

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa:

Pintura II (Orientación)

Profesores:

Titular: RACCIATTI, Andrea

Adjunto: RESNIK, Silvina

2023

Carrera: Licenciatura en artes visuales

Materia: Pintura II (orientación)

Carga Horaria: 4 hs. (semanal)

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

La pintura, plantea dentro del marco contemporáneo, no solamente una búsqueda y experimentación en la problemática formal, sino que además propone una vinculación con su contexto social buscando intervenir para transformarlo.

A partir del advenimiento de las vanguardias del siglo XX y las nuevas tecnologías, la pintura, ha ampliado y complejizado su lenguaje expandiéndose hacia otras disciplinas, estableciendo vínculos con la escultura, la fotografía, las imágenes digitales, el dibujo, el ensamblaje.

El oficio de la pintura se ha transformado con el advenimiento de *la idea* tornándose fundamental la articulación entre el plano conceptual y el material.

Dentro del marco de la disciplina, se buscará expandir y profundizar el imaginario personal de cada alumno poniendo énfasis en la relación entre la idea o pensamiento personal, la forma plástica en que deviene el mismo, la reflexión sobre lo producido y la articulación con el contexto social al que pertenece y la práctica docente.

La propuesta de ejercitación contempla un programa de profundización en la investigación de los elementos del lenguaje específico de la pintura, la pintura expandida hacia otros campos, la reflexión sobre el propio quehacer pictórico y el desarrollo de un proyecto personal.

2.- OBJETIVOS

Profundizar en el eje conceptual y poético dentro de la obra de cada alumno con el fin de promover el desarrollo de un lenguaje personal.

Objetivos específicos:

- Promover la reflexión sobre el propio trabajo del alumno y el de sus pares asimismo estableciendo vínculos con otras poéticas dentro del arte contemporáneo.
- Profundizar el conocimiento de las técnicas, materiales y soportes del lenguaje pictórico.
- Promover el desarrollo de una metodología de trabajo que le sirva al alumno fuera del ámbito institucional.
- Promover ejercitación que expanda el lenguaje pictórico hacia otras disciplinas.
- Alentar al alumno para que continúe desarrollando un cuerpo de obra que profundice en la articulación entre lenguaje visual y construcción de sentido.

- Incentivar la comprensión de la práctica artística inserta dentro del contexto socio-cultural, e invitar a los alumnos a desarrollar obras que dialoguen y reflexionen sobre este contexto.
- Construir un texto que fundamente y reflexione sobre la propia obra.
- Reflexionar sobre el quehacer artístico y la práctica docente dentro de la cultura contemporánea.
- Investigar procesos artísticos prácticos y teóricos de artistas o colectivos artísticos referentes.
- Alentar la participación del alumno en el circuito artístico local: conferencias, exhibiciones, concursos, becas.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

La propuesta parte del imaginario personal que cada alumno trae como consecuencia de lo producido en años anteriores; con la idea de expandirlo, profundizar en el plano conceptual y su materialización artística, alentar nuevas formas y nuevos mundos. El proyecto propone una ejercitación que profundice en el conocimiento del lenguaje pictórico alentando la experimentación en soportes, materiales y el desarrollo de diversas técnicas. Se alienta la investigación de los límites de la pintura mediante su relación con otras disciplinas artísticas y su expansión espacial sin descuidar elementos y planteos específicos del propio lenguaje. La propuesta contempla la reflexión sobre la obra y la producción de un texto propio. Se desarrolla un proyecto personal que se basa en la articulación de la idea y la forma en el imaginario personal. Se analiza la obra de distintos artistas del arte contemporáneo vinculándolos con la propia producción.

UNIDAD I: La pintura como sistema de representación. Técnicas y soportes, color y expresión en la imagen propia.

-Ejercicio 1/ Resemantización de la obra

A partir del imaginario personal de cada alumno y su propio archivo (obra producida, acopio de imágenes, objetos, libros, intereses personales) producir una reflexión sobre lo hecho a partir de preguntas previas: qué me gusta de mi obra, qué quiero conservar y profundizar, qué me gustaría agregar o cambiar, qué me gustaría realizar y como puedo lograrlo. Resemantización de la obra. Qué nuevas palabras o ideas relaciono con mi obra. Que nuevos sentidos aparecen. Volcar estas reflexiones en el cuaderno personal. Realizar bocetos a partir de estas nuevas ideas buscando profundizar en el imaginario personal. Profundizando en esta dirección se trabajará la ejercitación presentada a continuación.

