

Facultad de Bellas Artes U.N.L.P.
Departamento de Plástica

TALLER DE PINTURA BÁSICA
Profesor Titular: Raúl O. MONETA ALLER

Régimen: Anual. Carga Horaria: Ocho horas semanales
Programa Ciclo Lectivo 2016

NÓMINA DE DOCENTES:

Prof. Titular: Raúl O. MONETA ALLER

Prof. Adjuntos: María Bibiana ANGUIO
Daniel AÑÓN SUÁREZ

J.T.P.:
Segura, Demián
Bravo Almonacid, Gastón
Damelio, Gustavo

Auxiliares Docentes Graduados:

<i>Pintura I:</i>	<i>Pintura II:</i>	<i>Pintura III:</i>
Cotroneo, Liliana	Gianbelluca, Vanessa	Ungaro, Francisco
Trejo, Roberto	Rangil, Ramiro	Morgante, Pablo
Evangelista, Fernando	Sirai, Agustín	Miquelarena, Teresita
Martínez, Fabián	Poggio, Santiago	
Bordoni, Victoria		

FUNDAMENTACIÓN:

¿Cómo se conduce y se acompaña un taller que dé cuenta de un alumno entendido como singularidad?

Si entendemos el arte como una forma de la comunicación, los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos adquieren la máxima importancia. No entendemos un “ojo puro”, siempre la mirada está preñada de una carga cultural.

El problema consiste en cómo enseñar sin incorporar mandatos, sin que este aprendizaje quede preñado con algún mandato que atente contra la subjetividad.

¿Qué metodología es lo suficientemente amplia para permitir el acompañamiento de alumnos que pueden tener bloqueos, dificultades para expresarse? ¿Cómo lograr también involucrarse? Cómo producir significación recreada, permanente, nueva y constante?

Y esta es la gran deuda, conducir una producción de subjetividad, acompañarla, ver donde hay bloqueos, como se destraban, detectar tempranamente las manifestaciones más genuinas del alumno.

Involucrarse en poner en superficie una mirada, una opinión del mundo y que esa mirada dé cuenta de la construcción de subjetividad y de la historia personal, no es tarea fácil.

No es fácil pero sí imprescindible, porque se atribuye la crisis actual de los establecimientos educativos vinculados a las producciones artísticas a la crisis de las vanguardias, cuando en realidad el autoritarismo de los grandes mandatos grecolatinistas, naturalistas, realistas o de las vanguardias también bloqueaban el desarrollo.

¿Qué sucede en la práctica entre el taller y los estudios teóricos de los componentes icónicos? El vínculo es casi nulo o totalmente indiferente. Quedan como un área complementaria del conocimiento inaplicable a las actividades del taller, porque en él aparecen las cuestiones irracionales de las cuáles no se puede dar cuenta.

En esa situación se presentan para el alumno dos posibilidades: o sigue el mandato del jefe de taller o toma una vanguardia epigonal que también es un mandato.

En la práctica un intento de alfabetización visual no resulta incentivador para la producción de subjetividad, si no se da una articulación con las situaciones de producción en taller.

En general, este divorcio produce materias ociosas y una práctica de taller, heredada del siglo XVII o XVI, donde *pintura* es cátedra de *ideología* al estar bajo un maestro de taller que le pone el signo y la señal de lo que es o no creativo, o lo que es lo mismo, de un buen o mal percibir.

El arte desarrollado genuinamente, es uno de los únicos reductos donde se da cuenta de las imago mundis particulares.

Nadie que no tenga opinión de las cosas puede pintar, se necesita involucrarse, se necesita reconocerse.

Para que el alumno esté incentivado hay que descorder el velo de la gran trampa: el “qué” y el “cómo” pintar.

El Modelo, una articulación de objetos que ya configura un relato impuesto desde fuera, está subrepticamente impregnado de una determinada estética, implica una mirada, la condiciona.

La recurrente pregunta "qué pintar", no es el problema. La gran preocupación es "cómo" pintar. Los “qué” son siempre los mismos, Es el “cómo” lo que da cuenta de la personalidad del que produce.

