

Lic. y Prof. en Artes Plásticas

Orientación:
Muralismo y Arte Público Monumental
Cátedra” Ricardo Carpani”.

Fundamentos

*Hacia el año 1936 la Facultad de Bellas Artes tenía un profesorado en Decoración Mural o Escenografía con una duración de cuatro años más tesis. En el año 1949 había un profesorado en Pintura Mural con un quinto año en Práctica de la enseñanza. Mas tarde en el año 1954 aparece el Profesorado Superior en Pintura Mural con cinco años de cursada. En el año 1961 se modifica a Profesorado Superior de Mural al cual se incorpora cerámica, mosaico, vitraux, escultura, tres años de química, etc., con una duración de cinco años más tesis. Por expediente N° 1200-746.354/76, resolución Universidad 2813/76 se declara en **extinción** Pintura Mural durante la dictadura militar.*

El muralismo se define esencialmente como humanista ya que propone incorporar el arte como constitutivo del espacio urbano integrado en un proyecto de **arte para todos**. Pretende replantear la importancia de la ciudad en relación con el medio ambiente, del habitante con su entorno y de la cultura como expresión de una identidad social. Integrar el arte al espacio colectivo del hombre urbano es permitirle el acceso social a las expresiones artísticas que lo reafirman como sujeto en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Es reconocer al hombre como responsable de la construcción y el cuidado de la ciudad que lo contiene, habitante de un espacio urbano que como propuesta enriquezca la comunicación y la memoria de los hombres que la construyen como identidad. El objetivo es crear una cátedra que genere un espacio de formación y discusión de proyectos donde se pueda armar una perspectiva para ver la inserción del muralismo y el arte público monumental en la resolución de la ecuación espacio – sociedad. Debe replantearse la construcción de un orden urbano donde el espacio social recupere su protagonismo, donde la calle sea el conector entre lo público y lo privado y donde el espacio público sea un elemento de encuentro estructural que le devuelva al hombre el acceso social a las expresiones del arte que le han restringido, cautivas en galerías y museos o en la pública oferta que

instrumenta la estética de mercado. El concepto de ser humano como actor individual y social implica un compromiso ante el cual el hombre busque dar sentido a su vida y concrete, mediante la participación, la correcta interacción entre libertad y equidad en su contexto cultural o sea el desarrollo de una experiencia que garantice un espacio adecuado para la opción individual y la promoción colectiva. En la época en que el arte es apreciado solo por su valor mercantil, el muralismo propone construir nexos de relación ante la separación relativa entre arte, individuo y sociedad. Se debe tomar la construcción de una imagen mural como síntesis de un proceso generador de un discurso a partir de la recepción, evaluación y transmisión de los hechos culturales que se generen partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural latinoamericana como base de la unidad y como esencia de la identidad. Y en este punto es donde el muralismo se diferencia de otras propuestas artísticas porque la estatización de este tipo de experiencias necesariamente establece un estrecho vínculo entre concepción estética, lo que desde el punto de vista individual de sus componentes tiene que ver con la ética y de modo colectivo se denomina política. Política entendida como toma de partido, de postura filosófica y conceptual dentro de un proyecto cultural que lo contenga. Desde la temática, lo histórico y antropológico como un espacio de rescate y preservación de los valores éticos. Y desde la estética, como proyecto y estrategia de reivindicación social. Fundamentalmente la estética como posibilidad de advertir los rasgos de identidad que recupere y promueva para la transformación social. Siempre se dice que la propuesta mural es dejar una marca. Dice la artista Liliana Herrero (música popular) “**no me retiro de la idea de pensar el arte como algo que se instala en un lugar y lo transforma**” Ese será nuestro objetivo..... *Prof. Cristina Terzaghi*

Características de la carrera

Esta especialidad orientada a fomentar el pensamiento crítico del sujeto generador de imágenes en relación a su contexto histórico, social y cultural, estimula la creación de la imagen propia y la mirada reflexiva. Incorpora áreas de experimentación técnica, gestión de espacios y proyectos colectivos con compromiso social.

