

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA
ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "CARLOS MOREL"
DIEGEP
CARRERA: Profesorado en Artes Visuales Nivel Terciario.
ASIGNATURA: Taller Básico I (Pintura).
CURSO: 3to PAV. TN
PROFESOR: Gabriel Sasiambarrena
CICLO LECTIVO: 2019
PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N°: 887/11

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Esta unidad curricular constituye la orientación dentro del campo de las artes visuales, que los estudiantes dan a la carrera, a través de la elección individual en Pintura. Este espacio mantiene el formato de taller y compone una línea que se despliega hasta la finalización de la formación, focalizando en el tratamiento de saberes vinculados a los procedimientos específicos de producción, implicando el abordaje del lenguaje visual, los modos particulares de organización del discurso visual, las operaciones compositivas que se ponen en juego, y el empleo de materiales, soportes y herramientas propias de la disciplina por la que se opta.

Esta unidad curricular deberá posibilitar al futuro docente-artista de artes visuales reflexionar y comprender, desde la teoría, la práctica y el contexto cultural, el proceso de construcción discursiva; permitiéndole desarrollar una desempeño profesional vinculada a la producción visual y su fundamento.

2.- FUNDAMENTACIÓN

La cátedra de pintura del 3 er año se relaciona en forma horizontal con todos los espacios curriculares; por este motivo, se trabajará para que el alumno/a, futuro artista-docente desarrolle la capacidad de analizar y plasmar en su formación pictórica un modo particular de ser y hacer en arte. Para ello es necesario hacerlos incursionar sobre propuestas claras para que puedan a través del conocimiento y la experimentación arribar a una producción visual particular con un sentido de obra independiente.

El aporte que debe hacer el aula taller de pintura en el nivel superior a sus estudiantes es que puedan desempeñar profesionalmente con solvencia teórica, técnica y académica un pensamiento crítico con capacidad interpretativa sobre los cambios continuos de los diferentes contextos y en el área del conocimiento específico. En este sentido, una de los modos áulicos es la práctica con diversas técnicas y materiales convencionales y no convencionales, encuadrados cognitivamente en tanto exploración del espacio, la forma y el color. Atribuirle a la experiencia áulica la vinculación con el plano tecnológico y el marco cultural será otro de los recorridos en el proceso de enseñanza aprendizaje del 3 er año en pintura.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Ampliar y comprender el proceso de construcción discursiva personal. (Forma y contenido).
- Desarrollar una práctica material, técnica y conceptual profesional para vincularla a la producción visual convencional y no convencional.
- Construir un discurso-relato visual en tanto; bibliografía, materiales, técnicas, recursos tecnológicos.

- Que el alumno resuelva desde el arte el modo individual y/o grupal, correspondiente para expresar pensamientos, sentimientos y emociones.
- Identificar el cambio de valores en el contexto artístico social y en vínculo con el mercado del arte.
- Vincular aspectos tecnológicos en las realizaciones visuales.
- Asumir competencias visuales-intelectuales que enriquezcan la integridad personal en la formación del alumno/a.
- Reflexionar sobre el hecho perceptivo entre artista, observador y objeto, consecuencias en el mundo sensible y social según los instrumentos de aplicación.
- Reflexionar sobre la idea de sentido estético en la historia del arte para identificar y fundamentar la propia en la producción individual.
- Identificar y analizar los elementos participantes en el proceso de comunicación, caracterizando las formas, los espacios y el color en la producción y recepción.
- Acrecentar información visual a partir de los distintos análisis y observaciones de muestras expositivas en salones, galerías, etc.

4.- PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Los diversos contextos y situaciones áulicas que propondré harán que sea imprescindible haber construido saberes que faciliten el trabajo áulico, saberes que el alumno/a irá aprehendiendo y construyendo a través de los aprendizajes vinculados tanto con la práctica artística pictórica como con el objeto artístico en general. Por lo tanto, esta unidad curricular deberá posibilitar al futuro artista y docente de artes visuales, analizar y comprender, desde la praxis y el eje cognitivo, el proceso de construcción discursiva; permitiéndole desarrollar una práctica profesional vinculada a la producción visual entre arte y pensamiento.

