

**facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

PINTURA BÁSICA 1 Y 2

**LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
PROFESORADO EN ARTES PLÁSTICAS**

TITULAR: AGUSTÍN SIRAI

ADJUNTOS: DEMIÁN SEGURA / FRANCISCO UNGARO

JTP: TERESITA MIQUELARENA / GUSTAVO DAMELIO

**AYUDANTES: FABIÁN MARTÍNEZ / LIDIA COTRONEO / MARTÍN LA SPINA / NORA NADALÍN /
ROBERTO TREJO / VICTORIA BORDONI**

Programa Ciclo Lectivo 2018

Régimen: anual

Promoción: directa

Carga horaria: 8 hs. semanales

Turno mañana: lunes y martes de 8:00 a 12:00 hs.

Turno noche: lunes y martes de 18:00 a 22:00 hs.

Condiciones de Aprobación:

80 % de asistencia a las clases

100 % de los trabajos de producción aprobados

Introducción

Creemos que el lugar de la asignatura Pintura Básica 1 y 2, en el marco de los planes de estudio de las carreras de Profesorado en Artes Plásticas y Licenciatura en Artes Plásticas de la FBA, tiene que ser el de un espacio proyectual en el que lo propio y específico de la disciplina *pintura*, lejos de entenderse como el límite impuesto a un campo de conocimiento y de trabajo, determine un enfoque y sea el contexto de construcción de una mirada sobre el arte y la sociedad. Constituidas como materias troncales en ambas carreras de grado, estas asignaturas deben ser el espacio para que el estudiante defina el perfil de su actividad profesional, aportándole asimismo las herramientas para su futuro desarrollo.

Luego de haber sido cuestionadas todas las convenciones que hacen posible esta actividad humana que llamamos arte, de haber sido convulsionados sus medios y presionados sus límites durante más de un siglo hasta la desmaterialización misma de la obra, después de que se ha tratado de desintegrar a la institución arte hasta fundirla con la vida, es evidente que no es posible sostener una mirada restringida a una supuesta especificidad disciplinar. Y si la pintura existe aún hoy como fenómeno artístico, no podemos dar por sentada su existencia; debemos interrogarla. El productor dispone de múltiples recursos, materiales, herramientas, para construir un discurso artístico. En este sentido, elegir la pintura o cualquier otro medio no puede ser una decisión ingenua, debe ser una puesta de sentido inicial en la intencionalidad de la propuesta estética.

Creemos que la importancia de la materia Pintura dentro de la carrera no se limita al desarrollo de un repertorio de técnicas, o al trabajo sobre determinados soportes y materiales, ni se agota en la revisita a ciertos estilos históricos. Tampoco es el lugar de un expresivismo acrítico, ya que entendemos que toda mirada, por singular que sea, es siempre construida culturalmente.

Producimos, pensamos y enseñamos pintura desde una doble conciencia, acerca de la crisis de su tradición por un lado, pero por otro del lugar central que ocupó a lo largo de la historia en la elaboración del concepto de arte que tenemos en la actualidad.

Encarar el dictado de esta asignatura, en el contexto de la formación universitaria de grado, supone cuestionar, repensar y finalmente contribuir a la construcción del lugar que ocupa la pintura y el arte en general en la sociedad actual. Resulta necesario, no sólo poder dar cuenta de las manifestaciones artísticas contemporáneas, sino también asumir un lugar desde el cual adoptar una postura crítica con respecto a la propia actividad artística.

Nuestra propuesta para la materia Pintura Básica 1 y 2 está pensada en estrecha articulación con Pintura Básica 3 y con el Taller de Producción Plástica, así como con el resto de las asignaturas de los planes de estudio que integran, entendiendo que la totalidad de las materias por las que transita el estudiante en su formación deben constituir un conjunto coherente. En este sentido, los contenidos se ven atravesados por los de otras asignaturas como Lenguaje Visual (especialmente en sus dos primeros niveles), Historia de las artes visuales, Estética y Teoría de la Práctica Artística; supone también las herramientas desarrolladas en los Talleres complementarios, Dibujo y Producción de textos; entra en relación con las materias de la rama pedagógica y de investigación, entendiendo la pintura como *praxis artística*.

