

UNIVERSIDAD DE TOLIMA
Facultad de Ciencias Humanas y Artes
Programa de Artes Plásticas y Visuales

PINTURA II

1101018

Créditos 3

Profesor	Oscar J. Ayala S.	ojayalas@ut.edu.co
Horas semanales	3	

COMPONER ESCENAS: TEMATIZANDO LA PINTURA

Cada soporte, cada material, cada oficio, canaliza una forma de pensamiento y testimonio...
Marek Sobczyk. De la fatiga de lo visible

La pintura es un producto de evolución lenta que, en su relación con las formas, respira y expira entre lo *revelado* y lo *sabido*. La memoria y el reconocimiento.
Marek Sobczyk. De la fatiga de lo visible

Hay algo en la pintura que no deja de sorprendernos. Su pensamiento sigue vigente y las preguntas que nos formula desde su *práctica (praxis)*, son las que nos permiten analizar sus métodos y estrategias para considerar *potencias*, tanto en su hacer como en las imágenes que son guardadas y soportadas en su superficie. Como uno de los *medios* más efectivos y tradicionales para la creación y transmisión de imágenes, este curso quiere resaltar desde la historia (del arte), los sucesos y hechos que pueden ser imaginados, bosquejados y pintados, para seguir consolidando los aprendizajes que, sobre la pintura, fueron presentados en el curso *Pintura I*. Se quiere enfatizar en algunos temas y tópicos recurrentes del hacer pictórico para que ayuden a comprender y dimensionar una escena muy especial: que al pintar se cuenta una historia particular.

OBJETIVOS

- Propiciar un acercamiento táctico al hacer que se encuentran en la pintura y en la imagen.
- Mantener un espacio de discusión y de reflexión conjunta sobre la pintura y sus procedimientos.
- Indagar en los significados de la palabra *pintura* para proponer una actualización de su definición.

METODOLOGÍA

El curso se ha compuesto, principalmente, en tres *escenas* que harán énfasis en diferentes momentos que podemos encontrar al pintar: *soportes* (¿cómo soporta la pintura una imagen?), *imprimaciones* (¿cómo se prepara la pintura para recibir una imagen?) e *imágenes* (¿cómo una imagen se muestra a través de la pintura?). Durante cada una de estas *escenas*, se propondrán temas y ejercicios que ayudarán a navegar por los problemas e ideas con las que nos (pre)ocupa la pintura, y se irá pintando, paso a paso, clase a clase, el trabajo final de la curso. Las escenas estarán acompañadas de lecturas que ayudarán en la revisión del tópico propuesto; y las sesiones se organizan en dos líneas: una, en dónde se realizarán ejercicios que ayudarán a la conceptualización de la pintura y en la pintura del trabajo final; y otra, en dónde se pintará el trabajo final. En cada una de estas líneas habrá un momento de reflexión, en donde se hablará sobre los ejercicios realizados. Al finalizar cada *escena*, se formulará una *pregunta* sobre lo trabajado en ella; y al finalizar el curso, se entregará un documento escrito, en el que se relacione las lecturas propuestas y la pintura que presentará como trabajo final (2 páginas de extensión).

ACTIVIDADES POR SEMANA

Ver cuadro anexo.

EVALUACIÓN

Se realizarán dos evaluaciones durante el semestre: La primera en la sesión 8 y la segunda en la sesión 16. La evaluación tendrá las siguientes ponderaciones:

UNIVERSIDAD DE TOLIMA
 Facultad de Ciencias Humanas y Artes
 Programa de Artes Plásticas y Visuales

Evaluación 1	Descripción	Valor
40%	Avances del trabajo final	50%
	Trabajo de taller: Realización de ejercicios y participación en clase	25%
	Pregunta sobre la escena <i>Soportes</i>	25%

Evaluación 2	Descripción	Valor
60%	Trabajo final	50%
	Trabajo de taller: Realización de ejercicios y participación en clase	25%
	Documento escrito: Relación de las lecturas con el trabajo final	15%
	Preguntas sobre las escenas <i>Imprimaciones y (Re)Producciones</i>	10%

