

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en:

c) Pintura

Asignatura: Procesos de Producción y Análisis I- Pintura.

Régimen de cursado: Anual

Categorización de la materia: Procesual

Aceptación de estudiantes externos: si. Se aceptan hasta 3 estudiantes externos

Equipo Docente:

Titular- Mariana del Val- marianadelval@unc.edu.ar

Asistente. Valeria López - valerialopez@unc.edu.ar

- Ayudantes alumne: Pilar Carranza Zatti- Ana Poulsen

Vías de contacto de la cátedra:

Aula Virtual- PPy A 1- Pintura

Distribución Horaria:

Martes de 8 a 13 hs teórico prácticas

Jueves de 8 a 11 hs prácticas. De 13 a 15 hs de consulta

PROGRAMA

1- Fundamentación:

La materia se inscribe en tercer año de Licenciatura, con una orientación en Pintura, planificada bajo parámetros que sustentan que esta *orientación* adhiere a los desplazamientos que ofrece la contemporaneidad.

Los procesos de hibridación del arte actual, obras de bordes difusos, modelos fluctuantes de procesos y prácticas que constituyen los modelos post disciplinares comenzarán sus primeros ensayos en esta asignatura. En la materia del año inmediato anterior analizan los procesos históricos de construcción pictórica, desde la edad media a las rupturas que proponen los artistas de la modernidad a partir de allí abordaremos los aspectos más relevantes de las rupturas artísticas posmodernas y sus relaciones con la contemporaneidad.

Tendremos dos desafíos al transitar esta materia, en principio consolidar aprendizajes de años anteriores en los que técnicas y materiales, con sus implicancias históricas, fueron estructurando

Universidad
Nacional
de Córdoba

sus aprendizajes, y en segundo lugar comenzar a pensar en aquellos procesos propios que nos constituyen como artistas productores de sentido.

Esto implica entonces, operar sobre conocimientos técnicos, iconográficos y conceptuales que deberán tener sustento en el marco de prácticas eminentemente subjetivas ya que se trata de promover el reconocimiento de identidades. Sólo en el horizonte de estas premisas es que se entenderán los aspectos siguientes del programa.

Nos proponemos de manera singular abordar lo colectivo sin dejar la producción y reflexión que cada núcleo plantea.

2- Objetivos:

Esta propuesta programática se propone:

- Favorecer la comprensión de los procesos de producción pictórica así como ponerlos en práctica. (Técnicas, procedimientos, elementos del lenguaje)
- Desarrollar hábitos propuestos para la materialización de ideas e imágenes.
- Propiciar la capacidad de observación y del sentido crítico frente a las producciones propias y las de sus compañeros.
- Favorecer el reconocimiento y el análisis de trayectorias culturales dentro de la pintura como género histórico; al igual que el reconocimiento de la impronta interpretativa y expresiva de cada alumno.

Al terminar al cursado el alumno deberá estar en condiciones de :

- Representar en términos plásticos situaciones visuales y conceptuales.
- Reconocer intereses particulares y definir estrategias de producción para alcanzarlos.
- Manifestar capacidad crítica y autoconciencia sobre lo realizado.
- Ubicar sus producciones en contextos de recepción adecuados.
- Construir pequeños relatos y textos que trabajen el análisis y construcción de poéticas propias y de sus compañeros.
- Comenzar a pensar en aquellos procesos propios que nos constituyen como artistas productores de sentido.

3- Unidades:

- **Unidad 1-** Representación icónica de la imagen: orden compositivo desde la figuración. La escena como estructura de composición. Color. Luz. Espacio. El trabajo de campo. La relación con la fotografía. El estudio de los espacios y las formas. Los distintos cánones de representación y rupturas en la historia del arte.
- **Unidad 2-** la pintura como potencial creativo y expresivo. Abordajes no figurativos. Informalismos pictóricos. Materia, gesto, soportes. Informalismo. (Color y Espacio. Cambios de escalas y formatos). Expresiones pictóricas como superficie y color. Figura y fondo ambigua. Aproximaciones a composiciones geométricas. Estructura compositiva y tratamiento

Universidad
Nacional
de Córdoba

pictórico en abstracciones de bordes netos. Geometría, estructuras fragmentadas y de construcción mixta. (Color y Espacio. Cambios de escalas y formatos).

