

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

Departamento de Plástica
Asignatura: Plástica
Ciclo lectivo 2024
Año de cursada: Tercer Año

Carga horaria: 2 horas

1. Presentación

La asignatura aspira a formar estudiantes en funciones simbólicas superiores como lo son la creatividad, la reflexión y la crítica. Para ello, propiciamos experiencias en las que las y los estudiantes interactúan con imágenes mediante la generación de productos estéticos y la comprensión de manifestaciones artísticas en su contexto de producción y de apreciación. Los conocimientos prácticos y técnicos, unidos al marco teórico, incentivan no sólo la habilidad manual, sino también el fortalecimiento de la propia identidad, en relación con sus capacidades para discernir, valorar, interpretar, representar, imaginar lo que los y las rodea y a sí mismos.

Por ello, es importante no solo enseñar a contemplar, sino también a comprender, a través de una mirada crítica, las producciones y hechos artísticos de todos los tiempos y lugares y géneros posibles, no sólo los hegemónicos, buscando qué relación guardan con nosotros y nosotras, nuestro entorno e identidad. Considerar también que los soportes y las disciplinas tienden a fundirse y desvanecerse conformando hechos artísticos donde, ante lo que acontece en el mundo, la *belleza* ya no es más que una visión de una cultura entre otras.

2. Objetivos

Proponemos una formación práctico-teórica que permita a los y las estudiantes:

- Desarrollar procesos de creación y/o producción artística por medio del manejo reflexivo de conceptos, técnicas, materiales y procedimientos, y sus relaciones con otros campos disciplinares analizando y comprendiendo la información relevante.
- Explorar conceptos, estrategias y campos de acción que le posibiliten a los y las estudiantes proponer una poética propia, de manera individual y/o grupal analizarla y referenciarla en su entorno y contexto cultural analizando los elementos del lenguaje visual empleados.

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

- Reconocer al arte contemporáneo como campo de desarrollo e investigación individual y colectiva, subjetiva y objetiva; como expresión de libertad y disciplina; como pluralismo estilístico y como apertura ante los cambios sociales y estéticos.
- Contextualizar las prácticas artísticas en el tejido social y cultural, atendiendo a problemáticas regionales.
- Desarrollar una actitud flexible en la resolución de problemas reconociendo el error como una instancia válida de aprendizaje.
- Fortalecer los procesos de construcción de identidad y autoestima de nuestras/os estudiantes, mediante la producción por proyectos personales junto a la indagación y el análisis crítico de la construcción social e histórica del ideal de la belleza y del cuerpo. (CONTENIDOS ESI)
- Valorar la exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones para todas las personas, removiendo prejuicios que lo impidan. (CONTENIDOS ESI)

Objetivos específicos

	Tercer Año
Práctica de las artes visuales	Desarrollar procesos de creación y/o producción artística por medio del manejo reflexivo de conceptos, técnicas, materiales y procedimientos, y sus relaciones con otros campos disciplinares.
Análisis de obra.	Reconocer al arte contemporáneo como campo de desarrollo e investigación individual y colectiva.
Investigación del contexto.	Investigar artistas y producciones contemporáneas y relacionarlas con la obra propia y con el contexto de producción y/o distribución y consumo.
Comunicación de las artes visuales	Exhibir su proceso de trabajo en un espacio elegido libremente(exhibición pública o privada) Elaborar un texto breve dando cuenta de sus decisiones curatoriales.

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

3. Contenidos

Técnicas y procedimientos

Dibujos. Pintura. Grabado. Escultura. Arquitectura. Fotografía. Video. Cine. Ilustración. Diseños. Tipografía. Animación. Soportes: Analógicos y digitales. Tradicionales y no convencionales. La factura. Técnicas.

Lenguaje visual

Imagen. Discurso denotativo. Connotativo.

La retórica visual (metáforas, alegorías, metonimias, etc)

Representaciones visuales Informativas, comerciales y artísticas.

Narratividad de la imagen. Temporalización de la imagen. Dispositivos y relatos de la imagen. Ideologías. Simulacros. Crítica y reflexión del producto visual.

Herramientas de configuración y composición:

Objetos abstractos: Punto. Línea. Superficie. Volumen. Espacio

Objetos concretos: Forma. Tamaño. Color. Textura.

Leyes compositivas

Contraste

Cultura visual:

Historia de la mirada. Elementos formales en nuestro entorno. Consumo de imágenes e identidad. Manifestaciones sociales identitarias. Los temas del arte y diferentes funciones e ideologías. (CONTENIDO ESI)

Apreciación:

La presencia del arte en el entretenimiento, en los medios masivos y en los circuitos artísticos.

Pensamiento unívoco y divergente. Imágenes hegemónicas y diversidad. (CONTENIDOS ESI)

Cosmogonías. Elementos en común de todas las culturas y sus formas de representación. El arte en los objetos cotidianos. Original y copia. La reproducción. Adoración de las imágenes y simbología. El ritual del arte, su aura y reproductibilidad.

