

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales orientaciones: **(a) Escultura, (b) Grabado, (c) Pintura, (d) Medios Múltiples** RHCD FFyH 429/2011 aprobado por RHCS 16/2016.
Res. Ministerial 987/2013

Seminario Optativo: “Estrategias del Dibujo Contemporáneo”

Área: Técnicas de los lenguajes artísticos

Cupo: 60 (sesenta) estudiantes

Régimen de cursado: Segundo cuatrimestre

Equipo Docente:

Profesora Adjunta: Dra. Fabiola de la Precilla: fabidelaprecilla@unc.edu.ar

Profesor Adscripto: Ángel Hiyakawa, hiyakawa@gmail.com

Distribución Horaria:

El Seminario se dictará los días lunes de 9 a 13 hs en el aula “Carlos Crespo” (aula museo, Pabellón México), con una carga horaria de cincuenta y dos (52) hrs. Presenciales, más horas de tutorías y realización de trabajos, prácticos. El horario de consulta virtual será pautado con los alumnos a través del aula virtual.

Horario consulta alumnos presencial: lunes. 13 a 14 hs

PROGRAMA

1- Fundamentación

La unidad curricular Dibujo III, correspondiente al nuevo Plan de Estudios 2014, se desarrolla en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo, por lo cual la cátedra propone dos Seminarios Optativos, del cual este es uno de ellos, para complementar la oferta académica. En este sentido, se ofrece el presente seminario para ser implementado durante el segundo cuatrimestre de 2023, con el objetivo de poder ampliar los contenidos y temas enunciados en el Programa de Dibujo III. Trabajamos con los conceptos de “ *cuerpo y corporalidad*”, abordando representación y mimesis a través de criterios aparentes-narrativos, para luego deconstruirlos con diversas estrategias que se enlazan al Dibujo Contemporáneo.

En este Seminario intentamos enfatizar procesos de expresión grafo-plástica como resultado de la experimentación guiada. Tomamos como base para este seminario las *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo* de Juan José Gómez Molina (2012) libro en el que diversos autores desarrollan el concepto de dibujo, su definición y representación. Tomamos como eje *el proceso integrador o reduplicador*, el proceso de su enseñanza, el dibujo como descripción y construcción del universo o como escritura del material, para favorecer una apertura de debate y exponer las categorías que la historia del arte ha instituido para valorar dichas producciones. Gómez Molina prologa y hace la introducción de ese texto, aclara que poner en el título la palabra de *estrategia* se debe a que no han querido desorientar a lectores y lectoras, que se juzgue el trabajo como un material que disminuya el «conflicto» del dibujante porque creen que la obra surge como «una formalización del caos». Gómez Molina estudia la posición del dibujante contemporáneo, el modelo del proceso, cómo se inicia la obra, los distintos modelos de creación, conducta y aprendizaje. Gómez Molina dice que, en los nuevos modelos de conducta de nuestras enseñanzas, el dibujo ha perdido ese carácter de hilo conductor del proceso de creación de la obra (p. 36), ya que las nuevas tecnologías han establecido otros modelos de conducta (Noemí Martínez Díez, 1999).

Asimismo, tomamos para el desarrollo de este seminario la noción abarcativa de “*dibujo autónomo*”; de esta manera reformulamos el concepto de “*estructura*”, la cual en su sentido más tradicional (retórica formalista), es entendida como la “*distribución, organización, correspondencia, orden en el que está compuesta una obra.*” (I. Crespi, J. Ferraro, 1995, p. 42). Desde una versión normativista, la estructura conlleva el carácter de unidad o de la interrelación de las partes con el todo, la organización, configuración y organización de los conjuntos, y la interrelación de las partes con el todo. En este sentido, tomamos los conceptos de estructura y composición en términos de una obra o imagen en particular. Sedlmay (en Gómez Molina, *op. cit*, p. 133) habla de una “*estructura integral*”, que vincula diversos estratos o componentes en una unidad: materiales, formas, colores y significados”, siempre que se considere la estructura estética como ya manifestamos, en un sentido tradicional como orden integral. Sin embargo, la aparición de la vanguardia, la abstracción y la obra múltiple propuesta por el surrealismo (fotomontajes de Dalí) y a posteriori por el arte Pop (Andy Warhol) introducen la variable de las obras múltiples, con lo cual se modifica la noción de estructura, que pasa de ser un proceso sintáctico-formal, a una *comunicación visual*.

