

Taller EGP - Pintura

Departamento: **Discursos Visuales**

Asignatura: **Talleres EGP - Pintura**

Nivel: **4to año**

Duración del curso: **trimestral**

Carga horaria: **3hs cátedra semanales**

Docentes: **Prof. Brest, Carmen - Lic. / Prof. Leonel Fernández Pinola**

Departamento: Discursos Visuales

Espacio: Taller EGP - Pintura

Nivel: 4to. Año

FUNDAMENTOS

Hoy, es sabido que el estado de educación está en constante construcción. El devenir luego transformará asimismo viejos conceptos y agotadoras prácticas. Y surgirán otras flamantes posiciones, en un contexto diferente. Por eso es necesario conocer el pasado para proyectar un más sólido futuro promisorio.

Previo a la propuesta pedagógica de este espacio curricular, es imprescindible indagar y acordar respecto al PEI (Proyecto educativo institucional) del Bachillerato de Bellas Artes. Este proyecto es la base del edificio educativo, cuyo final de otra será nuestra propuesta pedagógica como apoyo, acción y conceptualización.

Volvamos al contrato educativo de 1992, considerando las demandas actuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. El pasado buscaba redefinir la enseñanza estética y generar un nuevo plan de estudio que tomara la enseñanza de la producción estética como un proceso guiado para articular los lenguajes.

El propósito institucional nuclear apunta al desarrollo de competencias comunicativas que faciliten la construcción de la subjetividad y del diálogo. Esto implica una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica del educador.

Entre otros principios destacables del proyecto educativo que implementaremos y que no debemos desatender en nuestro trabajo docente, señalaremos:

1. La integración ante la diversidad de matices individuales de los alumnos es asumida como un desafío y no como un conflicto. Es sabido que los alumnos son distintos en múltiples aspectos: aprendizajes previos, estilo de aprendizaje (ritmo, manera de acceder a la tarea, grado de autonomía, etc.), intereses, motivación., historias personales, diferencias sociales, económicas, culturales, aun cuando pertenezcan a un mismo grupo o comunidad.

2. La construcción de una red cognitiva: desde el inicio del Bachillerato, existe la tensión entre dos paradigmas: “materias de formación general” o predominio de las “materias de formación específica”. En la red cognitiva, Pintura se vincula con Física; Música se entrelaza con Historia; el Diseño se encuentra con Literatura, etc. Todas confluyen en una notable coexistencia de lenguajes. Deriva en una lógica interdisciplinaria, tanto en el proyecto académico como en las “formas” de gestión.

3. La calidad educativa es un estado de educación en constante construcción, direccional hacia el mejoramiento de la educación que se imprime. Hay que proveer de herramientas para desarrollarse individual y socialmente en un mundo en permanente cambio. La noción

de calidad educativa que sostenemos es el derecho de ingreso-permanencia y egreso, garantizando un amplio trabajo de contención y de gestión del alumno en la institución. Con proyectos que intensifiquen el rol pedagógico de los equipos de conducción y que favorezcan la actualización de las prácticas pedagógicas y la armoniosa articulación entre niveles y modalidades.

4. El diagnóstico actual y el aprendizaje-servicio: nuevos vínculos familiares, adicciones, conflictos psicológicos, nuevas formas de los jóvenes de relacionarse con la realidad, con la escuela, con sus obligaciones y responsabilidades. De acuerdo con esto, la propuesta pedagógica estará basada también en el aprendizaje-servicio, , en la posibilidad de protagonizar iniciativas solidarias en beneficio de la comunidad, formando a los alumnos integralmente para el trabajo, la participación ciudadana y la educación en valores.

5. Correr los límites de los espacios de crecimiento y de optimización de las tareas sustentadas en la promoción del docente investigador, “extensionista”, quien genera producción intelectual.

6. Controlar y regular: otra línea de importancia será el mantenimiento del control y la regulación de todas las acciones, las prácticas, los conocimientos, etc., que generamos, a fin de reflexionar sobre lo que hacemos, cómo y por qué lo realizamos y así poder mejorar nuestra gestión educativa y lograr formar sujetos activos, críticos, reflexivos, actores de su propio aprendizaje.

