

PRODUCCIÓN EN EL PLANO II: PINTURA

Establecimiento Instituto Superior de Profesorado N° 7

Sección: Artes Visuales

Curso: Segundo

Formato Curricular: Taller Pintura II

Ciclo Lectivo: 2025

Profesora interina: Batos, Giuliana

Carga Horaria: 3 h cátedra semanales. 96 hs anuales

Régimen de Cursada: Anual, Presencial

Régimen de correlatividad:

Para cursar	Debe tener regularizada	Debe tener aprobada
Producción en el plano II (dibujo II – pintura II)	Lenguaje visual I	
Para Rendir	Debe tener regularizada	Debe tener aprobada
Producción en el plano II (dibujo II – pintura II)	Forma y color I Lenguaje visual I	Producción en el plano I (dibujo I – pintura I)

MARCO REFERENCIAL:

La unidad curricular "Producción en el Plano – Pintura II" se inscribe dentro del formato Taller y se cursa anualmente en el tercer año del diseño curricular, con una carga horaria de 3 horas semanales (96 horas anuales) para el resto de los estudiantes. Su abordaje pedagógico está orientado a desarrollar la capacidad de observación, análisis y representación en el plano, así como la aplicación de procesos heurísticos que fomenten la generación de imágenes de invención personal, favoreciendo una praxis artística comprometida con la producción y la enseñanza de los saberes específicos.

El desarrollo de la pintura en este espacio parte del conocimiento y dominio de diferentes materiales, soportes y herramientas, permitiendo a los estudiantes apropiarse de procedimientos artísticos tradicionales y contemporáneos. En este sentido, la incorporación de medios tecnológicos y el cruce disciplinar amplían el campo del discurso visual, posibilitando el reconocimiento de nuevas formas estéticas y lenguajes con los cuales las futuras generaciones de estudiantes se expresan y comunican. Este enfoque busca no solo dotar a los alumnos de herramientas técnicas propias del oficio, sino también proporcionarles una comprensión crítica y contextualizada de las prácticas visuales contemporáneas.

Desde una perspectiva epistemológica, la cátedra adopta un enfoque constructivista, concibiendo la pintura como un proceso de investigación, experimentación y construcción de conocimiento. Se privilegia la observación crítica, la reflexión sobre la imagen y su producción en contextos diversos, promoviendo una actitud de apertura y exploración constante. En este marco, la interacción con obras de artistas locales y la actualización sobre el panorama artístico nacional e internacional se tornan fundamentales, a través de visitas a talleres, museos y espacios de exhibición.

El desarrollo de expresiones plásticas en el plano se articula desde diversas estrategias, combinando ejercicios de observación, producción consignada, exploraciones intuitivas y proyectos individuales y grupales. Este abordaje permite ampliar los límites disciplinares y favorece la integración con otros lenguajes artísticos. La experiencia del trabajo en equipo se configura como un espacio formativo clave para la práctica docente, estimulando la toma de decisiones colectivas, el diseño de metodologías de enseñanza y la planificación de estrategias de producción y comunicación visual.

La organización de los descriptores en tres ejes fundamentales -aspectos formales, técnicos y la contextualización de la imagen- proporciona una estructura de aprendizaje flexible, que facilita la comprensión del campo de la pintura como una práctica en constante evolución. La articulación entre estos ejes permite que la producción artística en el taller se conciba como un encuentro entre la investigación, la realización y la reflexión crítica.

El enfoque didáctico de la cátedra enfatiza la conexión entre teoría y práctica, propiciando un aprendizaje significativo que integre el conocimiento técnico con la exploración conceptual y la resignificación del lenguaje visual. A través de la reflexión sobre la práctica de la pintura, se promueve la construcción de imágenes personales, el desarrollo de discursos visuales propios y el fortalecimiento de la identidad docente en el ámbito de la educación artística.

PROPÓSITOS:

- Desarrollar expresiones que involucren la producción artística en el plano, partiendo desde diferentes disparadores, comprendiendo acciones tanto de observación, y producción consignadas, así como de la exploración y búsqueda intuitiva, elaboración de proyectos de trabajo individuales y grupales, dando lugar a experiencias que puedan traspasar los límites de las disciplinas.
- Producir encuentros entre la investigación, la realización y la reflexión, para obtener múltiples alternativas, seleccionando las más adecuadas, generando así diversas soluciones. y de igual modo apropiarse conceptualmente de la experiencia que permitirá construir imágenes personales, hilar

redes multiplicadoras de sentido, enriquecidas por la interpretación relativa a los componentes y procesos del lenguaje específico, y sus implicaciones conceptuales, teóricas e históricas.

