **ESTÉTICA RELACIONAL.** Adriana Hidalgo
- Bourriaud, N. **"RADICANTES".** Adriana hidalgo editora
- Espartaco, C. **ULTRACONTEMPORANEO. Ensayos de arte y crítica.** Fundación Klemm
- Danto, A. **DESPUES DEL FIN DEL ARTE.** Paidós.
- Danto A. **LA TRANSFIGURACION DEL LUGAR COMUN.** Paidós.
- Giunta, A. **ESCRIBIR LAS IMÁGENES.** Siglo veintiuno.
- Glusberg, J. **CONVERSACIONES SOBRE LAS ARTES VISUALES.** Emecé
- Groys, B. **VOLVERSE PÚBLICO.** Caja negra. Editora
- Jacoby, R. **EL DESEO NACE DEL DERRUMBE. ACCIONES, CONCEPTOS, ESCRITOS.** Adriana hidalgo
- Laddaga, R. **ESTETICA DE LA EMERGENCIA.** Adriana Hidalgo
- Longoni, A. Bruzzone, G. **EL SILUETAZO** Adriana hidalgo editora
- Glusberg, J. **INSTALACIONES. Museo Nacional de bellas artes.** CAYC
- Marchan Fiz, S. **DEL ARTE OBJETUAL AL ARTE DE CONCEPTO.** Akal.
- Mesina, G. 2016 **SABER VER, conversaciones con artistas argentinos.** Sudamericana
- Morgan, R. **DUCHAMP Y LOS ARTISTAS CONTEMPORANEOS POSMODERNOS.** Eudeba.
- Noe, L. F. y Zabala, H. **EL ARTE EN CUESTION.** Adriana Hidalgo.
- Oliveras, E. **ESTETICA DE LO EXTREMO.** Emece arte
- Oliveras, E. **LA METAFORA EN EL ARTE. Retórica y filosofía de la imagen.** Emecé
- Oliveras, E. **CUESTIONES DE ARTE CONTEMPORANEO. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI.** Emecé

- Richard, N. **FRACTURAS DE LA MEMORIA. ARTE Y PENSAMIENTO CRITICO.** Siglo XXI editores
- Santana, R. **HUELLAS DEL OJO, mirada al arte argentino.** Asunto.
- Sebrelli, J. J. **LAS AVENTURAS DE LA VANGUARDIA.** Editorial Sudamericana.
- Shaw, E. Coordinador. **SER ARTISTA HOY. Tercer Seminario de Arte. Universidad Torcuato Di Tella**
- Steyerl H. **LOS CONDENADOS DE LA PANTALLA.** Caja negra. Editora
- Sullivan. **LATIN AMERICA ART.** Phaidon (ocean)
- Smith, T. **¿QUÉ ES EL ARTE CONTEMPORÁNEO?** Siglo veintiuno
- Oliveras, E. **LA CUESTION DEL ARTE EN EL SIGLO XXI Nuevas perspectivas teóricas** Paidós

- Bachrach, E. **AGIL MENTE.** Sudamericana.
- Edwards, B. **APRENDER A DIBUJAR CON EL LADO DERECHO DEL CEREBRO.** Urano.
- Gau Pudelko, S. **EL PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA: DIALOGO DE LO INEFABLE.** Universidad de la Laguna
- Goleman, D. **EL ESPÍRITU CREATIVO.** Zeta.
- Marina, J. A. **TEORIA DE LA INTELIGENCIA CREADORA.** Anagrama
- Nachmanovitch, S. **FREE PLAY. La improvisación en la vida y en el arte.** Paidós
- Zátonyi, M. **APORTES A LA ESTÉTICA, desde el arte y la ciencia del siglo XX** La Marca.

- **ARTE DE HOY.** Taschen.
- **MUJERS ARTISTAS. De los siglos XX y XXI.** Taschen.
- **ART NOW.** Taschen.
- **PINTORES ARGENTINOS DEL SIGLO XX**
- **PINTURA ARGENTINA 1810- 2000.** Libros de Arte BANCO VELOX
- **ENTRE EL SILENCIO Y LA VIOLENCIA.** Arte Contemporáneo Argentino. Fundación ARTEBA.
- **ARTISTAS MENDOCINOS CONTEMPORANEOS.** Centro cultural Canal Siete.
- **ARTE DE MENDOZA.** Programa Argentina Pinta Bien.