7. Intervención o ayuda pedagógica: con este recurso didáctico que apunta a cómo enseñar, digamos que en la concepción constructiva nos referimos a la posibilidad de presentar las condiciones adecuadas para incidir positivamente sobre el alumno. La finalidad última de la intervención es lograr que el alumno pueda “aprender a aprender” y, en lo posible, también alcance para su “autoevaluación”.

En otro orden, planificaremos situaciones didácticas que permitan, a los alumnos, la posibilidad de avanzar hacia el aprendizaje más eficaz, pues lo hará en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros.

Trataremos de proponer actividades de aprendizaje varias, interesantes, orientadoras, pretenciosas en las posibilidades de búsqueda, de indagación, de reflexión y de debate, de confrontación, de interacción que serán clave para la construcción de aprendizajes significativos. En este proceso de aprendizaje, nos acompañaremos con un continuo seguimiento, a fin de asegurar que la demanda y las devoluciones son apropiadas.

Nuestra aspiración insiste en la configuración de un clima áulico de seguridad, de confianza y de respeto mutuo, en donde pueda asistir con tranquilidad el disenso, la discrepancia, la diferencia, la equivocación y el respeto por el pensamiento de los demás. Destacaremos y alentaremos los errores, lo haremos sin hacer sentir identificados y reconocidos a los alumnos en sus aspectos personales.

El Plan de estudio actual del Bachillerato de Bellas Artes hace suya la visión de la escuela como “cruce de culturas” que plantea Ángel Pérez Gómez, quien considera que la institución educativa es ámbito de confluencia de la cultura pública, la académica, la social, la escolar y la experimental. Este concepto le confiere identidad propia y relativa autonomía.

La posibilidad de construir nuestro propio proyecto curricular presenta un desafío y un compromiso individual y de representación de los objetivos institucionales. Este proyecto funcionará como un organizador institucional y ofrecerá, a cada docente, la posibilidad de convertirse en un investigador de su propia práctica, en el aula y en todo momento; una práctica reflexiva, crítica e integrada con todos los actores involucrados, armonizadas las lógicas, los intereses, las expectativas y las propuestas del docente y de sus alumnos.

El proyecto áulico constituirá una estrategia flexible ante diversas situaciones y ha de suponer una activa participación del alumno en la planificación de su aprendizaje.

El eje transversal que atraviesa todas las disciplinas y especialmente la nuestra será el concepto de producción. Entendemos por Producción el “proceso que pone en acto lógicas y procedimientos disciplinares con el fin de construir discursos únicos y originales en situaciones de comunicación”. La producción aparece transformada así tanto en el vehículo como en el objetivo final de todas las prácticas de las disciplinas de las especialidades.

Para concluir y a modo de síntesis, confesamos coincidir con lo formulado en el Documento Procedimiento de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), respecto a las artes plásticas como “...formas específicas de conocimiento y de producción de sentido que contribuyen a alcanzar competencias complejas que permiten desarrollar la capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico divergente, la apropiación de significados y de valores culturales, y la elaboración y la comprensión de mensajes significativos en un contexto histórico determinado”. Y además

acrecienta el conocimiento que deviene de la praxis artística, del lenguaje artístico, del arte como comunicación.

Expectativas de logro

Las expectativas de logro planteadas para los alumnos de 4to año, apuntan a capacidades de percepción en torno a variables relacionadas con criterios de semejanza y oposición; atienden a la aplicación de conocimientos de organización formal y tonal y a la organización de gamas básicas, monocromáticas y de alternos, ejercitando sus relaciones con intencionalidad discursiva.

Al finalizar el taller, los alumnos deberán ser capaces de:

En lo **conceptual**:

- Reconocer y producir desaturaciones al tinte, tono y matiz.
- Lograr organizar gamas básicas de color, atendiendo a las variables de valor, saturación y temperatura.
- Reconocer y desarrollar producciones: triada primaria; quebramientos y neutralización del color.