Se inicia como orientación en segundo año.

Desarrolla clases teórico-prácticas privilegiando la reflexión colectiva.

Régimen de cursada anual

Carga horaria 8 hs semanales

Promoción directa

Horarios de cursada:

Lunes y martes de 9 hs a 13 hs. o de 18 hs. a 22 hs.

Condiciones de aprobación:

El alumno deberá tener el 80% de la asistencia y el 100% de los trabajos prácticos aprobados.

Por ser materia de promoción directa debe obtener 6 puntos como nota mínima.

Cronograma de evaluación:

Entregas parciales y una entrega final, con los respectivos recuperatorios.

Profesora Titular

Licenciada Cristina Terzaghi

Profesora Adjunta

Profesora Laura Melgar

Ayudantes

Básica I

Prof. Verónica Galli

Lic. Jonathan Moraga

Básica II

Prof. Martín Figueroa

Prof. Rafael Landea

Básica III

Prof. Juan José García

Prof. Irene Castro

JTP ad-honorem. Fernando Arrizurieta.

Objetivos generales de la carrera

Esta propuesta se enmarca en el objetivo general de toda carrera de Arte: la formación de un estudiante protagonista del acto educativo desarrollando sus potenciales sensibles (perceptivos y emotivos), sus posibilidades creativas y su imaginación, para generar la consolidación de un profesional con recursos técnicos y metodológicos que lo habiliten para el ejercicio creativo en el campo artístico como realizador, docente, investigador

- Promover sujetos activos, críticos y participativos con su entorno social, político y cultural y al mismo tiempo comprometidos con su momento histórico.
- Promover la creación como expresión de una identidad social.
- Plantear la comunicación y la memoria como ejes del discurso plástico.
- Promover la investigación de los procesos sociales y su incidencia en las producciones artísticas.
- Desarrollar criterios de relación entre la obra y el espacio-lugar (entorno medio ambiente)
- Capacitar para resolver el criterio de realización del proyecto en su relación con la técnica apropiada a su ubicación espacial.

* Comprensión del arte público, sus particularidades y sus alcances.

* Análisis de los procesos históricos en las realizaciones murales.

- * Conocimiento del lenguaje monumental.
- * Sociabilización de la producción artística.
- * Creación colectiva.
- * Integración estético-ética con el medio socio cultural.
- * Integración con el medio físico.
- * Evaluación colectiva
- * Aproximación a técnicas de realización.

Contenidos

Criterios fundantes

Conceptuales:

- IDENTIDAD CULTURAL, como generadora de la experiencia artística.
- ARTE PÚBLICO, MURAL, Monumentalidad, Gigantografía.
- ESPACIO-SOCIEDAD-CREATIVIDAD. Construcción de sentido.
- ARTE –COMUNICACION. Noción del arte como medio de comunicación. La acción creativa como productora de sentido.
- IMÁGENES Y CONTEXTOS. Amplitud de criterios
- ARTE Y TECNOLOGÍA.
- INTERDISCIPLINARIDAD.

Procedimentales:

- Consolidar una visión totalizadora de la producción mural, donde la elección temática y técnica se vincula a lo social, arquitectónico y lo expresivo.
- Reconocer las técnicas tradicionales del muralismo, lo cual será abordado, investigado y transferido a la obra en función del refuerzo de su desarrollo argumental.
- Promover la formación consciente, protagónica y creativa arraigada en nuestra cultura.
- Experimentar técnicamente e investigar con aporte de rigor académico.
- Reflexionar críticamente sobre las propias realizaciones.
- Estimular la capacidad de diferenciar los procesos de los resultados, de las producciones individuales y colectivas, destacando que lo colectivo no anula lo individual.
- Enfatizar la dinámica grupal donde la reflexión y la acción se retroalimenten.
- Articular teoría y práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Fomentar la interdisciplinariedad.

