

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa:

Pintura I (Orientación)

Profesores:

Titular: RACCIATTI, Andrea

Adjunta: RESNIK, Silvina

2023

Carrera: Licenciatura en artes visuales**Materia:** Pintura I (orientación)**Carga Horaria:** 4 hs. **(semanal)****Comisión:** TM

1.- FUNDAMENTACIÓN

El programa propuesto para la Cátedra de Pintura I de la orientación, se basa principalmente en la articulación de la reflexión, la representación a partir de la observación, y la búsqueda de la imagen propia. Entendiendo, por un lado, la importancia de la representación a partir de la observación como herramienta necesaria para la adquisición del lenguaje específico y, por otro, la necesidad de desarrollar y alimentar paralelamente el mundo propio del alumno, así como también estimular la reflexión.

Dentro del lenguaje de la pintura se hará especial énfasis en el color y sus propiedades: tono, saturación y valor, dándole una atención específica a las distintas situaciones de contraste y características del color, estudio de diferentes paletas, así como también a las necesidades expresivas. También se hará foco en el estudio de la composición, el espacio y sus indicadores de profundidad y las características de la forma como elementos del campo de la pintura.

Se planteará en los distintos ejercicios el uso de diferentes técnicas inherentes a la materia: óleo, acrílico, tintas, acuarela, collage, técnica mixta.

Se propondrá ejercitación que desarrolle la temática de la figuración, la abstracción, el paisaje, la pintura de objetos y el trabajo conceptual. Se atenderá a las necesidades formativas del alumno en tanto profesor como artista. Se alentará las lecturas de la bibliografía recomendada. Se harán clínicas grupales periódicas en las que se discutirán procesos de obra, cierres de trabajos y en las que se pondrá en relación las obras de los alumnos con artistas de distintos períodos de la historia del arte con el fin de estimular la producción, la reflexión, el pensamiento crítico y establecer lazos con distintos referentes de la historia del arte y del arte contemporáneo.

En los diferentes ejercicios se alentará al alumno en la selección y creación de los propios elementos a observar. Fotografías escogidas o tomadas por el alumno, objetos encontrados, recogidos o creados. Por otro lado, se estimulará la interpretación creativa de estos temas disparadores y la experimentación técnica en medios y soportes.

A lo largo del año se llevará un cuaderno de investigación teórico práctico en el que se volcarán procesos de obra, reflexiones, escritos, intereses, temas disparadores, imágenes.

Habrà también un proyecto de enfoque personal que se nutrirá de la ejercitación previa y de las experiencias, reflexiones e imágenes volcadas en el cuaderno de investigación. Este proyecto tendrá el objetivo de crear un sistema a partir del cual el alumno pueda comenzar a construir una imagen propia y la reflexión sobre su propia

obra. Se partirá de una investigación temática, la reflexión, el bocetado de ideas, producción de un cuerpo de obra en serie, el montaje, la relación de su obra con otros artistas y la reflexión sobre lo hecho.

2.- OBJETIVOS

Profundizar los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para comprender el lenguaje específico de la pintura promoviendo la reflexión sobre el propio trabajo del alumno y el de sus pares, estableciendo vínculos con otras poéticas dentro del arte contemporáneo.

Objetivos específicos:

- Orientar al alumno para que desarrolle un cuerpo de obra que profundice en la articulación entre lenguaje visual y construcción de sentido.
- Profundizar el conocimiento de las técnicas, materiales y soportes del lenguaje pictórico.
- Promover ejercitación que expanda el lenguaje pictórico hacia otras disciplinas.
- Construir un texto que fundamente y reflexione sobre la propia obra.
- Investigar procesos artísticos prácticos y teóricos de artistas o colectivos artísticos referentes.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I: Observación, Imaginación, Interpretación.

Actividad 1)

Elección de objetos/Composición/Valor/Paleta reducida/Óleo

Selección de tres o cuatro objetos y armar una composición. Estudio de formas simples. Tomar distintas fotografías para explorar distintos encuadres y posición de los objetos. A partir de las fotografías, realizar estudios de composición, proporción, ejes, direcciones, estructura, simetrías, asimetrías. A partir de la observación del modelo y los bocetos realizados se hará una pintura en mediano formato. Se estudiará el contraste de valor. Se utilizará la técnica del óleo y se enfocará el trabajo en la observación de los elementos en el plano y sus relaciones espaciales y de valor. Se estudiará la luz y la sombra, la construcción y deconstrucción de los objetos y el entorno según la incidencia de una y de otra. Técnica: Óleo sobre tela o madera. Paleta reducida.