A partir de este cambio epistémico y procedimental de la obra, J. J. Gómez Molina, propone diferenciar los conceptos de “*Proceso integrador y proceso reduplicador*” (Gómez Molina, *ibid.* y ss.). El concepto clásico de estructura bajo un orden integral (Junker y Dilthey) corresponde a un *proceso integrador*. Mientras el concepto más contemporáneo de estructura se asocia a un nexo no integral, vale decir que la repetición y adiciones de elementos (Bense y Lohse), corresponden al *proceso reduplicador*. Esto nos marca la historicidad del concepto de estructura en las Artes visuales, el cual se ha ido modificando con el tiempo.

Por último, Gómez Molina relaciona el cambio en el concepto de estructura con los cambios en los modos de percepción. La composición y la estructura compositiva de una obra clásica establecía un orden global, porque el mundo de la representación era concebido como una imagen analógica del

mundo fenómeno-lógico-mecánico (Gómez, Molina, *op. cit.*, p.138). En la actualidad, la electrónica y la tecnología digital promueven que la percepción se diversifique en yuxtaposiciones insólitas, cuyas relaciones ya no son evidentes a la visión. En el *proceso reduplicador*, la obra se establece por continuidades no evidentes, que obliga a desarrollar el dibujo como proceso, modificando las estrategias gráfico-discursivas sincrónicas con nuestra percepción actual. Asimismo, desarrollamos en el último tramo del seminario la temporalidad y el dibujo en movimiento, introduciendo las derivas (en el sentido de Guy Debord), el arte de acción y arte performático. La dimensión poético-política de la performance y el arte de acción. Participación ciudadana.

Este seminario propone abordar el dibujo en una dimensión “ampliada”, es decir, más allá de los preceptos gráficos de la modernidad. Trabajamos con el “concepto de gráfica ampliada” (de la Precilla, Beuys), la inclusión de la temporalidad y un inicio hacia el arte de acción, lo performático y el arte de acción, a través del movimiento, aspectos que se orienta a complementar la formación del dibujo tradicional.

2 Objetivos:

- Analizar el concepto y la práctica del dibujo en términos de representación (apariencia, sustitución), de presentación (manifestación en si misma), y de experimentación (investigación, exploración)
- Conocer y operativizar, en el dibujo artístico, la noción “proceso reduplicador” (Gómez Molina).
- Comprender y aplicar los conceptos compositivos Anisotropía y Peso Visual en términos de realizaciones grafo-plásticas.
- Utilizar contenidos recuperados desde el Formalismo orientando la práctica hacia un dibujo autónomo y autorreferenciado.
- Ampliar el elenco de materiales y recursos técnicos tradicionales del dibujo artístico hacia la integración de materiales diversos, soportes y acciones que posibiliten involucrar el tiempo y el espacio circundante.
- Construir un espacio de exploración práctica y teórica que posibilite ampliar las fronteras del dibujo artístico en términos de autocrítica del sistema arte.
- Revalorizar el trabajo de taller intensivo de dibujo artístico indagando e integrando las dimensiones de intangibilidad del tiempo, y accidental del espacio.
- Involucrarse en procesos de autoevaluación y de reflexión crítica sobre el proceso de trabajo propio y ajeno.

3 Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad I.

“Lenguaje autónomo: intención-interpretación” y sus contenidos específicos: “Lenguaje propio”: experimentación guiada. Intención, interpretación, significación. El dibujo autónomo: dimensión cognitiva, expresiva y semiótica. Técnicas y lenguaje libres. Soportes y formatos a elección. Monocromía/bicromía. Técnicas grafo plásticas húmedas y secas”. Concepto de “estrategias”, que lleva implícita cierta escenificación del lugar del conflicto, identificando las líneas de fuerza del conocimiento “visual” y requiere resolución específica de los problemas presentados en cada situación gráfica.

Desarrollo de contenidos transversales tales como *Proceso integrador* y *Proceso reduplicador*, Gómez Molina (1995, p.133- 155), recuperando los contenidos y trabajos prácticos desarrollados en Dibujo III. Composición-puntos de interés, centros fuertes de la composición – figura-fondo. Fondo jerarquizado: pregnancia del fondo/contexto. Figura abierta. Contraste alto/luz focalizada. Técnicas grafo plásticas húmedas y secas. Secuencias compositivas lineales y espiraladas. Obra múltiple.