Actitudinales

- Apreciación de la Identidad Cultural.
- Predisposición a la investigación de procesos sociales y su incidencia en las producciones.

- Comprensión de diferentes maneras o modos de accionar y producir colectivamente, con intercambio de experiencia como fuente de aprendizaje.
- Estimulación para construir la confianza en el propio discurso, resolviendo desafíos técnicos y sociales adaptados a su proyecto.
- Comprensión y desarrollo de guiones argumentales.
- Experimentación de relaciones espaciales, poliangularidad y monumentalidad.
- Adquisición, investigación, uso y exploración de las cualidades de las diferentes técnicas.
- Participación comprometida con el entorno socio cultural.
- Consolidación de la responsabilidad del alumno en el trabajo de taller y por sus creaciones.
- Implementación de un rol activo.
- Concientización de los intereses y dificultades de cada alumno y del grupo.
- Valorización de los espacios comunes de trabajo, herramientas y materiales.

Metodología de trabajo

La modalidad adoptada es de aula taller, dado que el aprendizaje se construye junto a otros y adquiere mayor relevancia cuando tiene significación social.

Las clases serán de modalidad teórico-prácticas, privilegiando la reflexión colectiva y el trabajo como condición formadora.

Se trabajará con disparadores pedagógicos multimediales.

Se tenderá a que el alumno desarrolle una visión crítica de la problemática social.

Los alumnos realizarán investigaciones que sustenten teóricamente sus proyectos, incorporando material teórico y textos complementarios que impliquen la apertura hacia otras miradas en relación a sus trabajos, promoviendo así una lectura crítica y reflexiva.

Se promoverá la experimentación y la creatividad.

Se fomentará la realización de un banco de imágenes de actividades, obras de docentes y alumnos, situaciones de aula, fotos de archivo como registro y documentación de la cátedra.

Se dictarán seminarios a cargo de destacados muralistas latinoamericanos.

Se reforzará el carácter interdisciplinario con seminarios y charlas con profesionales invitados con profundos conocimientos de las temáticas a abordar: cineastas, arquitectos, historiadores, sociólogos, antropólogos, iluminadores.

Se propiciará un espacio de trabajo creativo en el que entren en juego aspectos técnicos específicos disciplinares, haciendo hincapié esencialmente en la problemática de la construcción de sentido a través de la imagen.

Los alumnos tendrán que resolver la temática y la imagen mural en distintas técnicas.

Se realizarán bocetos y maquetas individuales y grupales.

Se propondrá como una modalidad de trabajo la formación de grupos para enriquecer el intercambio.

Se gestionarán convenios municipales, provinciales y nacionales para la concreción de los proyectos de la cátedra.

Se estimulará la participación en encuentros con otros estudiantes del país, en jornadas y congresos.

Se propone el trabajo en equipo para propiciar la práctica acerca de la toma de posición, participación y compromiso colectivo, puesto que seguramente parte de la inserción laboral de los alumnos implicará el trabajo colectivo ya sea a través de tareas investigación en equipos interdisciplinarios, dirección de arte, gestión cultural, entre otras posibilidades.

Evaluación:

La evaluación será permanente, individual y colectiva.

Un aspecto clave de la formación del alumno es el compromiso en la corrección como parte del aprendizaje responsable donde los contenidos de la cursada lo enriquezcan y comprometan consigo mismo y frente a los otros.

La organización de las clases basadas en correcciones colectivas y auto evaluaciones promueve un compromiso diferente y más profundo con los objetivos propuestos. Aprender de los errores o aciertos del otro, ver diferentes resoluciones a un mismo problema, comprometerse a la mirada del otro, debe ser parte del aprendizaje. La práctica de este tipo de correcciones lleva al alumno a poder hablar de su obra y de la obra del otro, además de enfrentarlo a la problemática de mostrar su producción. La obra que no se ve o no se muestra no cierra el proceso comunicacional y esta práctica lo inicia en su desarrollo para la docencia.