En lo **procedimental**:

- Resolver diferentes tratamientos de superficie a partir del uso de materiales y herramientas propias para la producción generada.
- Observar y dominar el comportamiento del color en relación al ordenamiento desde sus cualidades: valor, saturación y temperatura.
- Adecuar los tratamientos de superficie en función de la imagen.
- Explorar procedimientos de modelado del color.
- Neutralizar el color por mezclas de colores primarios.
- Elaborar mezclas íntimas, veladuras, pasajes, iridiscencias.
- Emplear la materia en forma descriptiva o expresiva y empastes.
- Ensayar formas de producción de discursos visuales a partir de la utilización de dispositivos digitales.
- Ensayar diversas modalidades de montaje. Reconociendo posibles variables, guiones y modos de exhibición.

En lo **actitudinal**:

- Predisponerse a organizar producciones pensadas desde diferentes matices y armonías de color.
 - Tender a superar conceptos estáticos en la percepción y en el empleo del color.
 - Intencional búsqueda de soluciones en función de las finalidades.
 - Promover actitudes cooperativas para ayudarse mutuamente.
 - Desarrollar e intensificar la valoración de las producciones propias y ajenas.
 - Intentar cumplir con todas las tareas propuestas.
 - Procurar asumir valores de convivencia, por ejemplo: respeto, autodominio, responsabilidad, tolerancia, aceptación de diferencias.
 - Favorecer la construcción de actitudes socializadoras, en credo con la cultura de concertación (concertar: acordar, pactar o convenir)
-

Contenidos programados (módulos temáticos)

Módulo 1 (taller):

1. Actividades de diagnóstico

1.a. Observar y comentar las imágenes programadas, recurriendo a la historia del arte y a partir de los siguientes interrogantes: ¿Qué es la pintura?, ¿Cómo pintamos?, ¿Con qué pintamos?

Materiales de apoyo: archivo digital, notebook y proyector.

Duración temporal: 1 clase

2. Monocromía

2.a. Seleccionar la imagen de un wallpaper de su netbook o de una imagen elegida en la tapa de carpetas de uso escolar, realizar bocetos rápidos tanto digitales como analógicos.

2.b. Organizar el valor de la composición figurativa en una clave mayor (alta, intermedia o baja).

Materiales de apoyo: netbook, lápiz de grafito y papel de boceto.

2.c. Reproducir el boceto seleccionado, y ajustada la organización del valor y los efectos superficiales, explorar el tratamiento por medio de transparencias, veladuras y pasajes.

Materiales de apoyo: acuarela, tablero, pinceles, mezclador y una hoja 35 x 50 cms. de 200 a 300 gramos.

Duración temporal: 3 clases.

Módulo 2 (taller)

3. Primarios

3.a. A partir de tres revistas y/o video juegos y/o cortos cinematográficos a elección, tomar el registro de veinte colores, constituyendo un atlas personal que contemple saturación, desaturación, temperatura y armonía.

3.b. Reproducir el atlas a través de la experimentación de mezclas de color para favorecer el empleo del círculo cromático sustractivo.

Materiales de apoyo: revistas, netbook, acrílicos (cyan, magenta, amarillo, blanco y negro). Pinceles, mezclador y dos hojas de 35 x 50 cms.

Duración temporal: 3 clases.

3.c. En el desarrollo de bocetos, experimentar mezclas de color, partiendo del círculo cromático de Pope, para favorecer el empleo de quebramientos y neutros.

3.d. Organizar la imagen, privilegiando la sensación de profundidad.

3.e. Emplear indicadores espaciales, enfatizando el contraste de tamaños.

3.f. Relacionar a la lectura de la profundidad espacial con la organización de valor, la temperatura y la saturación

Materiales de apoyo: netbook, programas digitales de edición de imágenes, óleo pastel y papel 35 x 40 cms.