Ejercicio 2/Experimentación con distintas técnicas y soportes.

A partir de las ideas y bocetos realizados en el ejercicio 1, configurar una imagen. A partir de la imagen escogida, experimentar con distintas técnicas en pequeño formato, (óleo, acrílico, acuarela, tintas, pinturas sintéticas) sobre distintos soportes (calcos, telas, chapa, plástico, cartón o soporte disponible).

Ejercicio 3/ Color: contraste y expresión.

A partir del imaginario personal, realizar dos obras: una obra que trabaje sobre alguna de los 7 contrastes de color reforzando el sentido de la obra. Otra que trabaje el color

en función de la expresión. Repaso teórico de color. Forma y sentido.
Denotación/Connotación.

Ejercicio 4/ Obra en gran formato.

Elegir alguna de las imágenes pictóricas elaboradas anteriormente y llevarla a gran formato.

Modos técnicos del cambio de escala: grilla. El impacto del gran formato. Técnicas y soportes apropiados para las grandes dimensiones.

UNIDAD II: La pintura expandida. Contexto

Ejercicio 5.1/ Inclusión de un objeto en el plano pictórico

A partir del imaginario personal trabajar en una idea que devenga imagen pictórica que incluya un objeto dentro de la obra.

Ejercicio 5.2/Intervención de una imagen

A partir de una imagen analógica, digital o un material gráfico encontrado, realizar una intervención acorde a una idea previa y al propio sentido de la obra. Collage, transfer, sellos.

Ejercicio 6/Collage colectivo

A partir de volantes encontrados, grafitis, textos urbanos, afiches callejeros, frases escuchadas, elaborar una idea y armar a partir de la misma un trabajo colectivo en gran formato. Diálogo con el contexto socio cultural del alumno.

Ejercicio 7/ Cruce con un artista. La cita

Se propondrán distintos artistas que trabajen dentro del campo del arte contemporáneo. Cada alumno elegirá un artista y analizará su producción personal. Se producirá una obra que ponga en diálogo la propia obra con la del artista elegido.

Unidad III: El texto del artista. Manifiestos. La reflexión. La idea.

Ejercicio 13/ Manifiestos.

Análisis de manifiestos y textos de artistas. Subrayar en forma personal aquellas ideas en que cada alumno presenta concordancia. A partir de la lectura de distintos manifiestos, generar un collage de textos con aquellas partes que resulten relevantes para cada alumno en relación a su obra y su pensamiento propio. Elaborar otro texto en el que se incluyan algunas de estas ideas y se agreguen otras propias.

Artistas referentes: Filippo Tommaso Marinetti, André Bretón, Piet Mondrian, Tristán Tzara.

Ejercicio 14: El texto propio

Se propone ejercitación que estimule la escritura del texto propio: 10 palabras que tienen que ver con la propia obra, 10 ideas sobre el arte, escritura automática.

Artistas referentes: Joseph Kosuth, Jenny Holzer, Jorge Macchi.

Unidad IV: Proyecto personal. La poética propia. Forma y significado.**Ejercicio 15 /Proyecto Creativo personal**

A partir de lo trabajado anteriormente, se procederá a dar forma a un proyecto personal basado en tres instancias: documentación, producción de una serie de obras, reflexión individual y grupal sobre lo producido. Vínculos de la obra con otros artistas de la historia del arte y del arte contemporáneo. Producción de un texto sobre la propia obra.

a-Documentación

Se elegirá un tema que deberá ser resultado de la indagatoria en intereses personales. Se tendrán en cuenta para la elección del tema, la realidad personal, su entorno, sus lecturas, artistas referentes, escritos personales, películas, historias familiares, elecciones musicales entre otros y se documentarán estos intereses. Se hará acopio de una documentación que sirva como generador de imágenes e ideas personales. Búsqueda de artistas referentes.

b- Producción de obra

A partir de estas ideas se generarán croquis, dibujos rápidos, esquemas, manchas para comenzar a dar una forma visual a estas ideas. Se realizará un cuerpo de obra elaborado a partir de lo bocetado. Se buscarán las conexiones de lo producido con otros artistas de la historia del arte y contemporáneos. Se buscarán textos que se vinculen con su obra. Se buscará que el alumno pueda realizar un escrito que explique su obra.

c-Exhibición y montaje

Una vez producido un cuerpo de obra se investigará en diversas propuestas de montaje y exhibición, buscando que este responda a las necesidades de la obra y su necesidad comunicacional. Se observarán modos de montaje de artistas referentes en distintos espacios.