- **Unidad 3-** Procesos pictóricos como producción de sentido a partir de experiencias propias. Estrategias de producción personales. Configuración a partir de procesos de significación. Autorreferencialidad. Relatos. Construcción y traspaso de poéticas en producciones visuales.
- **Unidad 4-** La producción de Artística como proceso productivo y reflexivo. Producción artística como propuesta de intereses propios. Configuración de las obras en los procesos de recepción: exposición y montaje. Propuesta de análisis a partir de los supuestos poéticos y teóricos de las producciones.

4- Bibliografía

Obligatoria

- **Unidad 1-** Bibliografía específica: J. Sureda/ A. Ma Guasch (1994). La Trama de lo Moderno. Editorial Akal.
- **Unidad 2-** Bibliografía específica: J. Sureda/ A. Ma Guasch(1994). La Trama de lo Moderno. Editorial Akal.
- **Unidad 3-** Bibliografía específica: Bettino, Carla (2013). El Gran Otro. Apuntes para el arte Contemporáneo. Autorreferencialidad. Artes visuales. Agosto.
- Arfuch, Leonor (2013). Memoria y autobiografía Exploraciones en los límites. Fondo de Cultura Económica.
- **Unidad 4-** Bibliografía específica: Oliveras, Elena (2009). *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires.

5- Bibliografía Complementaria:

- Januszczak, Waldemar(1981), Técnicas de los grandes pintores, Editorial Blume.
- Wladyslaw, Tatarkiewicz. "Historia de seis ideas. Arte , belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética." Editorial Tecnos.
- Lopez Amaya, Jorge (2007). El extravío de los límiets. Claves para el arte contemporáneo. Emecé.

6- Propuesta Metodológica:

Para la puesta en práctica se plantean dos etapas con dos orientaciones diferenciadas

Universidad
Nacional
de Córdoba

1º Cuatrimestre:

1º etapa: En esta instancia se pretende reconocer la articulación de variables para que el alumno pueda determinar una estrategia de reconocimiento de imágenes y técnicas que toman algunos modelos de la historia del arte. Dichas variables tienen que ver con los diferentes modos de representación, la relación entre la luz, la forma y el tiempo, la aplicación de modelos racionalistas y caóticos en el arte, la manifestación de la subjetividad de autor, las transformaciones materiales y conceptuales en los modos de producción, la importancia del contexto. (Abril- Mayo).

2º Cuatrimestre:

Definición proyectos y realización de los mismos.

Estrategias de montaje en el espacio áulico/ espacio expositivo. (Setiembre- Octubre- Noviembre)

- En la configuración de estrategias propias para la producción pictórica el alumno deberá:

- Definir líneas de problemáticas a trabajar. Buscar referencias. Presentar proyectos
- Investigar materiales y procedimientos adecuados. Realizar pruebas
- Interrelacionar factores expresivos con los técnicos y los propios del lenguaje visual. Realizar pruebas
- Realizar un proceso de trabajo que se ubique dentro de las problemáticas actuales de la pintura. Fundamentarlo.
- Presentación final de por lo menos 10 obras que sostengan ideas coherentes en el plano técnico, formal y conceptual. Análisis de la obra realizada por un compañero en forma de ensayo.

7- Criterios de Evaluación:

Se evaluará la adecuación de los procesos tanto cualitativa como cuantitativamente, teniendo en cuenta aspectos tales como:

- Experimentación técnica y conceptual.
- Reflexión y puesta en práctica de los contenidos, así como ampliación de los mismos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Búsqueda técnico-conceptual (idea-sentido- representación).
- Nivel de análisis para describir los procesos propios y artísticos en general
- Discernimiento entre representación figurativa y abstracta y sus lógicas productivas
- Coherencia y corrección en la terminología y conceptos en la exposición oral/escrita.

La cátedra propone una metodología de evaluación en la que los alumnos puedan interactuar con los procesos propios y los de sus compañeros con dinámicas grupales e individuales. Se califica con notas del 1 a 10.

Se toma además un parcial teórico en el año.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

8- Trabajos Prácticos:

- **Primer trabajo práctico:** Escenas. Búsqueda de imágenes a partir de registros fotográficos y gráficos en el territorio. Trabajos a partir de entornos sociales. Atmosfera, escenas, síntesis morfológicas intuitivas, paletas, etc. Se trata de traducir contextos de “realidad” a formas pictóricas.