Unidad II

Dibujo y énfasis en la composición y el significado. Experimentación guiada e Intención, interpretación y significación. Relación entre composición, diseño visual y producción de sentido. Recuperación y desarrollo de contenidos: composición, anisotropía y peso visual. Anisotropía a partir de la visualización del cuerpo humano y el entorno escenográfico y variables de diferentes tamaños de la figura y su ubicación en el plano. La era neobarroca (José Luis Brea). Figura en movimiento y su captación a través del dibujo. Derivas (Guy Debord) y dibujos como registro. Inclusión del tiempo como disolución del objeto representado. Politicidad del arte. Texto y transtextualidad. Performances: la corporalidad y el énfasis en el “acontecimiento” (devenir). “Arte acción” Apropiacionismo de dinámicas extra artísticas. Producción /circulación/recepción como interacción.

4 Bibliografía

Bibliografía obligatoria de la Unidad I

- BORDES, Juan, CABEZAS, Lino y GÓMEZ MOLINA, Juan José (2001-2020) El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Ed. Cátedra. Madrid
- DANTZIC, Cynthia Maris (1994) Diseño Visual. Introducción a las Artes Visuales. México
- GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord) (2012) Estrategias del dibujo en el Arte contemporáneo. Ed. Cátedra. Madrid
- WONG, Wucius (1998) Fundamentos del diseño, Gustavo Gilli, Barcelona.

- MARTÍNEZ DÍEZ, Noemí (1999) JJ. Gómez Molina. *Estrategias del dibujo en el Arte contemporáneo*. Reseñas y Resenciones. Arte, individuo y sociedad, 11: 215-2019.

Bibliografía complementaria de la Unidad I

- CROW David (2008) No te creas una palabra. Una introducción a la semiótica. Editorial Promopress. Barcelona.
- BERGER, John (2017) El tamaño de una bolsa, Alfaguara, Madrid.
- GUBERN, Román (1987) La mirada opulenta. Exploración de la ionósfera contemporánea. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona.
- MARCHAN FIZ, Simón (1974) Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna. (1960-1974) Editorial Akal. Madrid.
- PRADA PÉREZ DE AZPEITIA, Manuel. (2004) El sentido del montaje y las técnicas del collage, artículo en revista Cuaderno de nota

Bibliografía obligatoria de la Unidad II

- DANTZIC, Cynthia Maris (1994) Diseño Visual. Introducción a las Artes Visuales. México
- GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord) (2012) Estrategias del dibujo en el Arte contemporáneo. Ed. Cátedra. Madrid
- WONG, Wucius (1998) Fundamentos del diseño, Gustavo Gilli, Barcelona.
- CALABRESE, Omar. (1999) La Era Neobarroca. Ediciones Cátedra Signo e Imagen.
- BREA, José Luis. (1991) Nuevas Estrategias Alegóricas. Tecnos. Madrid.
- FISCHER-LICHTE, Erika. (2011) Estética de lo Performativo. Madrid. Abada Editores.
- GUASCH, Anna María. (2000/2001) El arte último del siglo XX. Del postmodernismo a lo multicultural. Edit. Alianza Forma. Madrid.
- TAYLOR, Diana y FUENTES, Marcela (2011) Instituto Hemisférico de Performance y Política,
- JUNKER, Hans Dieter. (1977) La reducción de la estructura estética: un aspecto del arte actual, en Miseria de la comunicación visual. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona.
- LONGONI, Ana. (2014) Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta. Edit. Ariel. Buenos Aires.
- HANG, Bárbara y MUÑOZ, Agustina (Comps.) (2019) El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas, Caja Negra Editores, Buenos Aires.
- MARCHÁN FIZ, Simón. (1986) Del arte objetual al arte de concepto. Ediciones Akal. Madrid.

Bibliografía complementaria de la Unidad II

- BREA, José Luis (1991) Las Auras Frías. El culto a la obra de arte en la era posaurática. Anagrama. Barcelona.
- DANTO, Arthur. (1999) Después del fin del arte. El arte contemporáneo en el linde de la historia. Editorial Paidós. Barcelona.

- FANTONI, Guillermo. (1998) Arte, Vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi. Ediciones El Cielo por Asalto. Bs. As.
- GROYS, Boris. (2016) Sobre el activismo en el arte. En libro Arte en flujo. Caja Negra. Buenos Aires: Argentina.
- GUTNISKY, Gabriel. (2006) Impecable-implacable. Marcas de la contemporaneidad en el arte. Editorial Brujas.
- KOZAK, Claudia. (2004) Contra la pared. Sobre grafitis, pintadas y otras intervenciones urbanas. Libros del Rojas. UBA. Buenos Aires.
- LADDAGA, Reinaldo. (2006) Estética de la emergencia. Adriana Hidalgo Editora. Bs. As.
- CAMNITZER, Luis (2008) Didáctica de la liberación. Arte Conceptualista latinoamericano. CENDEAC, Buenos Aires.
- ROCCA, Cristina. (1992) Hacia una teoría del Dibujo. El caso venezolano. Universidad de los Andes. Venezuela.