Fundamentación

Nuestro sistema de ideas no nos permite creer ya en la validez o el valor intrínseco de ningún medio de expresión artística en particular. La discusión acerca de la definición de los límites entre las diferentes disciplinas artísticas está ya saldada desde hace mucho tiempo. Los debates teóricos y la propia práctica dieron sobrada cuenta de esto durante todo el siglo pasado.

Hoy la pintura está muy lejos de ocupar un lugar central en la cultura, ese lugar de privilegio en la producción de imágenes en el que se situó dentro del sistema de las llamadas bellas artes.

Se siguen produciendo objetos catalogables como pinturas, pero muchas veces sus medios son tan heterogéneos que hacen evidente la arbitrariedad de tal categoría. Seguimos viendo exposiciones de pinturas, pero otras veces nos encontramos con que algunas pinturas pueden escapar al criterio de autonomía que define nuestra concepción del arte. Nuestra cultura produce un número pasmoso de imágenes, y dentro de ese número muchas que consideramos imágenes artísticas. Este último conjunto no está definido en modo alguno por una propiedad o rasgo que se pueda considerar inmanente a esas imágenes, sino, por decirlo de alguna manera, por lo que se les va a reclamar y por lo que se va a hacer con ellas: interpelarlas para que puedan aportar una mirada acerca del hombre en su relación con el mundo.

A través de la producción de imágenes tratamos de explicar, comprender, dar sentido al mundo que nos rodea. Tal esfuerzo se materializa en pinturas, esculturas, instalaciones, performances, ambientaciones, fotografías, videos, en el cine, la televisión, internet, los videojuegos, la ilustración, el diseño gráfico, el diseño industrial, etcétera. Y entre estos campos se establecen permanentemente los más diversos tipos de relaciones.

Entendemos que la actividad artística tiene que ver con la construcción de una mirada singular sobre el mundo, una mirada que, de algún modo, posibilite una nueva comprensión acerca de nosotros mismos y de las cosas que nos rodean.

A partir de la conciencia acerca de la arbitrariedad de los criterios que rigen la producción de arte, de la inestabilidad y provisionalidad de los límites disciplinares, la pintura debe ser entendida como una opción, y su elección una decisión estética, ideológica, política.

En este marco, creemos que producir una pintura hoy no es el mero recurso a un dispositivo del pasado, sino que puede ser una afirmación de la no linealidad del decurso del arte planteado por la modernidad y la posibilidad de penetrar en los intersticios del relato de la cultura dominante.

Por este motivo, nuestra propuesta no se ciñe a la práctica de la pintura entendida en términos convencionales, sino que la toma como punto de partida, apuntando a que el estudiante pueda desarrollar un discurso visual propio, que construya su mirada singular a través de la producción de obras en donde todos los aspectos, técnicos, formales, temáticos, etc, sean decisiones tomadas con conciencia de que hay una intencionalidad en toda propuesta estética.

Pintura Básica 1 y 2

Objetivos de enseñanza

Promover la constitución de un alumno-productor con un rol activo en el proceso de construcción del conocimiento.

Promover la adquisición de las herramientas técnicas, formales y conceptuales específicas relativas a la práctica de la pintura.

Introducir al estudiante en el conocimiento de los medios y circuitos de circulación de las producciones artísticas.

Propiciar un espacio de intercambio y construcción grupal que permita reflexionar acerca de las formas de enseñar y aprender.

Promover la interdisciplinariedad y la producción colectiva.

Objetivos de aprendizaje

Comprender la noción de espacio pictórico como una configuración compleja producto de la interacción de los diversos rasgos y elementos formales de la pintura. Trabajar sobre la construcción del espacio pictórico.

Desarrollar el manejo de los diferentes elementos plásticos, color, forma, textura, atendiendo a la especificidad de la producción pictórica.

Comprender el carácter indisociable de los aspectos materiales e intelectuales en la producción pictórica.

Desarrollar un discurso visual singular consciente de la intencionalidad de toda propuesta artística.

Desarrollar la capacidad de conceptualizar la producción artística propia.

Comprender los modos en que la pintura se encuentra determinada histórica y culturalmente.

Acerca de la metodología de trabajo.