Si a cargo de un taller no se tiene el suficiente eclecticismo, no se manejan todos los códigos y usos de la historia de las producciones visuales, es muy difícil tener amplitud para acompañar. Sin esta comprensión se corre el riesgo de caer en el otro extremo, la “expresión libre” del primer día de clase, sin reflexión ni crecimiento.

Pero, como sabemos bien, la ignorancia no puede ser un criterio de elección. No se puede pintar de cierto modo porque se ignoran otros, hay que dotar de habilidades, destrezas y capacidad.

¿Qué se puede enseñar a pintar? Los códigos y usos visuales ya instalados, especialmente aquellos que contribuyeron en el lenguaje plástico contemporáneo. Se pueden enseñar técnicas, materiales, soportes y herramientas. ¿Cuáles? Todas las que constituyen los códigos visuales históricamente institucionalizados.

Obviamente el alumno desarrollará con profundidad lo más adecuado para la producción de significación que busca manifestarse. Se requiere primero un involucrarse en la búsqueda de producción de sentido, incentivado este deseo,

La manifestación visual emerge de la persecución de un código congruente.

Que el “qué” no interfiera en la producción y el “cómo” que sea nada más que un tránsito de aprendizaje a la búsqueda de la construcción de una manifestación expresiva singular.

Lo cotidiano está lleno de imágenes y sensaciones que se relacionan con lo artístico y con la construcción de sentido, pero mucha de esa construcción simbólica responde a modelos que no tienen relación con la experiencia propia. Se debe apuntar a una educación que se haga cargo de toda la producción visual para que se puedan producir los distintos hechos temáticos desde ideologías propias, desde subjetividades formadas desde lo regional, aportando así en forma singular a la construcción de un arte universal.

CONTENIDOS MINIMOS (según Plan de Estudios)

Reconocimiento e instrumentación en la representación bidimensional

Sintaxis del lenguaje plástico a partir de la interacción de factores formales, tonales, espaciales, cromáticos, etc. y sus funciones expresivas.

Exploración e investigación de materiales y técnicas.

Transgresión del símil.

Reconocimiento de estilos históricos y sus aportes al lenguaje actual.

OBJETIVOS, PROPÓSITOS DE LA CARRERA (según Plan de Estudios)

Desarrollar la capacidad de percepción visual.

Habilitar al manejo del lenguaje plástico-visual.

Desarrollar la capacidad creadora.

Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva.

Desarrollar la conciencia de comunicador visual como agente activo y protagonista de la cultura.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Objetivos Generales para todos los niveles

Comprensión del carácter discursivo de la imagen pictórica.

Comprensión de la sintaxis como condicionante de la atribución de sentido en la imagen

Comprensión del plano pictórico como una compleja configuración de factores formales, tonales y espaciales.

Desarrollo de la capacidad de analizar, reflexionar y producir relaciones sintácticas y semánticas en la imagen.

Desarrollo de la capacidad perceptual concebida como estrategia para la ampliación de la experiencia cromática y espacial.

Aproximación a diversos procedimientos técnicos, soportes y materiales, entendidos ellos como

materialización del hecho pictórico.

Objetivo específico para la Licenciatura

Desarrollo y consolidación de una manifestación discursiva pictórica singular.

Contenidos por Nivel

TALLER DE PINTURA BÁSICA I (2º AÑO)

Unidad I

Exploración de los materiales, técnicas y soportes básicos de la pintura.

Tintas y pinturas: cualidades según su medio (graso/acuoso), resistencia y posibilidad de mezclas. Sólidos: lápices, crayones, tizas, su manejo. Herramientas: pincel, pluma, rodillo, etc., aprovechamiento de la impronta.

Soportes planos: papeles, cartones, telas, maderas: posibilidades y limitaciones.

Preparación de soportes: tela, madera (fibrofacil o chapadur) y papel.

Aproximación a las nociones de organización del campo plástico.

Unidad II

Representación del espacio a partir del registro de la realidad y otros registros.