5 Propuesta Metodológica:

Se trabajará principalmente a partir de metodología de aula-taller. En cuanto a lo pedagógico didáctico los docentes ocuparan una primera parte de las clases (apertura-introducción), en una exposición referido a los aspectos teóricos, técnicos, y temáticos de cada clase relacionando los mismos con el visionado de imágenes a través de recursos audiovisuales (PowerPoint, Presi, etc.), pero también se referenciará las ejemplificaciones en trabajos grafo plásticos de artistas locales. Esta exposición se relacionará con el material teórico que se instalará en el módulo del Seminario (digital/analógico); de igual manera los docentes realizaran el acompañamiento pedagógico y didáctico a través del Aula virtual.

Se realizará un seguimiento grupal e individual de los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes a partir de evaluaciones sumativas colectivas al finalizar las clases prácticas; nos referimos a la revisión y discusión de la producción gráfica. Los Trabajos Prácticos (dimensión propositiva y realizativa), se explicarán en el aula antes de su desarrollo (en la misma clase o en el encuentro áulico posterior).

En cuanto a lo específicamente pedagógico académico se evaluará los Trabajos Prácticos guiados (individuales y/o grupales), implementándose un espacio de Parcial y un Recuperatorio (para aquellos/as estudiantes que no alcanzaron las calificaciones de aprobación, todo ello a los fines de obtener la promoción).

Las evaluaciones áulicas se realizarán en un contexto de reflexión y debate promoviendo la autoevaluación de manera tal de hacer consciente el desempeño particular y la dinámica grupal. En las Guías de Trabajos Prácticos (TPs) se detallará tanto la dimensión consignataria-logística (operatividad, recursos materiales, cantidad de piezas/materialidad grafica/s mínima/s en cada TP), como la dimensión pedagógica (objetivos, contenidos, resultados esperados y criterios de

evaluación), de manera tal que los y las estudiantes puedan conocer los aprendizajes esperados y ponderar las posibilidades de aportes autónomos a partir del documento guía.

Los docentes impartirán clases a partir de la exposición teórico-práctica, la demostración (si fuera pertinente), y se organizará los momentos de evaluación, en los cuales los docentes calificarán y acreditarán los resultados obtenidos. Los estudiantes desarrollarán los Prácticos encomendados como trabajo de taller, teniendo en cuenta que el “*taller de dibujo*” se instituye no solo en un espacio áulico de la facultad así como en la ciudad universitaria, en este sentido consideramos que el trabajo de taller, en términos de exploración-realización grafo-plástica y vivencial, es la metodología protagonista en la cátedra.

6 Evaluación:

En cuanto al proceso de evaluación se tendrá en cuenta el enfoque cualitativo (nivel alcanzado en términos del desarrollo de la propuesta), y cuantitativo sumativo (teniendo en cuenta la cantidad de piezas-objetos-experiencias grafo-plásticas por TP). En las evaluaciones se promoverá la capacidad de autoevaluación. Se evaluarán siete (siete) Trabajos Prácticos y una evaluación Parcial al finalizar el Seminario; se determina un espacio de Recuperatorio para aquellos/as estudiantes que en su momento no alcanzaron los objetivos propuestos. **Criterios de Evaluación:**

- a. Los Trabajos Prácticos y el Parcial serán evaluados teniendo en cuenta la propuesta desarrollada en la consigna específica.
- b. Funcionalización de los contenidos operativos (grafo-plásticos), y nocionales (tema, motivo, contexto), en cada Trabajo Práctico.
- c. Alcance de las exploraciones estético-artísticas en cuanto a las técnicas, los materiales, los recursos, y los soportes en acuerdo a lo estipulado en las exposiciones en clase, en las consignas (guías), y por medio del visionado de ejemplos (procedimientos, desempeños, posibilidades)
- d. Utilización de Materiales (gráficos, no gráficos e intangibles, y sus posibles combinaciones a elección), y Recursos (desde papeles específicos para el dibujo, hasta soportes de índole
- e. diversa y sus posibles modificaciones o adecuaciones: papel, pincel, 8 lápiz, etc.), de acuerdo a los procedimientos utilizados. Construcción conceptual y verbalizaciones descriptivas e interpretativas (por parte de los estudiantes) en los momentos de exposición de los Trabajos Prácticos.