Actividad 2)

Pintura Imaginativa / /Fotografía/Imágenes digitales/Acuarela, témpera, tintas

A partir de un poema disparador se elegirán dos o tres imágenes (digitales, fotografías escogidas o producidas por el alumno). Con estos elementos como punto de partida, se desarrollarán pinturas imaginativas en pequeño. Técnicas secas y húmedas: acuarelas, tintas, pasteles, guache.

Actividad 3)**Elección de un artista**

Cada alumno partirá de la elección de dos artistas, y seleccionará una obra de cada uno de ellos. A partir de la interpretación de estas obras se realizará un trabajo de color en óleo utilizando una paleta de análogos y blanco. Paleta alta. Se partirá de una interpretación abierta alimentando la propia expresión y subjetividad respetando la consigna de color.

UNIDAD II: La figura humana: autorretrato e identidad.**Actividad 4)****Autorretrato/composición/fotografía/pintura**

Se propondrá un trabajo de articulación entre la pintura y la fotografía.

Se comenzará por recoger documentación para realizar un autorretrato de observación y un autorretrato imaginativo.

A-Autorretrato a partir de la observación

1-Realizar un autorretrato con espejo: agudizar la observación directa de la realidad. Cabeza. Color local. Óleo sobre tela. Medidas: 40 x 50 cm.

2-Realizar fotos desde diferentes ángulos, produciendo una rotación alrededor del cuerpo: desde arriba, desde abajo, plano entero, plano medio, plano cercano, plano detalle, frente, perfil, semi perfil. Autorretrato de cuerpo entero.

-Realizar croquis a partir de las fotografías y un trabajo final en pintura acrílica.

Medidas sugeridas: 60 x 80 a 1m x 70 cm. Saturación-Desaturación.

B-Autorretrato imaginativo

Recopilar información sobre lo propio: gustos, comidas, colores, películas, lecturas, paisajes, lugares, objetos, costumbres, recuerdos, palabras, entorno, ideas, pensamientos, sentimientos. A partir de este material recopilado y los autorretratos realizados en forma analítica, realizar bosquejos para un autorretrato imaginativo. Realizar un trabajo en técnica, formato y soporte a elección acorde a lo que se quiere comunicar. Asociar libremente el color al sentimiento, la sensación, estado de ánimo. El valor emocional del color.

UNIDAD III - Espacio: Entorno, Experimentación.**Actividad 5)****Collage/Indicadores de espacio.**

Realizar una serie de 10 collages en pequeño formato a partir de una elección libre de imágenes por parte del alumno, con el fin de profundizar el estudio de los indicadores de profundidad: superposición de planos, variación de tamaño, uso del color, uso del valor, perspectiva. A partir de la selección de alguno de los collages realizados, se elaborará una pintura.

Actividad 6)

Naturaleza/Paisaje natural/Texturas/Temperatura del color, predominancia de cálidos o fríos.

Las formas naturales. Se partirá como propuesta temática de fotografías de la naturaleza, encontradas o tomadas por el alumno: el entorno natural, el mar, el cielo, la selva, la montaña, las 4 estaciones, entre otros. Se realizará una composición a partir de la interpretación de las fotografías. Se producirá una pintura en gran formato teniendo en cuenta el contraste de temperaturas. Paleta impresionista. Técnica: acrílico u óleo a elección.

Actividad 7)**Paisaje urbano/ interior**

Partir de una imagen fotográfica de un interior y paisaje urbano elegido por el alumno y realizar una interpretación pictórica usando colores terciarios (1 tinte diferente para cada obra), blanco y negro. Técnica: acrílico u óleo a elección. Medida: 1 m x 70 a 1 m x 1,5 m.

Actividad 8)**Ensamblaje/ Experimentación con medios y soportes/Texturas**

Sobre una madera, un cartón grueso, un fibrofacil, o cualquier otro soporte rígido, pegar distintos elementos encontrados, trapos, papeles, telas, cartones, latas, entre otros. Intervenir con color con la consigna de la desaturación. Exploración de grises cálidos, fríos, grises coloreados, colores quebrados. Realizar 2 obras en mediano formato. Medidas sugeridas: 80 x 60 cm a 1 m x 70 cm.

UNIDAD IV- La forma plástica en función de una idea.**Actividad 9)****El desarrollo de una idea a partir de opuestos**

A partir de los conceptos: lo mínimo y el exceso, lo efímero y lo perdurable, lo denso y lo sutil, lo cálido y lo frío, realizar dos pinturas a partir de la elección de dos pares de opuestos. Paleta: Desaturación/Alto contraste. Medida sugerida. 1 m x 70 cm.