Duración temporal: 2 clases

3.g. En la reproducción del boceto seleccionado, ajustar la organización de las cualidades del color, en relación con la sensación de profundidad

3.h. Tratamiento superficial por empastes, privilegio de los efectos gestuales; empleo de pinceles o espátulas para direccional el toque.

Materiales de apoyo: óleo, trementina, aceite de lino, frascos, paleta, pinceles, trapos y bastidor de 35 x 40 cms.

Duración temporal: 4 clases.

Módulo 3 (taller – extensión)

4. Final

4.a. Ensamblar montaje y exhibir uno de los trabajos realizados a elección.

4.b. Reunirse en un plenario y debatir oralmente, a modo de evaluación, sobre las producciones generadas.

Materiales de apoyo: martillo, tanza, clavos, escalera y nivel.

Duración temporal: 1 clase.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

(Estrategias, orientaciones y principios didácticos)

- El estudio de Plástica-visual está centrado en los aspectos que involucran a la interpretación y a la producción de proyectos plásticos y visuales en vinculación con su contexto.
- Si recurrimos a los procesos históricos, lo haremos con referencias que no tengan un orden cronológico en sí mismas, sino que resultaren de la vinculación a problemáticas y cuestionamientos del presente.
- Trataremos de vincular determinados temas y problemáticas relacionadas con la historia del arte, desde su contexto de producción y de recepción, a fin de enseñar a nuestros alumnos también desde su comprensión como parte de un contexto sociocultural presente; desde su propia experiencia, relacionada con el arte, y desde los temas o los problemas que se trabajen en el aula y fuera de ella.
- Más allá de los artistas y objetos canónicos o consagrados, consideramos también producciones presentes, por ejemplo: imágenes en Internet, videoclip, publicidades, etc. Ampliaremos además con el corpus o acervo cultural no institucionalizado y con las realizaciones del docente y de los alumnos.
- Las actividades delineadas para los distintos contenidos se desarrollan a partir de un concepto global, puesto en operación en un proceso de producción de bocetos, donde se confrontan dichos conceptos en el hacer.

- El análisis de las producciones se efectúa en forma individual, tanto en el proceso como en el trabajo definitivo, cuando se pone en juego el desarrollo de procedimientos que verifican la manipulación de los materiales y herramientas.
- En análisis grupal se confrontan las producciones con los contenidos desarrollados.
- En cuanto a los principios didácticos, tendremos fundamentalmente presentes durante el ciclo lectivo: a) Principio de finalidad: resultará satisfactorio por la claridad de las expectativas de logro; b) Principio de organización: mantendrá una disposición sistemática, articulada y ordenada, desde lo simple a lo complejo, para arribar con seguridad a los fines preestablecidos; c) Principio de adaptación: nuestro método deberá adaptarse a las posibilidades reales de los alumnos.
- En virtud de ejercitar y desarrollar el razonamiento de los alumnos, emplearemos el método deductivo y analógico o comparativo.
- Promoveremos la motivación para lograr un alumnado participativo y procuraremos ser orientadores en la construcción de los conocimientos que adquirirán cada uno de ellos.
- El método activo será nuestro mayor soporte en el proceso, pues abarcará todas las técnicas clásicas y las novedosas que favorezcan las actividades de los alumnos, mediante tareas apropiadas a las expectativas de logro y a la incorporación y la aplicación de los conocimientos aprehendidos.
- Nuestra principal función pedagógica será la de “facilitador” del aprendizaje, para que el alumno satisfaga su realización personal y su aspiración de actor y protagonista en actitud plenamente activa.
- Analizaremos la situación de cada alumno y así conoceremos los puntos de partida y sus necesidades detectadas.
- Presentaremos un currículo abierto que favorezca la diversificación de la enseñanza y la individualidad de cada alumno.
- Respetaremos el recorrido particular de cada alumno en su historia de desarrollo, los diferentes puntos de partida, ritmos y modalidades de aprendizaje.
- Como muestra, acercamos un esbozo de las varias fases que tendrá nuestro Proyecto áulico:
 - a) Identificación de la información deseada.
 - b) Selección de posibles fuentes de información: primarias (oral, visuales, experienciales/ empíricas) y secundarias (documentos, libros, pinturas, etc.)
 - c) Ubicación de la información primaria (orientación, observación, etc.) y secundarias (catálogo de biblioteca, índices, etc.).