MURALISMO Y ARTE PÚBLICO MONUMENTAL

Contenidos temáticos:

TALLER BASICO 1º Año.

Historia social del arte con relación a las experiencias murales.

El muralismo Latinoamericano. Sus orígenes y sus protagonistas.

Arte Público Monumental: mural, gigantografía., Intervenciones urbanas de gran tamaño. Lo efímero y lo permanente.

Dibujo

Indicadores espaciales, perspectiva.

Características particulares de los sistemas de representación en relación al arte monumental

Lo monumental y lo poliangular.

Concepto: Espacio-Lugar. Sociedad.

Investigación, documentación, síntesis y conceptualización de los temas a trabajar.

Relevamiento fotográfico de muros.

Composición

Circulación y entorno. Diferentes puntos de vista.

Relaciones espaciales, escalas, recorridos visuales, la arquitectura como soporte.

Mapa estructura

Estudio de luz artificial y/ o natural del muro.

Guión y diseño aplicado a proyectos individuales y colectivos.

Diferentes métodos proyectuales.

Materiales y herramientas.

Aproximación a las técnicas tradicionales. Trabajo de campo.

Primera parte del año, proyectos individuales. Gigantografías sobre telas.

Segunda parte del año proyecto y realización colectiva de un mural en técnica de mosaico.

TALLER BASICO 2º Año:

Muros internos y externos.

Criterios para la elección de muros

Relevamiento fotográfico.

Análisis proyectual. Diferentes puntos de vista, variables lumínicas, de circulación, etc.

Mapa estructural compositivo.

Mural como obra permanente.

Elección temática

El guión. Diferentes posibilidades del relato.

Imágenes y contextos.

Realización de proyectos murales

Construcción de maquetas. Aplicación de escalas

Pasaje de diseño a muro o soporte.

Trabajos de experimentación

Materiales y herramientas.

Calculo de materiales

El color. Diferentes abordajes cromáticos en relación a las características de los muros, la temática, las técnicas, el entorno arquitectónico y la función social del espacio a trabajar.

Técnicas: la pintura mural. Diferentes soportes (paneles de madera, telas, papeles, etc.), particularidades de cada pintura (vinílica, acrílica, sintética, naturales, pigmentos etc.), Conocimiento de diferentes herramientas.

Proyectos individuales: gigantografías, aproximación a la poliangularidad.
Proyecto mural: técnica de pintura, grupo reducido en interior de escuelas.

TALLER BASICO 3º Año:

El volumen, la textura. En diferentes técnicas de mural.

Taller de experimentación técnica, ladrillos, cerámica, engobes, adobe, mosaico, esgrafiado, etc. Técnicas prehispánicas.
Exploración de materiales y herramientas.

Análisis reflexivo de modalidades de ARTE PUBLICO (mural, gigantografía, graffiti, estencil, poesía visual, intervenciones urbanas, instalaciones, monumentos, proyecciones lumínicas o de imagen, campañas de sensibilización, etc.)

Trabajos proyectuales de murales individuales
Imágenes propias y elección técnica adaptada al proyecto.
Cronogramas de trabajo.
Características de presentación de proyectos.
Calculo de materiales
Gestión, presupuestos. Recursos.
Diseño y técnicas de montaje o realización.

Proyecto: Mural colectivo de realización grupal con la comunidad.
Proyectar y conducir una práctica de realización en grupos sociales determinados: barrios, comedores, institutos de menores, grupos con necesidades educativas especiales, etc.
Interacción con conocimientos de arquitectura, urbanización, iluminación.

Una característica particular de esta orientación es que los tiempos de realización de las prácticas murales en espacios públicos o fuera del ámbito de la facultad exceden a los horarios de cursada.