- Construir competencias que permitan abordar la pintura en sus distintas dimensiones, propiciando una producción genuina y artística.
- Desarrollar la capacidad de analizar y evaluar técnicas y materiales adecuados a fines personales, evitando estereotipos.
- Valorar los distintos lenguajes visuales y sus posibles aplicaciones en otros ámbitos, considerando la pintura contemporánea como un campo amplio y sin límites.
- Experimentar y seleccionar los recursos tecnológicos actuales (TIC) como parte del proceso creativo. ricas de manifestaciones artísticas concretas.

CONTENIDOS:

En relación a los aspectos formales

La pintura como lenguaje. Rupturas del espacio tradicional en la pintura.

Categorías formales. Representación empírica y racional; visual y no visual, constructiva y deconstructiva.

Representación de efectos lumínicos sobre objetos, espacio y superficies. Claves.

Representación del volumen por modelado y modulado del color.

Paletas frías y cálidas. Mezclas aditivas y sustractivas.

La textura como componente topográfico y expresivo.

En relación a los aspectos técnicos

Procedimientos de invención incorporados por las vanguardias artísticas. Collage, dripping, el azar como procedimiento de creación. Procedimientos racionales

Procedimientos del óleo sobre diferentes soportes.

Materiales: Diluyentes, aglutinantes, colorantes. Esmaltes sintéticos, aerosol. Pigmentos naturales e industriales.

Construcción de soportes: cartones entelados, bastidores y otros.

Técnicas: Encauste. Técnicas de rechazo. Teñidos. Batik. Pintura directa, comillas, veladura, esfumadura.

Soportes, bases, materiales, herramientas tradicionales y no convencionales. Técnicas mixtas.

Collage y decollage. Técnicas digitales.

En relación a la producción y contextualización de la imagen:

Tipologías formales figurativas y no figurativas. Planos de expresión y de contenido. La percepción del color. Registro de la figura humana y el contexto. Interpretación pictórica del espacio.

Utilización de herramientas tecnológicas en la elaboración de la imagen.

Pintores locales y del contexto nacional y latinoamericano. Recorrido y lectura de obras.

MARCO METODOLÓGICO

La metodología de la cátedra se basa en el desarrollo de expresiones que integren la producción artística en el plano, partiendo de diversos disparadores: ejercicios de observación, consignas de producción específicas, búsquedas intuitivas y proyectos individuales o grupales. Estas estrategias permiten explorar múltiples formas de hacer, potenciando experiencias que atraviesan los límites disciplinares y habilitan la construcción de una poética personal.

La práctica del taller propicia el encuentro entre la investigación, la realización y la reflexión crítica, posibilitando la generación de múltiples alternativas visuales. Esta dinámica fomenta la capacidad de selección de recursos pertinentes para resolver problemas plásticos, apropiándose de la experiencia de manera conceptual y enriqueciendo el proceso con la interpretación crítica de los lenguajes utilizados. La pintura es abordada como campo expandido, considerando sus dimensiones históricas, técnicas, materiales, estéticas y discursivas.

El trabajo se estructura desde una integración de ejes: aspectos formales, técnicos y la contextualización de la imagen. A lo largo del año se incorporan saberes adquiridos en otras unidades curriculares, favoreciendo la transferencia y la resignificación en función del lenguaje pictórico.

Para ello, se emplean diversos recursos metodológicos, tanto materiales como simbólicos y tecnológicos: obras de artistas, películas, imágenes de referencia, textos críticos, tizas, lápices, tintas, papeles diversos, cartones, lienzos, soportes no convencionales, óleos, pasteles, carbonillas, trapos, gomas, caucho, tintes naturales e industriales, pintura acrílica, sintética, arenas, yeso, materiales de desecho y diluyentes. Asimismo, se incorporan soportes tecnológicos, el cuerpo, el espacio y herramientas digitales que amplían las posibilidades de producción y circulación de las obras: plataformas virtuales (como Classroom), sitios web, enlaces, páginas de artistas y videoconferencias.