Actividad 10)**La exploración de lo íntimo.**

A partir de la exploración de una emoción o sentimiento íntimo, realizar una obra en gran formato, 2 m x 1,5 m., con bocetos previos en donde la técnica, el soporte y la paleta elegida refuercen ese sentimiento.

Actividad 11)**Significante/Significado.**

A partir de la inclusión de un elemento extra pictórico (trapo, viruta, pelo, estopa, etc) realizar un trabajo en el que la elección del elemento justifique y potencie la idea. Técnica, soporte y paleta libre. Medidas sugeridas: 1 m x 70 cm a 1 m x 1,5 m.

UNIDAD V - Proyecto personal: hacia la búsqueda de un lenguaje propio.**Actividad 12)**

Tomando como punto de partida todo lo desarrollado en las actividades propuestas anteriormente, se comenzará a dar forma a un proyecto personal, revisitando los nodos más importantes del proceso pictórico realizado durante el año. El alumno realizará cuatro obras propias, basadas en la reflexión individual y grupal sobre lo

producido. Se trabajarán los vínculos de la obra propia con otros artistas de la historia del arte y del arte contemporáneo.

Técnica, soporte, formato y paleta a elección.

A lo largo del año se llevará un cuaderno de trabajo donde se irán anotando observaciones sobre las actividades realizadas, intereses, lecturas, reflexiones, dibujos, fotos, textos propios, todo aquello que vaya construyendo el universo personal y que vaya sirviendo como plafón de donde extraer el proyecto personal.

4.- BIBLIOGRAFÍA:

4.1. - Bibliografía Obligatoria:

Wei Wei, Ai, "1000 años de alegrías y penas", editorial Debate, 2021

Paul, Celia, "Autorretrato", Chai Editora, 2021

Byung-Chul Han "No-cosas", Editorial Taurus, 2021

Albers, Joseph, "La interacción del color", Alianza Forma, 2010

Arheim Rudolf "Arte y percepción visual", Alianza Forma, 1979

Berger John "Modos de ver", Edición Inglesa, 1972

<http://comprenderparticipando.com/wp-content/uploads/2017/05/Modos-de-ver-John-Berger.pdf>

Berger John, "Sobre los artistas", volumen 1, Editorial Gustavo Gili, Buenos Aires, 2017

Da Vinci, Leonardo, "El tratado de la pintura", Editorial Akal, España, 2016

Michaux, Henri, "Escritos sobre pintura", Editorial Colegio de Arquitectos de Murcia, España, 2000

<https://movinggraphicsadc.files.wordpress.com/2013/10/michaux-maillard-c.pdf>

Itten Johannes, "El arte del color", Edición abreviada, Editorial Bouret, París VI

<https://wiki.ead.pucv.cl/images/3/33/El-Arte-Del-Color-Johannes-Itten.pdf>

Kandinsky Vassily, "Punto y línea sobre el plano", editorial Paidós, Buenos Aires, 2003

<https://preuniprojectovisual.files.wordpress.com/2013/02/kandinsky-pto-linea-plano.pdf>

4.2.- Bibliografía Complementaria:

Bourriaud, Nicolás, "Postproducción", Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007

https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/09/bourriaud-nicolas_postproduccion.pdf

Didi-Huberman, Georges, "Lo que vemos, lo que nos mira", ediciones Manantial Buenos Aires, 1997

Oliveras, Elena, Estética. "La cuestión del arte", Buenos Aires, Emecé, 2007.

5.- METODOLOGIA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Se estimulará la interpretación creativa de los temas propuestos como disparadores y la experimentación técnica en medios y soportes. Los alumnos llevarán un cuaderno de investigación teórico-práctico que aliente la reflexión y el pensamiento crítico. Se propondrán ejercicios que aborden la problemática específica de la pintura: el color, sus propiedades y características, el espacio, la forma y la composición; al mismo tiempo que se profundizará en la búsqueda de una poética personal.

6 - CRONOGRAMA:

La cursada es anual y se dividirá en dos cuatrimestres interrumpidos por el receso invernal.

El número de clases que ocupará cada unidad será aproximadamente, evaluando la recepción que tengan los temas a tratar.

7- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

- La evaluación será constante, progresiva, individual y/o grupal. Se valorará las inquietudes particulares y el espíritu crítico constructivo de cada alumno
- Asimismo cada unidad consta de un número determinado de trabajos terminados, entregados y aprobados.
- Se evaluará al alumno, además de las instancias particulares de cada clase, con dos entregas parciales: la primera al finalizar el primer cuatrimestre, y la segunda al finalizar el segundo cuatrimestre. Porcentaje de asistencia cumplido, que deberá contar con una asistencia obligatoria del 50 por ciento y luego la instancia del examen final aprobado.