TALLER DE PRODUCCIÓN

Régimen de cursada: anual

Carga Horaria: 4 hs.

Trabajo final

Aproximación al trabajo de tesis

Elección del tema. Investigación. Formulación del proyecto: Determinación de los objetivos, actividades, recursos, cronograma, etapas, indicadores de evaluación. Desarrollo del trabajo. Presentación final.

Objetivos

Ofrecer opciones de profundización sobre temas vinculados con la problemática del arte público monumental a los efectos de ampliar las posibilidades de formación del alumno de la Licenciatura.

Proveer puntos de referencia complementarios a la formación básica que puedan ser útiles al alumno en el planteamiento y desarrollo de su trabajo final de graduación.

Prof. Cristina Terzaghi

BIBLIOGRAFÍA

- Histórica

- - Kozak, Claudia, *Contra la pared*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2004.
- - Sonderegger, Cesar, *Diseño precolombino*, Buenos Aires, Corregidor, 2008.
- - Teotihuacan". Ed. UNAM. "La pintura mural prehispánica en México" (en línea) Disponible en : www.pinturamural.esteticas.unam.mx/Teotihuacan_e
- - Lucien Smith, Edward, *Movimientos artísticos desde 1945*, Barcelona, Destino, 1991.
- - Goretti Mateo, "Antes de América: arte y arqueología de las culturas prehispánicas", Fundación CEPA. Buenos Aires, 2007.
- - "Fragmentos del pasado", (en línea) Consejo Nacional Para las cultura y las artes, Instituto Nacional de antropología e historia UNAM, México, 1998.
- Disponible en: http://www.esteticas.unam.mx/exposiciones_virtuales

- **Plástica formal**

- - Siqueiros, David Alfaro, *Como se pinta un mural*, México, Taller Siqueiros, 1979
- .- Munari, Bruno, *El Arte como oficio*, Barcelona, Labor, 1987.

- **Material y técnica**

- - Powell, Dick, *Técnicas de representación*, Madrid, Blume, 1986.
- - Molina, José Luis, *Dibujo Arquitectónico*, Buenos Aires, Americale, 1967.
- - Sierp, Allan, *Perspectiva Aplicada*, Buenos Aires, Víctor Leru, 1975.
- - Bonome, Rodrigo, *Concepto y técnica del dibujo y la composición*, Buenos Aires, Compañía Fabril Editora, 1963.
- - Ching, Francis, *Dibujo y Proyecto*, México, Gili, 1999.
- - Smith, Stan, *Anatomía, Perspectiva y Composición para el artista*, Madrid, Blume, 1985.
- - Maier, Manfred, *Procesos elementales de proyección y configuración*, Barcelona, Gili, 1982.
- - Mayer, Ralph, *Materiales y técnicas del arte*, Madrid, Blume, 1993.

- **Diseño**

- - Wong, Wuicius, *Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional*, Barcelona, Gili, 1947.

- **Didáctica**

- - Eco, Umberto, *Como se hace una tesis*, Barcelona, Gedisa, 1998.
- - Hernández, Fernando, *La necesidad de repensar la Educación de las Artes Visuales y su fundamentación en los estudios de Cultura Visual*, Congreso Ibérico de Arte-Educación, Porto, Portugal, 2001.
- - Belinche, Daniel y Larregle, María Elena, *Apuntes de Apreciación Musical*, La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunicación, UNLP, 2005.
- - Hernández, Fernando, *Educación y Cultura Visual*, Barcelona, Octaedro, 2003.
- . Efland, Arthur D, Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia, *La educación en el arte posmoderno*", Barcelona, Paidós, 2003.

- **Visual**

- Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Buenos Aires, Eudeba, 1976.

- - Kandinsky, Vassily, *Punto y línea sobre el plano*, Argentina, Andrómeda, 1994.
- - Kepes, Gyorgy, *El lenguaje de la Visión*, Buenos Aires, Infiniti, 1976.