7 Trabajos prácticos

TP 1. “Proceso Reduplicador: Secuencias lineales longitudinal horizontal y vertical: ascendente y descendente”

TP 2. “Secuencia lineal espiralada (helicoidal, romboidal y/o rectangular”

- TP 3. "Anisotropía y peso visual: Distribución compositiva de figura humana en el plano (arriba, abajo: izquierda y derecha).
- TP 4. "Composiciones asimétrica y equilibrio dinámico"
- TP 5. "Composiciones con dibujos de distintos tamaños y pesos visuales. Gráficas Neobarrocas".
- TP 6. "Composiciones con figura humana de igual o distinto tamaño y direccionalidades en el plano.
- TP 6. "Representación de la figura humana en movimiento"
- TP 7. "Dibujo y Derivas"
- TP 8. "Dibujo y Performance"

8 Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (según normativa vigente → ver aquí: [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#) y [Alumno/a trabajador/a](#)):

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente Régimen de alumno trabajador en: <https://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Para obtener la **REGULARIDAD** el alumno deberá realizar y aprobar el 80% de los prácticos Propuestos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Cumplir con el 80% de asistencia a clase. Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación. Todos los prácticos y evaluaciones (100%) tendrán una instancia de recuperación. Los estudiantes en condición de regulares deberán inscribirse a rendir examen en los turnos de examen de mayo y septiembre, previstos por el Departamento de Artes Visuales

Para **PROMOCIONAR la materia** es necesario aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN. Para rendir el examen final en condición de alumno regular, deberán presentar la carpeta (soporte analógico y digital), con la totalidad de los trabajos desarrollados en el curso.

Condiciones de cursado: Asistir a Clase y cumplir con el 80% de asistencia al taller Entregar los prácticos en las fechas previstas en el calendario. Según la normativa vigente los Seminarios no pueden rendirse en condición "Libre"

Requerimientos y dinámica exigida para poder rendir como estudiante Libre:

Reglamentariamente los estudiantes de Seminarios no pueden rendir en condición de LIBRES.

9 Disposiciones especiales de la Cátedra:

Universidad
Nacional
de Córdoba

En el cursado de las clases en cuanto al visionado de material didáctico, se necesitará proyector (“cañón”) para mostrar imágenes digitalizadas, pantalla y sonido; asimismo también se requerirá la asistencia de Modelo humano y otros elementos escenográficos. En cuanto al desarrollo de algunos Trabajos Prácticos la cátedra hará uso del espacio circundante de la Facultad de Artes (recorridos guiados, derivas, representación paisajística, etc.).

10 Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieren montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así tampoco obstruir puertas (de oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si ven interrumpidas su uso temporalmente.

Los espacios utilizados (aulas, pasillos, etc.), deben ser dejados en las condiciones pertinentes a cada lugar, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde fueron retirados.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Mes	D í a	Unida d	Cla se	Desarro llo
Agosto	1 4	I	1°	Exposición sobre condiciones de cursado. Introducción teórica al Seminario (conceptos básicos en juego, objetivos, contenidos, metodología, evaluación) TP 1. "Representación secuencial de la figura humana como <i>proceso reduplicador</i> . Secuencias lineales longitudinales"
	2 1		Feriado Nacional: Paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín (17 agosto)	
	2 8		2°	TP 2. "Secuencia lineal espiralada"
Septi em bre	0 4		3°	TP 3. "Anisotropía y peso visual"
	1 1		4°	TP 4. "Composiciones asimétricas y equilibrio dinámico"
	1 8	5°	PARCIAL I	
	25 al 29 de Septiembre Exámenes Turno Septiembre			
Octubre	0 2		6°	TP 5. "Comp. de diversos tamaños y pesos visuales. Gráficas Neobarrocas".
	0 9		7°	TP 6. "Representación del movimiento"

	1 6	I I	Feriado Nacional: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 octubre)	
	2 3		8°	TP 7. "Dibujo y Derivas"
	3 0		9°	TP 8. "Dibujo y Performance"
Novi em bre	0 6		10°	PARCIAL II
	1 3			RECUPERATORIO de Prácticos y Parciales
	2 0		Feriado Nacional: Día de la Soberanía Nacional	
	21 al 01 Diciembre Exámenes Turno Noviembre			

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Anexo V Programa SO_ Estrategias del Dibujo Contemporáneo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.