Se adoptará la modalidad taller, entendiendo por esto el establecimiento de un espacio de producción, reflexión, puesta en común, debate e intercambio de ideas entre los estudiantes y docentes, superando ampliamente la concepción del taller como espacio de adquisición de un oficio en los términos de un arte mecánico.

El taller es el lugar del contacto y trabajo directo con la materia y, en un diálogo constante con ella, de la materialización de las ideas, entendiendo que esa relación entre idea y materia no es en modo alguno lineal ni unidireccional, sino dialéctica, y que constituye un proceso que requiere ser abordado como totalidad; es el lugar de la adquisición de las herramientas técnicas y formales de la pintura, de la experimentación y la investigación con los materiales, los procedimientos y operaciones involucradas en la producción de imágenes.

El taller es también el espacio para compartir experiencias en torno a la producción, tomándola como objeto de la reflexión y debate, poniéndola a su vez en relación con otras producciones, artísticas, teóricas, críticas. Asimismo, dentro de esta modalidad de trabajo resultan también fundamentales los momentos expositivos, en donde el docente desarrolla los contenidos y plantea los interrogantes y problemas que darán pie al trabajo, aportando ejemplos y estableciendo relaciones que puedan ampliar el horizonte de los estudiantes acerca de los temas y contenidos en cuestión.

Creemos que el conocimiento es una construcción, y que el taller es el lugar para esa construcción.

Por este motivo, esta modalidad de trabajo requiere de un alto nivel de compromiso, tanto del estudiante como del docente, ya que no se trata de la adquisición de un conocimiento que el docente posee enteramente de antemano y podría transmitir, sino verdaderamente de un proceso de construcción cuyo resultado tiene siempre una cierta medida de imprevisibilidad.

Es importante asimismo destacar que se promoverá el trabajo colectivo, no sólo en las instancias de análisis y discusión, sino también en la producción misma, generando un corrimiento de la tradición que entiende a la pintura como una práctica caracterizada por la producción individual: desde la situación más corriente de una exposición grupal, hasta casos en los que la autoría llega de algún modo a disolverse, pasando por las obras en colaboración, la pintura se manifiesta en la contemporaneidad de múltiples modos que ponen en crisis la idea del pintor como artista solitario consolidada en el S.XIX.

Cada contenido o problema a abordar será inaugurado con una clase expositiva, en donde el docente desarrollará el tema en cuestión, aportando ejemplos visuales y audiovisuales, apoyándose en el material bibliográfico seleccionado, y planteando la consigna de trabajo a los estudiantes. Durante el tiempo de trabajo, que puede ser de varias clases, el docente podrá entablar un diálogo individual con el estudiante, pero también generará permanentemente situaciones de intercambio y puesta en común con la totalidad del curso. Esas clases de trabajo se organizarán con una apertura y un cierre por parte del docente, atendiendo a la necesidad de señalar y sintetizar conclusiones, avances, problemas y diversas situaciones que se vayan presentando a lo largo del proceso, y dando tratamiento a la bibliografía que se disponga para cada bloque.

Cada uno de estos bloques de trabajo cerrarán con una instancia de evaluación parcial.

Se prevé también a lo largo del año la realización de charlas a cargo de diversos actores del universo artístico (artistas, curadores, críticos, gestores, galeristas, etc), que tendrán como objetivo acercar al estudiante otras perspectivas vinculadas al mundo del trabajo por fuera de la institución académica.

Acerca de la evaluación.

Si bien, como se dijo anteriormente, cada bloque de trabajo concluye con una instancia de evaluación, cabe subrayar que dentro de esta modalidad la evaluación se realiza permanentemente: los resultados del trabajo no se entienden independientemente del proceso que les dio lugar, de modo que la asistencia, la participación en clase, el compromiso con las actividades propuestas, la lectura de la bibliografía, serán aspectos fundamentales a ser evaluados junto con la producción que constituye el resultado final.