El aula se concibe como un espacio dinámico de diálogo y construcción colectiva de saberes, donde cada estudiante pueda experimentar, reflexionar y construir imágenes significativas que dialoguen con su contexto, sus intereses y el universo simbólico contemporáneo.

CONDICIONES DE CURSADO: Presencial Regular.

Condiciones para la regularización de la materia:

- Asistencia al 75% de clases presenciales.
- Presentación de trabajos prácticos parciales y final de Portfolio. Condición: aprobado.
- Nota no inferior a 6 (seis).
- Aprobación de todos los trabajos prácticos. Nota no inferior a 6 (seis).
- Aprobación de evaluaciones parciales. Nota no inferior a 6 (seis).

Condiciones para la promoción directa:

Cumplir con un total de 75% de asistencia presencial. Presentar la totalidad de los trabajos solicitados en tiempo y forma, cumpliendo con las consignas, indicaciones y criterios de evaluación establecidos. No haber realizado ningún recuperatorio.

EVALUACIÓN:

- INICIAL: Se evaluará mediante la indagación de saberes previos.
- PROCESUAL: Se evaluará el proceso de trabajo realizado en cada clase.

Presentaciones.

- FINAL: Se evaluarán los trabajos individuales grupales en cuanto a participación y compromiso individual en superar sus dificultades.

Se acordarán tiempos de entrega de trabajos, números, teniendo en cuenta el grado de elaboración de los ejercicios, investigación sobre la temática elegida, actitud de aprendizaje, constancia, grado de riesgo en la elaboración del trabajo.

Criterios de evaluación:

- Participación activa y producción en clase.
- Responsabilidad en la presentación de los trabajos prácticos en tiempo y forma solicitados.
- Respeto y solidaridad hacia el docente y sus pares.
- Creatividad, reflexión y crítica de los trabajos solicitados
- Apropiación de los contenidos.

Instrumentos:

El instrumento de evaluación utilizado por la docente será la planilla de control. Donde se registrará todos los trabajos diarios y los solicitados como trabajos prácticos a presentar en portfolio por etapas de realización.

Tiempos: dependerán de las actividades a desarrollar en cada clase.

Bibliografía:

Breton, A. (2006). Manifiesto surrealista. Madrid: Alianza Editorial.

Deleuze, G. (2007). Pintura, el concepto de Diafragma. Buenos Aires: Editorial Cactus.

Gombrich, E. H. (2003). Historia del arte. Madrid: Debate.

Rafols, J.F. (1999). Historia del arte. Barcelona: Editorial Optima.

Bibliografía sugerida:

AA.VV (1982). Colección Pintores argentinos. Buenos Aires: CEAL.

AA.VV. (1976). Técnicas de la Pintura. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Carrere, Alberto/Saborit, José (2000). Retórica de la pintura. Madrid: Cátedra.

Clark, K (1987). El desnudo. Madrid: Ed. Alianza

Crespi y Ferrario (1977). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Eudeba.

Doerner, M (1973). Los materiales de la pintura y su aplicación en el arte. Barcelona: Reverté.

Giunta Andrea (2011). Escribir las imágenes. Ensayos sobre Arte Argentino y Latinoamericano. Buenos Aires: Editores Siglo XXI.

Gómez Molina, J (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.

Grosenick, Uta (ed.) (2005). Art Now (vol. 2). Alemania: Taschen

Grosenick, Uta (ed.) (2002). Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Alemania: Taschen

Huertas Torrejón, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Vols. I y II. Madrid: Akal.

Lhote, A. (1985). Tratado del paisaje. Buenos Aires: Poseidón.

Marchán Fiz, S. (2009). Del Arte Objetual al Arte del Concepto. Madrid: AKAL.

Ramirez, J. A. (2003). Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo. Madrid: Siruela.

Publicaciones:

Catálogos de exposiciones y críticas periodísticas.

<http://www.descubrirelarte.es/>

<http://www.revistalapiz.com/>

<http://www.revistamagenta.com/>

<http://www.artcontexto.com/es/anteriores.html>

<http://www.artishock.cl/>

<http://www.anba.org.ar/>

<http://www.boladenieve.org.ar/>