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

Chevalier, Tracy. (2001) [1999]. *La joven de la perla*. Grupo Santillana de Ediciones.
 Mairal, Pedro (2008). *Salvatierra*. Emecé Editores.
 Vonnegut, Kurt. (1988) [1987]. *Barbazul*. Anagrama.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alpers, Svetlana. (1987) [1983]. *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Hermann Blume.
 Carrere, Alberto y Saborit, José. (2000). *Retórica de la pintura*. Ediciones Cátedra.
 Dondis, Donis. (1976). *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

Arnheim, Rudolf. (1972). *Arte y percepción visual*. Universitaria de Buenos Aires.
 Belting, Hans. (2007). *Antropología de la imagen*. Katz Editores.
 Dorner, Marx. (1980). *Los materiales de la pintura y su empleo en el arte*. Ediciones Reverté.
 Januszczack, Waldemar. (1981). *Técnicas de los grandes pintores*. Editorial Blume.
 Krauss, Rosalind. (1996). *Retículas*. En: "La Originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos". Alianza.
 Lawson, Thomas. (2001). *Ultima salida: la pintura*. En: "Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación". Akal.
 Norman, Bryson. (1991). *Visión y pintura: la lógica de la mirada*. Alianza.
 Panofsky, Erwin. (1973). *La perspectiva como forma simbólica*. Tusquets Editor.
 Rancière, Jacques. (2011) [2003]. *El destino de las imágenes*. Editorial Polipotías.
 Stals, José Lebrero. (1994). *Contrapintura*. En: *Gerhard Richter*. Museo Nacional de Arte Reina Sofía.
 Smith, Keri. (2008). *How to be an explorer of the world. Portable art life museum*. A Perigee Book.
 Tatarkiewicz, Wladislaw. (1988). *Mimesis: historia de la relación del arte con la realidad*. En: "Historia de seis ideas". Tecnos.
 Zunzunegui, Santos. (1998). *Pensar la imagen*. Ediciones Cátedra.

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
PINTURA II / GRUPO 02

SESIÓN	CONTENIDO		ACTIVIDADES	LECTURAS
1	Pintando los temas de una escena		Introducción / Presentación	<p>Chevalier, Tracy. (2005). <i>La joven de la perla</i> . Punto de Lectura.</p> <p>Mairal, Pedro (2010). <i>Salvatierra</i> . El Aleph.</p> <p>Vonnegut, Kurt. (1988). <i>Barbazul</i> . Anagrama.</p>
2	Escena 0: APORTES	Buscando una imagen para un pintura	Trabajo de taller: (Re)Creando una imagen	
3		Pintando una medida que avanza	Trabajo de taller: Produciendo las bases para una pintura	
	RECESO			
4	Escena 1: SOPORTES	Soportes: Aplicación	Trabajo de taller: Pintando la repetición de un gesto	
5		Pintando un código fuente	Trabajo de taller: Adhiriendo el soporte a la pintura y la pintura al soporte	
6		Soportes: Materia	Trabajo de taller: Pintando la espera de una luz que ilumina	
7		Pintando la modificación de un sistema	Trabajo de taller: Llevando un gesto de aquí para allá	
8	Escena 2: IMPRIMACIONES	Imprimaciones: La mirada	Trabajo de taller: Pintando la naturaleza de la mirada	
9		Pintando el mapa de una ilusión	Trabajo de taller: Resaltando el punto que más importa	
10		Imprimaciones: Componer	Trabajo de taller: Pintando la igualdad y la desigualdad	
11		Pintando la línea de una decisión	Trabajo de taller: Buscando un elemento indicador	
12	Escena 3: IMÁGENES	Imágenes: (Re)Producción	Trabajo de taller: Pintando la representación de un mundo	
13		Pintando la sospecha o la verdad	Trabajo de taller: Relatando la historia de una escena	
14		Imágenes: Estilo	Trabajo de taller: Pintando los modos en la pintura	
15		Pintando la manifestación de un evento	Trabajo de taller: Quebrando los detalles de una historia	
16	Evaluando los temas y las escenas de una pintura		Entrega Final	