Registro de la realidad. Representación de un objeto.

Registro de la realidad. Trabajo de paletas y representación del espacio.

Variantes de encuadres, composición, contrastes, relaciones de campo y figura, como una elección conciente e intencionada.

Análisis de obras. Concepto de clásico, moderno y contemporáneo, selección libre de una obra representativa de cada época.

Unidad III

Nociones elementales en el manejo del color y sus variantes de valor, temperatura y saturación.

Tratamiento de color modelado. Paleta organizada a partir del concepto de color local + blanco y negro.

Tratamiento de color modulado de alta intensidad. Paleta organizada a partir del concepto de color saturado y su variante hacia los colores vecinos en el círculo cromático.

Tratamiento del color por quebramiento. Paleta organizada a partir de un par de complementarios y las variantes de neutros obtenidas por quebramiento + blanco.

Análisis de una obra pictórica y de una imagen publicitaria a elección en función del uso del color.

Unidad IV

Experimentación con texturas táctiles y visuales.

Variables de texturas como posibles elementos significativos en la imagen.

Textura. Se trabaja a partir de un texto o fragmento de texto como disparador para construir la imagen. Incorporación de materiales no convencionales.

Pruebas y experiencias varias.

Predominio de textura sin incorporación de color.

Textura y color.

Unidad V

Introducir al alumno a la indagación acerca de sus intereses propios, teniendo en cuenta producciones anteriores, identificación con otras producciones, etc.

Promover el desarrollo de creaciones singulares.

Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva acerca de las producciones propias y ajenas.

TALLER DE PINTURA BÁSICA II (3º AÑO)

Unidad I

Reconocimiento y descripción de los elementos plásticos: tonales, formales, espaciales, cromáticos, etc. en el registro de la realidad y otros registros

Luz como organizadora del espacio y la tridimensión. Modelado del color: posibilidades expresivas.

Clarooscuro y volumen. Análisis de color local.

Modulado en alta o baja intensidad. Relatividad del color: temperatura y saturación.

Unidad II

Representación del espacio: Perspectiva. Problemas del espacio en la pintura. La textura y su capacidad connotadora.

El espacio bidimensional: campo visual, campo plástico. Proporciones: estáticos, dinámicos, ambiguos. Expresividad: adecuado, reticente exagerado.

Unidad III

Luz e iluminación. El contraste. Distribución espacial de la luz. Relaciones expresivas y significantes del valor. Textura, forma, color y valor lumínico. Expresividad de la impronta: textura y materia como portadoras y generadoras de sentido.

Adecuación de la técnica al material y al soporte. Cualidades expresivas de las diferentes técnicas básicas de la pintura y sus variaciones con materiales no convencionales.

Condiciones de expresividad. Desarrollo de habilidades de percepción necesarias para pintar: la práctica y experimentación. Perfeccionamiento en el uso de las diferentes técnicas, materiales, herramientas y soportes.

TALLER DE PINTURA BÁSICA III (4º AÑO)

El tránsito centrará la actividad en la búsqueda respetuosa de la identidad propia del estudiante como sujeto capaz de interpretar la realidad de modo particular y único y se trabajará para la obtención de una congruencia apropiada entre el sentido a transmitir, el lenguaje elegido y las técnicas utilizadas

En este ciclo, en que ya se conocen y manejan los elementos y mecanismos connotadores del lenguaje se persigue la optimización de procesos proyectuales generados en los intereses comunicacionales propios de los alumnos, permitiendo el control de los efectos de sentido de los mensajes expresivos elaborados. Esto se obtendrá mediante el reconocimiento en la producción espontánea de los factores del lenguaje que permiten la identificación, la enfatización y profundización del modo de representación detectado como propio (independientemente de la elección temática) y por último el desarrollo y consolidación de un modo propio y singular de pintar.

TALLER DE PINTURA BÁSICA IV (5º AÑO) PLAN VIEJO

En el taller los alumnos desarrollarán sus propios proyectos, bajo la guía y supervisión del Profesor. Se afianzará la coherencia entre medios y contenido de los mensajes, profundizando la identidad plástico-expresiva del estudiante, subrayando la autonomía y libertad de su discurso visual.