La baja y la alta cultura. Entes legitimadores. Becas y concursos. Curaduría. Montaje y diseño de exposiciones. Mercado del arte. Remates. El arte como inversión.

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

Difusión en los medios. Arte público y selecto. Derechos de autor y difusión. Arte y turismo.

Metodología de trabajo

En el contacto con los materiales y los soportes, las ideas y la sensibilidad de cada estudiante encuentran modos de expresarse. Difícilmente una "idea" pueda traducirse *directamente* en una obra visual o audiovisual. Las técnicas, la realización y los materiales, acompañan o transforman esa idea inicial.

Al trabajar en la modalidad de taller, él y la estudiante se enfrenta a problemas técnicos y estéticos que debe resolver imaginando y probando diferentes soluciones.

En este contexto la motivación importa más que el talento.

Todo el proceso de búsqueda y realización es igual de importante que el producto terminado. Por eso entendemos que registrar ese trayecto en el libro o bitácora de trabajo permite apreciar en su totalidad el trabajo del estudiante.

La práctica artística implica el protagonismo del/la estudiante modificando el desempeño tradicional del docente que debe asumir el rol de acompañante y guía de ese quehacer práctico y teórico. La dinámica del aula se organiza como un taller en el que los y las estudiantes asumen la dirección de sus respectivos proyectos. El y la docente plantea problemas estéticos, técnicos y teóricos que permiten y alientan la multiplicidad de respuestas para permitir la apertura de los proyectos en diferentes direcciones.

Esta dinámica de taller se articula alrededor de los siguientes ejes:

- Práctica de las artes visuales: Los y las estudiantes experimentan con diferentes medios y técnicas de creación artística.
- Análisis de obra e investigación del contexto: Los y las estudiantes examinan obras de artistas procedentes de distintos contextos culturales e investigan cómo influyen en su propia obra y en el de los artistas estudiados.
- Relacionan sus proyectos con los contenidos de otras asignaturas. Transdepartamentalidad e interdisciplinaridad.
- Comunicación de las artes visuales: Los y las estudiantes evalúan cómo el trabajo realizado comunica ideas e intenciones, seleccionan y presentan sus obras.

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

4. Bibliografía y otros recursos

Para profundizar acerca del arte político y las instituciones del arte
https://www.aulataller.com/documentos/Software_Culturas_y_Esteticas_3ed.pdf
(11/06/19)

Para conocer el léxico técnico
-Crespi, Irene; Ferrario "Léxico técnico de las artes visuales"

Para ver temas asociados al contraste de color
<https://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/>

Para investigar acerca de artistas del siglo XX
Argan Giulio "El Arte moderno" (En biblioteca)
Ruhrberg - Schenehenburger - Fricke - Honnef "Arte del siglo XX" (En biblioteca)

Recursos

Museos. Centros culturales. Galerías. Colecciones. Exposiciones nacionales e internacionales. Ferias de arte. Salones nacionales. Espacios independientes.

Departamentos, laboratorios y gabinetes del colegio. Biblioteca del Colegio.

Fuentes de información de la web

<https://www.bellasartes.gob.ar>

<https://www.museomoderno.org/es/exposiciones>,

<http://malba.org.ar>,

5. Instrumentos de Evaluación

Exposición y defensa de los proyectos.

Portafolio/bitácora y fotobitácora.

Crítica en grupos. Autocrítica.

6. Pautas Generales para la aprobación de la asignatura

Lista de cotejo registrando el trabajo continuado en el taller, la responsabilidad en el manejo de los materiales y el cuidado de las obras propias y de sus compañeros y compañeras.

Evaluación del/la estudiante libre, regular o previo/a

Para presentarse bajo esta modalidad el/la estudiante deberá presentar un proyecto personal conformado por tres obras empleando tres técnicas diferentes a elegir entre

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires

pintura, grabado, stencil, collage, fotomontaje, historieta, animación, video, ilustración, diseño, escultura, intervenciones e instalación.

Exhibirá el proceso de realización de las mismas, sus bocetos, reflexiones y fuentes de consulta registrados en un cuaderno o bitácora de trabajo.

Visitará una galería de arte o museo de nuestra ciudad y seleccionará un artista contemporáneo con el que pueda relacionar su trabajo consignando sus puntos en común y sus diferencias.

Leerá un texto a elección de la guía para maestros de la exposición "Bajo el mismo sol Arte de América Latina hoy" de Luis Camnitzer para poder fundamentar el proyecto presentado.

El examen consistirá en la defensa de su producción y se tomará en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos específicos del año al que corresponda al estudiante.

Se recomienda especialmente supervisar con docentes del departamento el proceso de preparación del examen para poder recibir apoyo y guía con antelación.

Prof. Mariano Mainetti
Jefe del Departamento de Plástica