d- Análisis de obra

Se buscará la reflexión individual y grupal sobre lo producido, poniendo en diálogo la obra del alumno con artistas del arte contemporáneo y de la historia del arte en general, con las teorías estéticas. Se buscará generar un pensamiento crítico a través de la discusión grupal y la defensa oral de las obras.

e- Producción de un texto personal

Cada alumno producirá un texto personal que fundamente su trabajo, que se nutra de la reflexión, la ejercitación de escritura previa, las lecturas de manifiestos y las lecturas colectivas de obra, así como también de los vínculos con otros artistas del arte contemporáneo y de la historia del arte.

A lo largo del año se llevará un cuaderno de procesos donde se irán registrando y documentando las observaciones sobre las actividades realizadas, intereses, lecturas, reflexiones, dibujos, fotos, textos propios, todo aquello que vaya construyendo el universo propio y que sirva como base para desarrollar el proyecto personal.

4.- BIBLIOGRAFÍA:

4.1. - *Bibliografía Obligatoria:*

Boris Groys, "Arte en flujo" Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2016

<https://catedracaceres.files.wordpress.com/2018/03/boris-groys-arte-en-flujo-2016.pdf>

Berger John, "Sobre los artistas", volumen 2, Editorial Gustavo Gili, Buenos Aires, 2017

Rosefeldt Julián, Manifiesto, Fundación Proa, 2017

Albers, Joseph, "La interacción del color", revisada y ampliada, Alianza Forma, 2010.

Itten Johannes, "El arte del color", Ed. Limusa,

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

Bachelard, Gastón, "La poética del espacio", Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.

https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf

Bretón André, Manifiestos del surrealismo, Editorial Argonauta, 2001.

Cippolini, Rafael, Manifiestos Argentinos, Políticas de lo Visual, 1900-2000, Editorial Adriana Hidalgo, 2003.

Deleuze Giles, "Pintura, el concepto de diagrama", Cactus, serie clases, Buenos Aires, 2007

Oliveras, Elena, "Cuestiones del arte contemporáneo", Buenos Aires

<https://es.scribd.com/doc/299275835/Elena-Oliveras-Cuestiones-de-Arte-Contemporaneo>

Schwabsky Barry "Vitamin P, New Perspectives in Painting", Ed. Phaidon, 2013

Tzara Tristán, Siete Manifiestos Dadá, Editorial Tusquets, 2013

4.2.- *Bibliografía Complementaria:*

Redon, Odilón, "Una historia incomprensible y otros relatos", Editorial Bajo la luna, 2010.

César Aira "Sobre el arte contemporáneo", Editorial Random House, Buenos Aires, 2016

Bourriaud, Nicolás, "Estética relacional", Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2013

Enrique Vila Matas, "Kassel no invita a la lógica", Seix Barral, Buenos Aires.2014

Han, Byung-Chul, "Shanzai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en china",

Caja Negra editora, Buenos Aires, 2016

Kaprow, Allan, "La Educación del des-artista", Madrid, Ardora Ediciones, Madrid, 2007

https://kupdf.net/download/kaprov-la-educacion-del-des-artistapdf_59ba490508bbc54008894d4d_pdf

5.- METODOLOGIA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Se utilizará la modalidad de aula-taller para la ejercitación práctica, el análisis y la reflexión.

Se propondrá abundante ejercitación preparatoria, con pasajes y secuencias rápidas de un ejercicio a otro, con el objetivo de estimular la producción haciendo hincapié en la experimentación con la atención puesta en los procesos y riesgos asumidos más allá de los resultados obtenidos.

Se trabajará con abundante material de diferentes artistas confrontando permanentemente en puestas en común, para la práctica oral y escrita de fundamentación de ideas y proyectos.

Se trabajará sobre la vinculación del contexto socio- cultural del alumno, de la escuela y la cultura visual actual en general, con los proyectos artísticos.

En los diferentes ejercicios se alentará al alumno a experimentar y asumir riesgos en la búsqueda de formas nuevas partiendo del imaginario personal.

Se planteará una ejercitación dinámica y variada que profundice y enriquezca el eje conceptual de la obra del alumno y sirva de base para el desarrollo del proyecto personal.

Se trabajará en forma individual y colectiva, investigando los “límites” de la pintura y sus hibridaciones. Se alentará el trabajo de reflexión individual y grupal.

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, (personalizado).- 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.