

Escuela Superior de Bellas Artes "Manuel Belgrano"

Departamento de Artes Visuales

Área Producción

Taller Teórico Práctico IV Pintura

Prof. Casco, Sandra

Prof. Villagra, Pablo

Propuesta de coloquio para el TTP IV Pintura de 4° año, divisiones A, B y C del plan 411.

Fundamentación

Según Gilson (1), la obra pictórica es el proceso productor condensado en lo que denominamos "producto artístico", estudiar el proceso es develar el modo de ser de la obra. Al descubrir el entramado causal del proceso creativo y percibir con claridad las articulaciones que lo cohesionan, encontramos un ente completo, unitario y orgánico, en el cual unidad y variedad se conjugan. La obra de arte se erige como un mundo auto-referido, una vez que se separa de su creador. Entre las cosas que tienen existencia y esencia, están las pinturas. Así que, ontológicamente, podemos afirmar que las pinturas existen como las cosas.

Ahora bien, una pintura es más que un simple objeto material. Por ello, para explicarla, Gilson no considera que la disquisición sobre su ser se agote en la consideración de su existencia física, más bien, divide su existencia, como dijimos, en varios modos de ser: el modo de ser físico, el artístico, el fenomenológico y el estético. Son estas características inherentes a la obra de arte, la que la diferencian de los demás objetos de la realidad.

Las características particulares de este taller, planteadas en el diseño curricular vigente, definen a este espacio como aquel en donde los y las estudiantes deberán ahondar y acrecentar los conocimientos sobre las características anteriormente citadas, no solo en las planteadas como en este caso por Gilson, también en las postuladas por otros autores (Bech (2), Gadamer (3), Panofsky (4), etc.), sean estas de carácter técnico como filosófico, como así también poner en juego los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Para ello el diseño curricular propone el desarrollo de un trabajo investigativo en la pintura, a desarrollarse a lo largo del ciclo lectivo, abarcando todos los aspectos que se encuentran en ella a través de la experimentación de distintos modos y estilos pictóricos que mejor se ajusten al significado del tema elegido por cada estudiante. En este punto es necesario aclarar que el proceso de creación de la obra, a través del trabajo investigativo, debe culminar en el producto final: el objeto artístico. Este objeto o producto, es el que resume, o condensa según Gilson, la experiencia cultural y cognitiva del creador (artista), buscando a través de su mediación, el vínculo necesario con el tercer integrante de esta relación: el espectador. Es en éste último actor donde se hace hincapié en el acto docente que tiene como finalidad el cursado de nuestras carreras artísticas, en la formación de espectadores o de futuros artistas/docentes que sean multiplicadores de los distintos lenguajes de la plástica, en nuestro caso la pintura.

En resumidas cuentas, el solo proceso investigativo desarrollado a lo largo del ciclo lectivo, en pintura, no puede ser evaluado en solitario si no cuenta con su conclusión final, la obra.

- (1) *Étienne Gilson (París, 13 de junio de 1884 – Auxerre, 19 de septiembre de 1978) fue un filósofo e historiador de la filosofía, de nacionalidad francesa, autor, entre otras obras, de Peinture et réalité, (Vrin, París, 1958).*
- (2) *Julio Amador Bech es un artista, teórico, crítico de arte, investigador y docente. Ha expuesto su obra de manera individual y ha participado en exposiciones colectivas desde 1983, experimentando con pintura, escultura y cerámica.*
- (3) *Hans-Georg Gadamer (Marburgo, 11 de febrero de 1900 - Heidelberg, 13 de marzo de 2002) fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y método (Wahrheit und Methode) y por su renovación de la Hermenéutica. Fue discípulo de Heidegger y el más relevante de la época. Es autor de numerosos ensayos de historia de la filosofía, estética y filosofía de la historia, entre los que destaca Des Erbes Europas (La herencia de Europa).*
- (4) *Erwin Panofsky (Hannover, 30 de marzo de 1892 - Princeton (Nueva Jersey), 14 de marzo de 1968) fue un historiador del arte y ensayista alemán, exiliado en los Estados Unidos. Su obra más conocida es Estudios sobre iconología, pero sus monografías sobre Dürero, Tiziano, los artistas flamencos o el arte funerario son trabajos fundamentales en la estética del siglo XX.*

Metodología de coloquio

Por lo anteriormente expuesto es que elaboramos la siguiente propuesta para la acreditación final del TTP IV Pintura.

Los/las estudiantes deberán presentar en su coloquio, la cantidad de pinturas pactadas en el ciclo lectivo, en su propuesta de investigación técnica y temática. La obra deberá ser montada y presentada de acuerdo a la estética sugerida por la autora o el autor de la misma. También podrán presentar todos los bocetos, escritos o bitácora que han precedido y dan cuenta del proceso de producción.

Mediante el discurso cada estudiante realizará la descripción de las características formales y de contenido que posee su obra, pudiendo ser indagado por el docente a cargo de la cátedra acerca de estos aspectos.