- d) Extracción y registro de la información: selección de una lectura puntual al objetivo, utilización de distintos medios y técnicas de registro.
 - e) Estrategias de evaluación que prevean el seguimiento de los procesos anteriores y el control de gestión de la puesta en práctica del proyecto propuesto.
-

SEGUIMIENTO, EVALUACION Y ACREDITACIÓN

Es importante el seguimiento del proceso de aprendizaje a fin de asegurar que la demanda es adecuada y para subsanar dudas y errores probables que los alumnos pudieran cometer. El seguimiento es de carácter permanente, teniendo en cuenta el proceso de trabajo en el transcurso de las clases. Este seguimiento continuo de las actuaciones de los alumnos le permitirá registrar su opinión, de cada uno de ellos, sobre una ficha creada para una evaluación formativa. La ficha contendrá datos u observaciones sobre lo que se deberá modificar o mejorar o cambiar de cada alumno, de acuerdo con su singularidad en la construcción del proceso de aprendizaje.

Haremos también un seguimiento de la Asistencia, porque es el otro pilar de importancia para la promoción del taller. Por suerte, desde el año 2009 con carácter experimental, se implementó el sistema de asistencia por materia, siendo su implementación, en la práctica, una feliz reforma..

Evaluaremos tanto los procesos como las producciones realizadas en clase y los proyectos. Los criterios de evaluación estarán pensados de acuerdo con la modalidad del planteo de las clases. Los instrumentos de evaluación propuestos apuntan tanto a trabajos grupales como individuales, por ejemplo: la puesta en común sobre el estado del proyecto en cada uno de los períodos de presentación, definido como Avance de proyecto. Se medirán las explicaciones orales, escritas, en otros soportes, sobre el estado de situación del proyecto en los distintos estadios temporales. También la entrega de una Memoria-dossier final (textos y/o imágenes en soporte analógico y/o digital, que compilará datos sobre los resultados, de acuerdo con pautas establecidas en las clases y, finalmente, presentaremos Fichas de autoevaluación que cumplimentará cada alumno, respecto a los propósitos, los procesos, las operaciones y las conceptualizaciones en las tareas y los conocimientos incorporados.

El alumnado contará también con una evaluación sumativa , producto de acreditaciones parciales y finales, a fin de poner en juego el ejercicio de modos de operar independiente y responsable.

Respecto a las acreditaciones, cada alumno deberá conformar su validación por el resultado positivo en los siguientes puntos:

- a) En la selección de recursos plásticos considerados en la producción, acorde con la modalidad de trabajo.
- b) El desempeño activo y autónomo en la producción, la fluidez en el uso del lenguaje específico y en la apropiación de los conceptos desarrollados.
- c) La realización y presentación de la totalidad de los trabajos prácticos propuestos durante todo el curso lectivo.
- d) El diseño y la producción de un montaje colectivo con exhibición.

Recursos auxiliares

- Artículos periodísticos diversos.
- Textos seleccionados de autores determinados; manifiestos, conceptos.
- Guías de estudio, de investigación y de ejercitación.
- Apuntes generales preparados por Módulos.
- Selección de videos.
- Bibliografía general de consulta y bibliografía especializada.
- Reproducciones, posters, afiches, fotografías seleccionadas.
- Netbook (programas, Internet)
- Colección de grabaciones sobre voces de artistas.
- Cámara Fotográfica.
- Objetos de múltiples procedencias.

Bibliografía

1. Para el docente

Art at the turn of the millennium; BURKHARD, GROSENICK, LARSEN. Madrid, Ed. Taschen, 2005.

Art Now. GROSENICK. Madrid, Ed. Taschen, 2005.

