

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

PINTURA III
1101315
Créditos 2

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

PINTURA Y PENSAMIENTO
DE LA PINTURA COMO MEDIO AL MEDIO DE LA PINTURA

La pintura piensa. ¿Cómo? Ésta es una cuestión infernal.
Quizás inabordable para el pensamiento. Tanteamos. Buscamos un hilo.
Georges Didi-Huberman. La pintura encarnada

Pintar es una acción que los humanos hemos utilizado desde tiempo remotos con significaciones diversas. Al considerarla indispensable dentro de nuestro catálogo de manifestaciones, podemos continuar con su estudio y ver, si los desesperados llamados que claman por su desaparición, se fundamentan con rigor o son un vago reflejo de la modificación de nuestra comprensión.

Para pensar la *pintura* y comprender su presencia en nuestro presente, vamos a abordar sus potencialidades discursivas como un ejercicio teórico-práctico reflexivo esencial para el aprendizaje de las artes, que permite indagar en las potencias —siempre ocultas en el medio— de las imágenes, la pintura y de su interfaz. Se considerará la pintura como un fenómeno, que nos permitirá conocer y reconocer los diferentes elementos y acciones que se encuentran en su soporte (forma), para expandir las percepciones que se producen en el momento de materialización de una imagen (contenido). De esta manera se intentará acercar a la pintura a los procesos de pensamiento tan vitales en el arte contemporáneo, y con los cuales se podrá concebir aperturas de transformación y evolución, tanto de la pintura como del arte mismo.

En este curso, se trabajará el *fenómeno de la pintura* a través de repeticiones. Las repeticiones con la pintura partirán de una premisa básica que dice: *la pintura lleva y conduce una pintura*. En este sentido, el curso busca generar discusiones y reflexiones, tanto plásticas (prácticas) como conceptuales (teóricas), que permitan fortalecer capacidades argumentativas en torno a la pintura y a las imágenes que esta produce, intentando encontrar el pensamiento que se esconde detrás (de una pintura).

OBJETIVOS

- Reconocer y profundizar los elementos que componen y determinan la *pintura*.
- Indagar las relaciones que se presentan en el *medio* de la pintura.
- Construir discusiones y reflexiones conjuntas que permitan compartir las experiencias del trabajo de taller, la pintura y sus procesos.

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

METODOLOGÍA

Los recursos de este curso intentarán pensar sobre tres posibles ejes en los que se soporta la pintura: la imagen, el medio y la imagen-medio (la imagen (pintura) que está en el medio y el medio que está en la (pintura) imagen). Durante cada una de las sesiones se propondrán discusiones y repeticiones que ayudarán en la preparación y construcción de un trabajo final. Habrán dos tipos de sesiones: *unas* en dónde se presentará un tema y se establecerán los ejes de discusión; y *otras* en dónde se buscará, por medio de repeticiones, los pensamientos que se esconden en la pintura, en sus procesos y en sus acciones. En la última sesión se realizará un examen (oral y/o escrito) sobre dos (2) de los libros propuestos para el curso (se debe escoger dos (2) títulos de la bibliografía); y se entregará una (1) reflexión escrita sobre lo trabajado y aprendido (mínimo 1 página).

ACTIVIDADES POR SEMANA

Ver cuadro anexo.

EVALUACIÓN

Se realizará una (1) evaluación en la semana 16.

Evaluación 1	Descripción	Valor
100%	Trabajo final	40%
	Trabajo de taller: Realización de repeticiones y participación en clase	25%
	Examen oral y/o escrito sobre (2) libros seleccionados de la bibliografía	20%
	Reflexión final sobre lo trabajado y aprendido	15%

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- AA. VV. (1999). *Fotografía y pintura en la obra de Gerhard Richter. Cuatro ensayos a propósito del Atlas*. Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
- Agamben, Giorgio. (2010). *Ninfas*. Pre-Textos.
- Belting, Hans. (2007) *Antropología de la imagen*. Katz Editores.
- Berger, Jhon. (1975). *Modos de ver*. Editorial Gustavo Gilli.
- Foucault, Michel. (2010). *El orden del discurso*. Tusquets Editores.
- Rancière, Jacques. (2011) [2003]. *El destino de las imágenes*. Editorial Politopías.
- Ricoeur, Paul. (2005). *Sobre la traducción*. Paidós.
- Richter, Gerard. (2011) [2006]. *Atlas*. D.A.P./Distributed Art Publisher.
- Savouret, Pedro (Ed.). (1677). *Mutus Liber*.
- Scolari, Carlos A. (2018). *Las leyes del interfaz. Diseño, ecología, evolución, tecnología*. Editorial Gedisa
- Zielinski, Siegfried. (2007). *Genealogías, visión, escucha y comunicación*. Ediciones Uniandes.

Artículos

- Gutierrez Vidrio, Silvia. (2011). Cómo hacer cosas con palabras 50 años después. *Razón y Palabra*, (75). http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/23_Gutierrez_M75.pdf
- Roncallo Dow, S. (2009). Marshall McLuhan: la posibilidad de re-leer su noción de medio. *Signo y Pensamiento*, 28(54), 362 - 368.
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3738>

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

Roncallo, Sergio. (2011). Medios, antimedio, sondas y clichés. Revisitando al Marshall McLuhan el explorador. *Signo y Pensamiento* 31(59), 121-138.

<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2437>

WEBGRAFÍA

Shae-Lee Raven. (31 de marzo de 2015). *Mime Through Time* [Archivo de video]. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=PMpQUsQcJFg>

FILMOGRAFÍA

Randall, Wright (Director). (2002). *David Hockney: El conocimiento secreto* [Película]. British Broadcasting Corporation.

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
PINTURA III

SESIÓN	CONTENIDOS y ACTIVIDADES	
1	La pregunta de la pintura	Presentación / Introducción
2	<i>Repetición 1:</i> La pintura contiene preguntas (implícitas y explícitas) que son evidencias de las manifestaciones que produce y de las cuales los pintores debemos sondear para reconocer sus pensamientos	
3	Actos de habla Actos de pintura	Discusión
RECESO		
4	<i>Repetición 2:</i> La pintura actúa desde el momento que "tocamos" una superficie, siendo este "toque" lo que determina su enunciación	
5	Una cuestión de género	Discusión
6	<i>Repetición 3:</i> La pintura genera las formas por la cuáles debe ser reconocida y por las cuales debe ser vista	
7	Concepto y medio	Discusión
FESTIVO		
8	<i>Repetición 4:</i> La pintura se manifiesta a través de su medio y de lo que este quiere decir, siendo esta juntura (cómo se dice y qué se dice) lo que hace un(a) (medio) pintura	
9	Mezclando medios	Discusión
10	<i>Repetición 5:</i> La pintura está en el medio estabilizando los soportes y los códigos con los cuales se construye así misma	
11	Traducciones	Discusión
12	<i>Repetición 6:</i> Una pintura puede llevarse de un medio a otro, y se espera que diga en este nuevo medio lo mismo que ya dijo	
13	Evoluciones	Discusión
14	<i>Repetición 7:</i> La pintura mueve su medio (sus soportes y sus códigos) para ampliarse en otro	
15	Piensa, pintura, piensa	Discusión
16	Evaluación	Entrega del trabajo final