Las entregas parciales serán entendidas como instancias de exposición y puesta en común, donde la devolución no vendrá únicamente del docente sino también del resto del curso, e incluirán asimismo actividades diseñadas para promover las preguntas, la reflexión y el intercambio entre el grupo. Encarar así la evaluación, de un modo abierto y colectivo, parte del reconocimiento de esta instancia como una más, y muy importante, en el proceso de construcción del conocimiento, como una instancia de aprendizaje, y no como el momento de comprobación del saber del estudiante por parte de quien supuestamente lo detenta. Evaluar sólo lo que ha sido enseñado, explicitando los criterios y evitando caer en un juicio de gusto necesariamente sesgado, o en cualquier tipo de dogmatismo estético, constituye el eje de nuestra mirada sobre la evaluación.

Pintura Básica 1

El taller de Pintura Básica I tiene como objetivo introducir al estudiante en la producción pictórica. Constituye el primer acercamiento a los materiales y técnicas consideradas convencionalmente dentro de la pintura, como así también apunta a la investigación y experimentación con nuevos procedimientos y materialidades. Aborda los problemas referidos a la construcción del espacio a partir del manejo de los elementos formales y tonales en la pintura. Introduce al estudiante en la modalidad de trabajo del taller, que se desarrollará a lo largo de los tres niveles de la asignatura.

Contenidos

El concepto de pintura. La tradición de la pintura y su crisis. La pintura y el problema de los límites disciplinares. La producción de imágenes en su doble aspecto material e intelectual. La producción de imágenes como construcción de sentido.

Materialidades. La técnica y materialidad como significantes en la producción. Soporte y materia. Materiales y soportes convencionales y no convencionales, pictóricos y extra pictóricos. Materialidades *nobles* y precarias, pobres y onerosas. Materiales sólidos y líquidos, grasos y acuosos, corpóreos y etéreos, permanentes y efímeros. Soportes de materialidad perdurable; soportes de materialidad perecedera, efímera o precaria; soportes de materialidad frágil, flexible o rígida.

La textura: soporte, materia y *manera*. La pincelada, el empaste.

Color. El color como fenómeno lumínico. Tipos de síntesis: aditiva y sustractiva. Teorías y modelos de organización de los colores. La mezcla pigmentaria. Las tres dimensiones del color: luminosidad, saturación y matiz. Tipos de contraste. Desaturación con acromáticos y quebramiento. Complementariedad. La interacción y la relatividad del color. Otras manifestaciones: colores sobresaturados, iridiscentes y metalizados. Climas lumínicos y cromáticos.

El espacio pictórico. Espacio plástico y espacio espectadorial. El límite en la pintura. Las imágenes bidimensionales. Espacio concreto y espacio abstracto. La noción de espacio representado. Imagen ilusionista vs imagen "pura". Figuración y abstracción.

La composición, criterios tradicionales y rupturas. Mapa estructural y pesos compositivos. Equilibrio y desequilibrio. Esquemas compositivos: central, axial, asimétrico, no jerarquizado. Ritmos. Algunas características del espacio: dinámico y estático. Relación figura y fondo. Reversibilidad y ambigüedad.

Bibliografía

- ALBERS, Josef: *La interacción del color*. Madrid, Alianza Forma. 1979.
- ARNHEIM, Rudolf: (1954) *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza. 1993.
- AUMONT, Jacques: (1990) *La imagen*. Barcelona, Paidós. 1992.
- BERGER, John: *La apariencia de las cosas. Ensayos y artículos escogidos*. Barcelona, Gustavo Gili. 2014.
- GOMBRICH, Ernst: (1959) *Arte e ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili. 1979.
- ITTEN, Johannes: *El arte del color*. París, Bouret. 1975.
- KLEE, Paul: *Teoría del arte moderno*. Buenos Aires, Cactus. 2007.
- MARCHAN FIZ, Simón: *Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna*. Akal. 1994.
- NOÉ, Luis Felipe: “¿De qué hablamos cuando hablamos de pintura? Hacia la ampliación del concepto de pintura”, *Temas de la Academia volumen 4*, Academia Nacional de Bellas Artes, 2004.
- ORTEGA Y GASSET, José: *La deshumanización del Arte*. Méjico, Ed. Porrúa. 1986.
- SCOTT, Robert Gilliam: *Fundamentos del Diseño*. Buenos Aires. Víctor Leru Editorial.
- SHINER, Larry: *La invención del arte, una historia cultural*. Barcelona, Paidós Ibérica. 2004.