Mediante la explicación oral grupal y el seguimiento individual de cada alumno/a propondré el pensamiento en arte como modo de sustento personal en los tiempos actuales, para ello abordaran un proyecto anual comprendido por 3 trabajos unidos por el sentido. Que cada alumno/a comprenda, reflexione y formule una realidad a través del enunciado, relato o discurso pictórico-artístico que se desarrollará en el trayecto del ciclo lectivo promoviendo de esta manera la idea de sentido sobre la construcción de imágenes. Enmarcar el tercer año de la disciplina elegida en el proyecto del estudiante a fin de construir un inicio para completar o continuar en el 4to año de la carrera.

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO (Modalidad: taller).

El enfoque metodológico deberá garantizar un espacio de trabajo que promueva la producción a través de la adquisición de herramientas conceptuales y procedimentales específicas de la disciplina, haciendo hincapié esencialmente en la construcción de sentido en la obra de arte mediante la exploración de la información y la producción. Se indagará en la imagen a partir de la interpretación de la misma inserta en un contexto determinado, generando una apertura hacia los modos de representación presentes en el arte contemporáneo.

Asimismo, adquiere especial importancia la frecuentación de obra de diferentes artistas, épocas y culturas, poniendo especial énfasis en la producción latinoamericana y en particular argentina. En este sentido, es necesario continuar fomentando las visitas a museos, galerías y exposiciones, centros culturales comunitarios, talleres de artistas, etc., así como también la investigación en bibliotecas, bases de datos, bancos de imágenes y textos sobre el tema (en diarios, revistas, catálogos, postales, software, enciclopedias digitales e internet) con el objeto de desarrollar la capacidad crítica y analítica así como el interés por la búsqueda de información.

6.- RECURSOS

Textos referenciales. Pizarra. Esquemas. Redes conceptuales. Libros de imágenes. Películas. Videos documentales. Salida a; galerías, museos, muestras. Explicación oral.

7.- CONTENIDOS

- Forma, color y espacio. Función expresiva. Interacción de factores formales y tonales en la producción pictórica. Complejización de los procedimientos compositivos.
- Materiales y herramientas convencionales y no convencionales, combinación de procedimientos. Utilización en función del sentido de la imagen.
- El soporte pictórico. Modificación del formato y la superficie en relación con el sentido de la imagen.
- Empleo de recursos tecnológicos para la generación de la imagen.
- Investigación de la imagen propia. Relaciones compositivas en relación con la intencionalidad comunicativa y la producción de sentido.
- La producción pictórica de diversas épocas, espacios, géneros y estilos.
- La frecuentación de muestras y el contacto con artistas. Investigación en museos, galerías, salas de exposiciones, espacios públicos, publicaciones, medios de comunicación, talleres, estudios, entre otros.
- Construcción de sentido a través de actividades prácticas y lectura de textos referenciales.
- Estructura de un anteproyecto vinculado a la producción pictórica.

8.- BIBLIOGRAFÍA

Del docente:

- L. Castellini. A. Manceñido. Arte y recepción. Bs. As. Tiempo Sur. 2000.
- L. Castellini. L. Ablativo. A. Manceñido. Artes visuales y psicología.
- Martha B. Pérez Baldini. Lidia O. Castellini. Educación estética. Vinciguerra 1994. Capítulos.
- Rafael Squirru. Hacia la pintura. Bs. As. Atlántida 1988.
- Lourdes Cirlot. "Las primeras vanguardias artísticas". Barcelona 2da Ed. Labor 1995. Obligatoria.
- Agamben, Giorgio. "Profanaciones". 3er. Ed. AH. Bs. As. 2005.
- Augé, Marc. "Los no-lugares. Espacios del anonimato Una antropología de la sobremodernidad". Ed. Gedisa. Barcelona, 1998.
- Benjamín, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica in Discursos Interrumpidos I". Ed. Taurus. Madrid, 1973.
- Caballero, Alberto. "De un A al a femenino en arte". Seminario de Modernidad Femenina y Psicoanálisis. 2001. Internet. sicoanalisisysociedad.org.
- Casullo, Nicolás. "El debate modernidad postmodernidad". Ed. Punto Sur. Bs. As. 1989.
- Rudolph Arnheim, Arte y percepción visual. Eudeba, Bs As.
- Irene Crespi y J. Ferrario. Lexico técnico en la artes plásticas, Eudeba.
- Delleuze, Gilles. "Lógica del sentido". Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- Didi-Huberman, Georges. "Lo que vemos, lo que nos mira". Ed. Manantial. 2da. Bs. As. Manantial. 2010.
- García Hodgson, Hernán. "Deleuze, Foucault, Lacan. Una política del discurso". Ed. Quadrata. Bs. As. 2005.
- Inmanuel Kant. "Crítica de la razón Pura I". Ed. Losada. Bs. As. 1938.
- Lacan, Jaques. Seminario 23 de Jacques Lacan (1975-76).
- Lipovetsky, Gilles. "La era del vacío". Ed. Compactos Anagrama. Paris. 1983.
- Lyotrad, Jean Francois. "Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo. Manantial". Ed, Manantial. Bs. As, 1998.
- Lacan, Jaques. Seminario 23 de Jacques Lacan (1975-76).
- Toro, Damián. "El arte de performance". Ed. Grama. Bs. As. 2009.

Del alumno:

- Rudolph Arnheim, Arte y percepción visual. Eudeba, Bs As.
- Irene Crespi y J. Ferrario. Lexico técnico en la artes plásticas, Eudeba.
- Didi-Huberman, Georges. "Lo que vemos, lo que nos mira". Ed. Manantial. 2da. Bs. As. Manantial. 2010. Cap.
- Lourdes Cirlot. "Las primeras vanguardias artísticas". Barcelona 2da Ed. Labor 1995. Obligatoria.
- Alberts, Joseph. La interacción del color. ALIANZA EDITORIAL, 2003
- Leonardo da Vinci. El tratado de la pintura.
- Fascículos. Genios de la pintura.
- Fascículos. Pintores Argentinos.

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

Marzo: Presentación, presentación de la materia, entrega de programa.

Abril: Forma, color y espacio. Función expresiva. Interacción de factores formales y tonales en la producción pictórica. / Paleras de artistas / Complejización de los procedimientos compositivos. Modelos varios.

Mayo: La producción pictórica de diversas épocas, espacios, géneros y estilos. Vanguardias del SXX, Cubismo, Surrealismo, Dadaísmo, Expresionismo. Referentes argentinos. Forma, color y espacio. Función expresiva. Interacción de factores formales y tonales en la producción pictórica. / Figura humana, detalles en yeso, figura total con modelo vivo.

Junio: El soporte pictórico. Modificación del formato y la superficie en relación con el sentido de la imagen. Arte objetual-pictórico / Investigación de la imagen propia. / Relación de objetos entre arte y vida / Relaciones compositivas en relación con la intencionalidad comunicativa y la producción de sentido.

Julio: Trabajos con contenidos curriculares basándolos en proyectual de mediano plazo.

RECESO INVERNAL del 22 Julio al 2 de Agosto

Agosto: Trabajo de anteproyecto para presentar en Básico 2. Investigación de la imagen propia. Relaciones compositivas en relación con la intencionalidad comunicativa y la producción de sentido. Trabajo fotográfico relacionado conceptualmente con una pintura / Materiales y herramientas convencionales y no convencionales, combinación de procedimientos. Utilización en función del sentido de la imagen. Confección de anteproyecto.

Septiembre: Materiales y herramientas convencionales y no convencionales, combinación de procedimientos. Utilización en función del sentido de la imagen. / Empleo de recursos tecnológicos para la generación de la imagen. Construcción de la imagen propio con anteproyecto para Básico 2.

Octubre: Producción pictórica en función del ante proyecto para Básico 2. / Tutoría y singularidades en las propuestas de los estudiantes.

Noviembre: Ajustes y detalles del anteproyecto personal, cierre del ciclo.