Generación de un espacio en el que se atiende a las propuestas expresivas de alumnos que exceden, transgreden o lindan el marco propio de las disciplinas artísticas tradicionales.

Exploración con nuevos soportes, escenarios y técnicas, ampliando parámetros de análisis y rompiendo con las divisiones tradicionales entre disciplinas, lo que actualmente se ve incrementado debido al desarrollo, cada vez más veloz, de nuevas tecnologías (como desde 1916 se viene produciendo).

Acompañamiento anual de propuestas individuales y grupales orientado a la formación de proyectos con fines de realización en el ámbito artístico.

Evaluación de proceso, desarrollo y presentación de la producción del alumno atendiendo a los objetivos pautados por él mismo en relación con su propuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El desarrollo de los contenidos detallados habilitará en la producción de mensajes visuales de carácter expresivo elaborados mediante los procedimientos artesanales propios de la pintura. Estas producciones, al utilizar elementos constitutivos comunes (color, valor, forma, espacio, etc.) pueden agruparse para su valoración y evaluación atendiendo al principio de calidad que plantea la adecuación entre una óptima selección de los elementos del lenguaje y el contenido o intención a transmitir.

En el desarrollo de la etapa proyectual, se pondrá especial énfasis en la congruencia de las manifestaciones expresivas.

Además de estos criterios se considerarán las destrezas en la factura y manejo de materiales, como también el compromiso con la labor, la asistencia, el cumplimiento de los trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA

- "Art Now". Ed Taschen,1999.