- **Segundo trabajo práctico:** Escenas en el espacio áulico. Construcción ficcional de escenas en el espacio áulico para construir variables de representación, síntesis, color, luz, tiempo, espacio en una jornada de taller. La mimesis como proceso de construcción de la identidad pictórica. Articulación de variables que implican observación, composición, análisis cromático y procedimientos técnicos que profundizan contenidos trabajados en las asignaturas del Ciclo Básico. Todo esto está vinculado con la comprensión de la imagen y su expresión en el dibujo y su articulación con la pintura como estructura de base; el color y su implicancia en la totalidad de la imagen en términos pictóricos. En este proceso el alumno puede reconocer objetivamente sus limitaciones y logros como también cuál es el modo particular que define su interpretación. Es decir como utiliza el lenguaje frente a un mismo tema. Entonces el modelo, la figura humana como tema, es un pretexto para reconocerse en el lenguaje pictórico que mantiene cierta continuidad con el proceso anterior

- 15 clases (mayo a octubre).

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **Tercer trabajo práctico:** la mancha como configuración de sentido. La abstracción como construcción caos-representación. Informalismos. Comportamiento de la materia vs control del caos. La relación entre procesos experimentales y las búsquedas expresivas inesperadas.

Técnicas mixtas. Experimentación con soportes, materiales y herramientas. Varias escalas. Finalizar con tres trabajos de 1x1m. Informalismo, Abstracción postpictórica, lírica etc - Importancia del soporte, sensibilización ante lo "encontrado" el azar, estructuras pictóricas en materiales variados. Dadaísmo, tachismo, constructivismo, surrealismo etc (Junio)

- **Cuarto trabajo práctico:** abstracciones netas y geométricas. Procesos técnicos, espaciales y cromáticos. (junio).

- **Quinto trabajo práctico:** análisis bibliográfico de desplazamientos a partir de la modernidad de nociones de tiempo, espacio, composición, y búsquedas de sentido. (teórico).

- **Sexto trabajo práctico:** modelo en vivo. Pintura con trabajo de producción pictórica en clase. Figura/fondo. Composición. Color. Encuadre

- **Séptimo Trabajo práctico** Autorreferencialidad en el arte: procesos de metáfora y significación. Presentación/Representación Marcel Duchamp, Frida Kalo, Durero, Van Gogh, Bruce Nauman, Sindy Sherman, Alfredo Greco, etc. (Julio/Agosto)

-**Octavo trabajo Práctico:** Procesos de producción personal. Síntesis de ideas propias. Configuración de proyectos. Metodología de lo procesual en el arte. Procesos individuales vs grupales.

9- 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](#)):

- **Régimen de cursado:** Promocional, Regular o Libre según consta en el Reglamento de alumnos. Ordenanza N° 0001/2018 HCD. Facultad de Artes). Se tendrá en cuenta el Régimen de alumno Trabajador.

10- Requerimientos y dinámica exigida para poder rendir como estudiante Libre:

Universidad
Nacional
de Córdoba

La cátedra solicita a los alumnos libres dos reuniones previas (con al menos un mes de antelación para acordar criterios de entrega y evaluación).

El examen para alumnos libres consta de un examen escrito y la presentación de todos los trabajos prácticos con un escrito que acompañe la reflexión de los mismos. Se exige un Blog que el tribunal pueda leer con al menos un mes de antelación. (Art 29 y 30)

11- Disposiciones especiales de la Cátedra:

La cátedra no tiene por sus características disposiciones especiales.

Los materiales con los que se trabaja no representan riesgos para la salud de los alumnos.

12- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran 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 también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

CRONOGRAMA TENTATIVO

<<Cronograma de actividades y fechas, previsto para el año informado>>

	Unidad 1	Unidad 2	Unidad 3	Unidad 4	Unidad 5	
Marzo	8 clases					
Abril	9 clases					
Mayo	4 clases	4clases				
Junio	2 clases	5 clases	2 clases			
Julio	1 clase			2 clases		

Universidad
Nacional
de Córdoba

Agosto	4 clases			4 clases		
Setiembre	4 clases				4 clases	
Octubre	4 clases				4 clases	
Noviembre					2 clases	

La última clase de cada unidad es una instancia de evaluación Parcial, debidamente notificada. Con fecha de recuperación en dentro de las dos semana siguientes, son su debida notificación acordada con los alumnos.

Prof Mariana del Val