10.- ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE O CON LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL

Se considerarán las problemáticas particulares de la enseñanza, cuya discusión deviene del campo de la pedagogía. Mediante el diálogo con los alumnos se hará referencia sobre experiencias significativas en términos del arte y la pintura, su función y su forma en la escuela primaria, secundaria y terciaria. Se realizarán charlas debates como elementos constitutivos para la instrumentación en este eje.

En el aprendizaje de lo artístico no sólo se construye conocimiento en un lenguaje, se aprenden también los modos de enseñarlo, entonces proponer que el alumno aborde de alguna manera los manejos técnicos y la experiencia artística para que puedan luego ser transferidos a los diferentes niveles de la práctica docente.

11.- EVALUACION

Se evaluará en la mesa examinadora a la producción personal anual del estudiante de acuerdo con la presentación de:

- 10 obras de mediano y gran formato.
- 5 bocetos por cada obra
- Anteproyecto de obra pictórica para presentar en Básico 2. Estructura sobre forma y contenido, antecedentes, descripción de actividades, justificación.

A fin de cada período se obtiene una calificación procesuales, ésta es numérica, que surgirá de los instrumentos de calificación propuestos por el docente, evaluando de esta manera el proceso del alumno/a en cada período, la evaluación es dinámica y constante, aprobando con cuatro puntos o más. El alumno/a deberá tener el 80% de asistencia anual para promover el espacio curricular. El seguimiento individual será sobre la propuesta del proyecto y sobre la producción del alumno/a en el aula taller, evaluando entre ambas partes la relación entre los aspectos cognitivos, la producción y la defensa oral. En el desarrollo del ciclo la evaluación del alumno/a será anual y procesual, por cada período el alumno/a tendrá 3 o más calificaciones propuestas por el docente a saber:

1- La producción áulica

Asistencia. Calidades y cualidades de las pinturas. Proceso y avance en la producción anual de acuerdo con las diferentes actividades y consignas diarias. Aspectos cognitivos y técnicos en cuanto a las diferentes ideas del espacio, la forma y el color. Experimentación vinculada con la creación de sentido en la obra artística personal.

2- Criterios cognitivos

Análisis de contextos. Reflexión y fundamentos sobre la idea de sentido en la obra de arte propia. Armado de un Anteproyecto, relacionando la forma y el contenido de su propia producción para continuar en Básico 2.

3- Sentido de la imagen propia avances, presentación de problemáticas, objetivos, presupuesto de tiempo, confección de anteproyecto vinculado con la producción pictórica.

Con respecto a la aprobación y acreditación de la asignatura

Se establece que el alumno apruebe la cursada anual:

- 1) Si aprobó las dos instancias de evaluación procesual con una calificación de 4 (cuatro) o más y el 80% de presentismo.
- 2) Si obteniendo la calificación de 3 (tres) o menos en la primer instancia de evaluación y con aprobación de 4 (cuatro) o más en la segunda mitad, abarcando e incluyendo también en esta instancia aquellos aprendizajes no resueltos por el alumno durante el primer informe evaluativo, con el 80% de presentismo, quedará aprobada la cursada y podrá rendir la instancia de final.

El alumno desaprueba la asignatura:

- Si obtiene calificación de 3 (tres) o menos en ambos informes de evaluación procesal.
- Si obtiene una calificación de 3 (tres) o menos solo en el segundo informe evaluativo (a pesar de que haya obtenido en el primer informe una calificación comprendida de 4 a 10).
- No llegar a tener el 80% de asistencia al cierre del ciclo lectivo en cada asignatura por separado, según calendario oficial.

Queda claro entonces que NO hay recuperatorios en ningún caso, sino un desarrollo procesual evaluativo.

12.- Acciones de extensión y/o investigación

Cada trabajo artístico será abordado en tanto el estudio previo sobre el tema. Cada alumno/a se comprometerá íntegramente con el proceso de investigación previo para afianzar las producciones anuales del taller. Visitas a muestras, citas de textos, estudio de campo, relación y vinculación con el contexto local, regional.

13.- Semana de las artes

Realizaré talleres con integración de contenidos.

Bernal / Abril 2019
gsasiambarrena.com.ar