- "La fotografía del siglo XX". Ed Taschen, 2005.
- Albers, Josef: La interacción del color, Madrid, Alianza Forma 1979
- Arheim, Rudolf: Arte y percepción visual, Madrid, Alianza, 1979
- Arizpe, Evelyn – Styles, Morag."Lectura de imágenes". Ed Fondo de cultura económica,2004.
- Aumont: La imagen. Ed. Paidos, 1990.
- Barnicoat: El Cartel. Ed. GG. 1978.
- Barthes, R.: "Retórica de la imagen" y "La imagen fotográfica" en La Semiología, Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970
- Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Editorial Paidós, Barcelona 1992
- Baudrillard, Jean y otros: Videoculturas de fin de siglo. Ed. Cátedra, 1994.
- Baudrillard, Jean:"El crimen perfecto". Ed Anagrama 1996.
- Bell, Julian:"¿Qué es la pintura?" Ed Vicente, Campos. Barcelona,2001.
- Benjamin, W. Discursos Interrumpidos. Ed. Taurus, 1990.
- Berman, Jean: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ed. Siglo XXI. Bs.As.
- Bursatin, M.: Historia de los colores, Barcelona, Ed. Paidós
- Calabrese Omar: El Lenguaje del Arte, Paidos Instrumentos.
- Calabrese, Omar: Edad neobarroca. Ed. Cátedra, 1993.
- Cameron, Julia:"El camino del artista". Ed Estaciones 2002
- Chavez-Moneta-Porto-Rollié:"Introducción a la plástica argentina".
- De Micheli, M.: Las vanguardias artísticas del S. XX, Ed. Universitaria de Córdoba, 1968
- Díaz, Esther: ¿Qué es la Postmodernidad? en ¿Postmodernidad? Ed. Biblos, 1988.
- Dondis, Donis: La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1980
- Ducrot, O. – Todorov, T.:"Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje".Ed Siglo XXI,1986.
- Eco, Umberto. De los espejos y otros ensayos. Ed. Lumen, 1992.
- Eco, Umberto: La definición del arte. Martínez Roca, Barcelona, 1970.
- Eco, Umberto: La estrategia de la ilusión. Ed. La Flor. Bs.As., 1987.
- Edwards, Betty:"Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro". Ed. Urano 5ª Edición 2000
- Efland, Arthur:"Una historia de la educación del arte". Ed Paidos,2002.
- Fondo Nacional de las Artes."Artistas argentinos de los '90. Ed F.O.A 1999
- Foucault, M.: Esto no es una pipa, Ed. Anagrama
- Francastel, P. La realidad figurativa. Ed. Emece, 1970.
- Freud, Sigmund. Conferencias de Introducción al Psicoanálisis y Nuevas conferencias de Introducción al Psicoanálisis en Obras completas. Amorrortu Editores, Vol. 15-16 y 22, Buenos Aires, Argentina.1993
- Gardner, Howard."Inteligencias Múltiples: La teoría en la practica". Ed Paidos,1995.
- Gardner; Howard:"Arte, mente y cerebro". Ed Paidos,2005.
- Gauthier, Guy: Veinte Lecciones sobre la imagen y el sentido. Cátedra, signo e Imagen, Madrid 1992
- Goleman, Daniel:"La inteligencia emocional". Ed B Argentina,2000.
- Gombrich, E y otros: Arte, percepción y realidad, Barcelona, Paidós 1983
- Gombrich, E.: Historia del arte, Ed. Alianza, 1979
- Grupo m: Tratado del Signo Visual. Cátedra signo e imagen 1993
- Gubern: La mirada opulenta, Ed. Gili, 1994
- Haber, A. y otros: La pintura argentina, Cuadernos de arte Nº 1, CEAL, Buenos Aires
- Hauser, A. Teoría del Arte. Ed. Guadarrama, Madrid, 1982.
- Hauser, A.: Introducción a la Historia del Arte. Ed. Guadarrama. Madrid, 1969.
- Hesselgreen, Sven: Los medios de expresión de la arquitectura, Buenos Aires EUDEBA, 1964
- Huyghe, R.: El arte y el mundo moderno, Ed. Planeta
- Ivins: Imagen impresa y conocimiento. Ed.GG. 1975.
- Joly, Martine:"La interpretación de la imagen". Ed Paidos,2003.
- Lipovetsky, Gilles: La era del vacío. Ed. Anagrama- Barcelona 1986.
- Lopez Blanco, Manuel:"Notas para una introducción a la estética". Ed Lenain 1995
- Lucie – Smith, E.: Movimientos en el arte desde 1945, Ed. Emecé, Buenos Aires.
- Lyotard, Jean François: La condición posmoderna, Editorial Cátedra, Madrid, 1976
- Maldavsky, D: Teoría de la Representación. Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 1977
- Maldavsky, David: Los lenguajes de la Pulsión, Nueva Visión.
- Maldavsky, David:"La investigación psicoanalítica del discurso" Ed Lynx 1999
- Murray, Ray: Manual de técnicas para directores artísticos y diseñadores, Ed. Gili, Barcelona
- Nachmanovitch, Stephen:"Free Play". Ed Planeta,1991.
- Pecheux: Las condiciones de producción del discurso. Ed. Dunod. París. 1969.
- Peninoud, G.: Semiótica de la publicidad, Ed. Gili, Barcelona, 1984
- Read, Herbert."Imagen e idea". Ed Fondo de cultura económica,1957
- Read, Herbert:"Educación por el arte". Ed Paidos,1982.
- Rodolfo, Marisa:"El niño del dibujo". Ed Paidos,2006.
- Rodolfo, Ricardo:"Dibujos fuera del papel". Ed Paidos,1999.
- Sanz, Juan: El lenguaje del color, Madrid, Ed. Blume, 1985
- Saramago, José:"Manual de pintura y caligrafía". Ed Santillana,2004.
- Sartre,Jean-Paul:"Lo imaginario". Ed Losada,1964.
- Stelzer, O.: Arte y fotografía, Ed. Gili, Barcelona, 1981
- Vattimo, Gianni:La sociedad transparente F.C.E. Autónoma-Barcelona.
- Vilches, Lorenzo: La lectura de la imagen, Prensa, cine, televisión. México, Ed. Paidós, 1991
- Virilio, P.: La máquina de la visión. Ed. Cátedra, 1992.

- Zunzunegui, S. : Pensar la imagen. Ed. Cátedra. 1993