Al finalizar el coloquio cada estudiante será evaluado teniendo en cuenta dicho acto académico, como así también por su desempeño en la cursada del ciclo lectivo correspondiente, realizándose una devolución de lo observado por el docente o los docentes presentes. Dicha evaluación será reflejada en una única nota numérica que quedará asentada en la libreta de estudiante y en el acta y libro correspondiente. Dicha nota numérica, y debido a la coyuntura especial que atraviesa nuestra escuela, deberá ser de un valor similar o superior a cuatro (4) para aprobar la acreditación final de la cursada.

Así mismo se propone que el coloquio sea presidido por el docente a cargo de la cátedra en ese momento, acompañado de otros docentes a cargo de cátedras similares. Esto se propone para garantizar transparencia en el acto institucional, tanto para los y las estudiantes como para el equipo docente. Los docentes que acompañan el acto, no podrán realizar preguntas o planteos al

estudiante, pero si podrán realizar comentarios y sugerencias que aporten conocimientos al estudiante evaluado/a.

Los estudiantes que se presenten a coloquio deberán cumplir con las normativas vigentes propuestas por el Consejo Académico de la ESBA, para tal acto.

Esta propuesta es válida para las cursadas anteriores al año 2019.

Cabe aclarar que esta propuesta se realiza con muy poco tiempo de elaboración, ya que la misma fue solicitada por la secretaría académica, vía mail, el día 4 de julio de 2019, un día antes del receso invernal, lo cual puede determinar aclaraciones y sugerencias por parte de dicha secretaría.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para elaborarla, es el respeto a acuerdos previos con los estudiantes y por sobre todo el respeto que se merecen quienes ya tenían elaborado su examen final.

CONTENIDOS

Problemática estética del color: sensible y óptico, impresión del color. Construcción del color. Expresión del color, intelectual y simbólico.

Construcción de la imagen, utilización de la fotografía y medios digitales para la composición pictórica.

Manipulación del espacio bidimensional. Pintura tradicional y pintura contemporánea. Pintura matérica. Texturas: variantes tonales según su formación, propias del soporte, de la materia, producidas por diferentes herramientas y del gesto. Grattage, frottage, collage, combine painting, assamblage.

Configuración estética, formas y objetivos, el significado en la obra. Introducción al proyecto pictórico. Estrategias para la elaboración de proyectos:

- Estrategias conceptuales.
- Tema y motivo.
- Referencias.
- Modelos de intención y actuación.
- Estrategias de sentido.
- Estrategias formales.
- Diseño y planificación.
- Instrumentos y materiales: Bocetos, maquetas, simulaciones virtuales.
- El proyecto en el arte contemporáneo. El proyecto como obra.

Bibliografía

Albers, J., "La interacción del color", Alianza Forma, Madrid, 1979.

Hayten, Peter J., "Armonigraf. El color armónico para la reproducción múltiple", L.E.D.A. Las ediciones de arte, Barcelona.

Itten, J., "El arte del color. Aproximación subjetiva y descripción del arte", Editorial Bouret, París.

Kueppers, H., "Teoría del color", kueppers.harald@t-online.de, Asistente y lector: Ruth Greipel, Traducción por Alfonso Claros Uzqueda, Tratamiento y creación para internet: Jannik Bülter, Uyen-Nhu Tran, Thies Brake, Jannis Rüscher.

Wong. W., "Principios del diseño en color", Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1988.

Scott, Robert G., "Fundamentos del diseño", Editorial Víctor Leru, Buenos Aires, 1970.

Arheim, R., "Arte y percepción visual", Alianza Forma, Madrid, 1997.

Apuntes de composición plástica y visual 4º E.S.O., "La composición", Documento web.

Lossada, Fernando, "El color y sus armonías", publicaciones Vicerrectorado Académico, Universidad de los Andes, Venezuela, 1ª edición digital, 2012.

Gil, Francisco M., "Claves para entender un cuadro", A.I.I.M, Seshat producción gráfica y visual, Madrid, 2011.

Carlos Callizo Gutiérrez, Pintura Matérica y Tridimensional (formato electrónico)

Dimensiones de la creación estética, Garcia Martinez (formato electrónico)

Yamandú Cuevas, "Guia básica para la presentación de un proyecto" (formato electrónico)

Ibarlucía Joaquín, "Relevamiento, estudio, clasificación y análisis de obras"(formato electrónico)

Max Doerner "Los materiales de Pintura y su empleo en el arte" Ed. Reverté, Barcelona 1980

Javier Perez Prada ,los secretos de la pintura

Julian irujo,creación de formatos irregulares , del libro a la materia, formato electrónico

Noé, Luis Felipe Antiestética, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1988.

Noé, Luis Felipe ¿De qué hablamos cuando hablamos de pintura? Hacia la ampliación del concepto de pintura; en: Temas de la Academia. Siglo XXI

Apuntes de Cátedra (formato electrónico)

Esta bibliografía se complementará en cada caso en particular y de acuerdo a las inquietudes y exigencias del tema abordado por el alumno.