Art Now vol.2; GROSENICK. Madrid, Ed. Taschen, 2006.

Art Now vol. 3; HANS WERNER HOLZWARTH, Barcelona, Ed. Taschen, 2008.

Artistas argentinos de los '90; Buenos Aires, Ed. Fondo Nacional de las Artes, 1999.

Breve historia de los colores; MICHEL PASTOUREAU & DOMINIQUE SIMONNET. Barcelona, Ed. Paidós, 2006.

Del arte objetual al arte de concepto, Epílogo sobre la sensibilidad "Postmoderna"; SIMÓN MARCHÁN FIZ. Madrid, Ed. Akal Ediciones, 1997.

Diccionario de los colores; MICHEL PASTOUREAU. Madrid, Ed. Paidós, 2007.

Historias del arte, Diccionario de certezas e intuiciones; DIANA AISENBERG. Buenos Aires, Ed. Adriana Hidalgo, 2004.

Diseño Curricular para la Educación Secundaria con Orientación en Educación Artística - Ciclo Orientado. Dirección General de Educación Secundaria, 2009, DGCYE.

La Historia del Arte; E.H. GOMBRICH, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999.

Las Vanguardias artísticas del siglo XX; MARIO DE MICHELI. Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1985.

Lo que vemos, lo que nos mira; GEORGE DIDI-HUBERMAN. Buenos Aires, Ed. Bordes Manantial, 1997.

Manifiestos argentinos, políticas de lo visual; RAFAEL CIPPOLINI. Buenos Aires, Ed. Adriana Hidalgo, 2003.

Movimientos artísticos desde 1945; EDWARD LUCIE-SMITH. Ed. Ediciones Destino, 1995.

Modos de Ver; JOHN BERGER. Barcelona, Ed. Editorial Gustavo Gilli, 2000.

Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido; GAUTHIER GUY. Barcelona, Ed. Cátedra, 1992.

Vitamina P, nuevas perspectivas en pintura; Comité de selección de Phaidon. Paris, Ed. Phaidon, 2003.

2. Para el alumno

Apuntes confeccionados por los docentes.

Artículos periodísticos.

A todo volumen. Historias de tapas del rock argentino; SEBASTIÁN RAMOS, Buenos Aires, Edición a cargo del autor, 2008.

Art Now. GROSENICK. Madrid, Ed. Taschen, 2005.

Breve historia de los colores; MICHEL PASTOUREAU & DOMINIQUE SIMONNET. Barcelona, Ed. Paidós, 2006.

Diccionario de los colores; MICHEL PASTOUREAU. Madrid, Ed. Paidós, 2007.

El ABC del arte del sigloXX; Ed. Phaidon, 1999.

Historias del arte, Diccionario de certezas e intuiciones; DIANA AISENBERG. Buenos Aires, Ed. Adriana Hidalgo, 2004.

The art book, todo el arte de la A a la Z; Buenos Aires, Ed. Planeta, 1998.

Vitamina P, nuevas perspectivas en pintura ; Comité de selección de Phaidon. Paris, Ed. Phaidon, 2003

3. Páginas web sugeridas para docentes y alumnos.

<http://www.arte713.com>

<http://abategaleria.com/>

<http://www.barbarakrakowgallery.com/long-playing>

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

<http://clubdeldibujo.wordpress.com/>

<http://www.dabbahtorrejon.com.ar/>

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

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

<http://jardinocultogaleria.com/>

<http://librosdearte.blogspot.com/>

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/comic_abstraction/

<http://www.museoreinasofia.es>

<http://www.palaisdetokyo.com>

<http://www.pentacom.jp/soft/ex/collage/collage.html>

<http://ramona.org.ar/>

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

<http://www.tate.org.uk/collection/>

Anexo

Modelo de ficha de seguimiento personal

Año: _____ Curso: _____ Prof.: _____

Fechas: _____

Alumnos	I	Conductas O-B-M	Observaciones

Referencias: I: informes; O: óptimo; B: bueno; M: mejorable.