• Teórica

- - Kandinsky, Vassily, *Sobre lo espiritual en el arte*, Argentina, Libertador, 2003.

• Semiótica

- - Régis Debray, *Vida y muerte de la imagen*, Barcelona, Paidós, 1994.
- - Rossi, Alejandro, *Lenguaje y Significado*, México, Fondo de cultura económica, 1995.
- - Eco, Umberto, *Signo*, Barcelona, Labor, 1988.
- -Groupe U. *Tratado del signo visual*, Madrid, Cátedra, 1993.
- - Eco, Umberto, *Obra Abierta*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1992.
- - Dondis, D.A, *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- - Barthes, Roland, *La cámara lúcida*, Barcelona, Paidós, 1989.
- - Joly, Martine, *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, La marca, 1999.
- - Gándara, Leila, *Graffiti*, Buenos Aires, Eudeba, 2003.

• Social

- - Acha, Juan, Colombres, Adolfo y Escobar, Ticio, *Hacia una teoría americana del arte*, Buenos Aires, Del Sol, 2004.
- - Galeano, Eduardo, *Memoria del fuego I. Los nacimientos*, España, Siglo XXI, 1994.
- - García Canclini, Néstor, *La sociedad sin relato*, Buenos Aires, Katz Editores, 2010.
- - Kusch, Rodolfo, *Geocultura del Hombre Americano*, Buenos Aires, García Cambeiro, 1976.
- -Ana Maria Zubieta, compiladora. *"Pobreza, exclusión y marginalidad"* Departamento de Humanidades Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 2003.
- - Jean Clair, *La responsabilidad del artista*, Madrid, Antonio Machado, 1999.

• Política

- -Carpani, Ricardo, *Gráfica política*, Buenos Aires, Ayer, 1994.
- - Carpani, Ricardo, *Arte y revolución en América latina*, Buenos Aires, Continente, 2011.
- - Carpani, Ricardo, *La política en el arte*, Buenos Aires, Continente, 2011.
- - Carpani, Ricardo, *Arte militancia*, Buenos Aires, Continente, 2011.
- - Goldman, Shifra, *La guerra fría de arte latinoamericano*.

• Obra artística

- - Squirru, Rafael y Vicent, Manuel, *Carpani*, Madrid, Olleros y Ramos, 1994.
- - Smith, Gili, *Catálogo general de la obra mural de Diego Rivera*, México, SEP, 2000.
- - Musacchio, Humberto, *El taller de gráfica popular*, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.

- - Luna Arroyo, Antonio, *González Camarena: Artistas Latinoamericanos*, México, Ciencia y Cultura Latinoamérica, 1995.
- - *Reencuentros con la obra mural de Siqueiros-Proceso creativo del Poliforum*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Sala de Arte Público Siqueiros, Conaculta, IMBA, México, 2000.
- - Ugalde Gómez, Nadia, *Arnold, Belkin: La imagen como metáfora*, Corunda, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1999.
- - Rivera, *Diego, Rivera-Epopeya Mural*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Landuchi, 2007.

- **Estético**
- - Berger, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
- -Reinaldo, Laddaga, *Estética de la emergencia*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.
- - López Blanco, Manuel, *Fundamentos de estética*, Madrid, Tecnos, 1986.
- - Gruner, Eduardo, *El sitio de la mirada*, Buenos Aires, Norma, 2001.

- **Cultural**
- - Pastoureau, Michel y Simonnet, Dominique, *Breve historia del los colores*, Barcelona, Paidós, 2006.
- -Bachelard, Gastón, *La poética del espacio*, Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2000.
- -Marie Anna, Guein, *El relato cinematográfico*, Barcelona, Paidós. 2003.

- **Psicoanalítica**
- -Didi-Huberman, Georges, *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires, Manantial, 2004.
- -Wajcman, Gérard, *El objeto del siglo*, Bs As, Amorrortu, 2001.