Pintura básica 2

El taller de Pintura Básica II apunta a un desarrollo y profundización de los contenidos trabajados en el primer nivel de la asignatura.

Las cuestiones vinculadas a los aspectos técnicos y formales de la producción pictórica se complejizan y, a partir de ellas, el trabajo se focaliza en la construcción por parte del alumno de un discurso visual propio y singular.

La comprensión de la pintura como la producción de un cierto tipo de imágenes cargadas de una intencionalidad artística (estética e ideológica), en donde todos los aspectos materiales, técnicos y formales, construyen sentido, constituye el eje central sobre el que se articula la propuesta.

Contenidos

Color. Color y materialidad. Pigmento y luz. Color e ilusión de profundidad. La mezcla pigmentaria: copias y transcripciones de colores. La interacción y la relatividad del color. La noción de armonía y su cuestionamiento. Las armonías convencionales: tríadas, análogos, alternos, complementarios y sus variantes.

Color y lenguaje verbal: una realidad percibida y nombrada; la idea del color, el nombre del color.

El espacio pictórico II. El espacio mimético. Pintura y fotografía. Representación y realidad: la pretensión de Verdad. **La representación mimética.** La representación de la luz, del volumen y de las cualidades de superficie.

Perspectivas y visiones del mundo. Profundidad y planitud. Ilusión de profundidad y realidad de superficie. Formato y escala. Espacio plástico y espacio espectadorial; la relación de estos espacios en la pintura de caballete. La noción de dispositivo. Otras situaciones: mural, ensamblaje, ambientación, instalación, etc. El espacio de emplazamiento.

Pintura y tiempo(s). Del momento pregnante a la pintura de acción, y de la pintura de acción al GIF animado.

Pintura y narración / pintura y descripción: lo sucesivo y lo simultáneo.

La pintura como huella. La pintura como construcción espacial y temporal.

La intertextualidad en la pintura. Citas, copias, referencias, versiones. Pertenencias y filiaciones: construcción e identificación del universo de intereses personales relativos a la producción.

Bibliografía

- AISENBERG, Diana: "Por qué es importante estudiar los referentes personales", Revista Ramona nº77, 2007.
- ALPERS, Svetlana: *El arte de describir. El arte holandés del s. XVII*. Madrid, H. Blume. 1987.
- ARNHEIM, Rudolf: (1954) *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza. 1993.
- AUMONT, Jacques: (1990) *La imagen*. Barcelona, Paidós. 1992.
- BERGER, John: *Mirar*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor. 2005.
- DA VINCI, Leonardo: (1651) *Tratado de la pintura*. Buenos Aires, Agebe. 2004.
- DELEUZE, Gilles: *Pintura, el concepto de diagrama*. Buenos Aires, Cactus. 2007.
- DICKIE, George: *El círculo del arte*, Paidós, 2005.
- DIDI-HUBERMAN, Georges: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo. 2011.
- DUBUFFET, Jean: *Cultura asfixiante*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor. 1970.
- FRANCASTEL, Pierre: *Pintura y sociedad. Nacimiento y destrucción de un espacio plástico*. Buenos Aires, Emecé.
- GOMBRICH, Ernst: *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México, Fondo de Cultura Económica. 2003.
- GREENBERG, Clement, *Arte y Cultura*. Madrid, Paidós. 2011.
- GREENBERG, Clement, *La pintura moderna y otros ensayos*. Madrid, Siruela. 2006.
- ITTEN, Johannes: *El arte del color*. París, Bouret. 1975.
- MARCHAN FIZ, Simón: *Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna*. Akal. 1994.
- ROTHFUSS, Rhod: "El marco: un problema de la plástica actual ", en: revista *Arturo*, Buenos Aires, 1944, s/p.
- SHINER, Larry: *La invención del arte, una historia cultural*. Barcelona, Paidós Ibérica. 2004.
- SCOTT, Robert Gilliam: *Fundamentos del Diseño*. Buenos Aires. Víctor Leru Editorial.
- WITTGENSTEIN, Ludwig: *Observaciones sobre los colores*, Paidós, 1994.
- WÖLFFLIN, Heinrich: *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte*. Madrid, Espasa Calpe. 2007.