

“Programa de Pintura Para Adultos”

Profesor: Gabriel Pranich

Fundamentación:

La *pintura* es una disciplina fundamental en la expresión del ser humano; a través de la misma y de sus colores, el autor logra expresar todo su interior como un efecto de espejo de su ser. Por lo tanto, la complejidad no se encuentra solo en la obra, sino en un crecimiento personal que el propio autor debe realizar; favoreciendo de esta manera el desarrollo personal, social y su integración a la misma.

“Es un medio sensible universal, donde todos los seres humanos tienen la posibilidad de explorar e inclusive expresar aquello que no puede hacerlo por otros medios como puede ser un idioma, a través de las palabras”.

La experiencia estética que se adquiere a través de la pintura es enriquecedora y fundamental para lograr discernir el mundo actual donde se vive, cargado de tantas imágenes, provocando en el hombre un especial interés en conocer el pasado de la humanidad y generando a su vez, el sentimiento de pertenencia e integración en ella.

Objetivos Generales:

_Que el alumno sea capaz de:

- I. Reconocer los problemas intrínsecos de la pintura (color, textura, forma del color, movimiento del color, totalidad, etc.).
- II. Explorar distintas técnicas al mismo tiempo, en el beneficio de su expresión y sensibilidad.
- III. Realizar su propia exploración expresiva y emocional, en desarrollo de su creatividad intuitiva y racional; a través de su conocimiento adquirido en la práctica y la capacitación del cuerpo docente.
- IV. Interrelacionar su necesidad propia como ser humano, con la materia, los colores, las texturas, etc. en una totalidad. De manera tal, que sea competente tanto como creador de su obra y como persona.

Contenidos:

El programa está orientado a la utilización de diversos materiales: óleo, acuarela, acrílico, técnica mixta, etc.

Unidad I: Clases de Pigmentos, Paletas, Médium y Barnices

_Conocimiento y estudio de distintos pigmentos (composición de colores al óleo, acuarela, acrílico, técnica mixta, etc.), distintas paletas, minerales y vegetales, médium y barnices, con sus diferentes aplicaciones.

Unidad II: Círculo Cromático

_Conocimiento y funcionamiento del círculo cromático, colores primarios, secundarios, terciarios, colores cálidos, fríos etc. Relación de los tonos con sus valores correspondientes y amplia familiarización con el material elegido.

_Elección de paleta y utilización de distintos tonos análogos. Ej.: rojo de Cadmio, rojo carmín, bermellón, etc.

_Composición cromática en el plano, movimiento intrínseco al color, creación de colores complejos a partir de bases primarias.

Unidad III: Composición de La luz y su Espectro

_Conocimiento y estudio de la luz desde el campo de la física. Desplazamiento de la luz, espectro visible, distintas longitudes de onda y frecuencias.

_Composición de la visión ocular desde la medicina, como se percibe y que se percibe.

_Primeros círculos cromáticos establecidos en la historia de la humanidad y su progreso hasta la actualidad.

Unidad IV: Composición Cromática y de Forma

_Composición en el plano y la elección del mismo a partir de su dirección. Conocimiento y estudio de colores: complementarios, adyacentes, análogos, calidos-fríos, contraste simultáneo, contraste inducido, etc. Analogía entre los colores establecidos en la propia obra a través de elecciones propias, que se consideran más favorables en su trabajo.

Unidad V: Técnicas y Construcción expresiva

_Estudio de distintas técnicas pictóricas tales como: esfumado, veladuras, húmedo sobre húmedo, empaste de distintos tipos de carga, raspado, etc. En relación intrínseca a la necesidad del alumno, tanto expresiva, emotiva, temperamental e inclusive anímica.

_Estructura del trabajo en cuanto a color, composición y forma; y como estos influyen entre si. Análisis de los mismos.

Unidad VI: Trabajo al Aire libre

_A través de una experiencia al aire libre, la cual posibilita la materialización del conocimiento adquirido en las unidades anteriores, se realizan dos trabajos de intuición en una constante asociación análoga frente a las particularidades propias de la naturaleza en la que se encuentra, la cual permite tomar fragmentos o circunstancias que se producen en la misma; obteniendo como resultado una imagen creada por el propio alumno.

Unidad VII: Experimentación Intuitiva

_A partir del propio conocimiento del alumno, experimenta a través de sus ejercicios de manera intuitiva, analizando luego dichos ejercicios y fomentando la auto enseñanza.

_Se disponen los conocimientos del Alumno al servicio de sus necesidades; Propiciando la materialización de ellas, para que las mismas dejen asentada su enseñanza al propio Alumno.

Unidad VIII: Elección y Técnica Libre

_A partir de los distintos materiales presentados y trabajados, cada alumno elige libremente un material, teniendo en cuenta como se siente trabajando con el mismo. Se experimenta con el, utilizando como herramientas los conocimientos adquiridos hasta el momento. Se realiza la indagación en una imagen propia y técnica a elección, en la cual el alumno realmente se encuentre con si mismo en un acto de reflejo, lo cual será útil no solo para una creación sino también para su propia vida.

Metodología de Aula Taller:

_Interrelación entre el docente con el alumnado, propiciando el dialogo con ellos de manera reciproca. Se convoca al finalizar cada clase, la observación de los distintos trabajos realizados por los alumnos, propiciando la solidaridad y el dialogo entre ellos desde un punto de vista constructivo, no solo como productores sino como personas, para el crecimiento individual y grupal.

_Fomentación de la experiencia estética del alumno, acompañado por el docente quien le aporta todo lo que necesite para poder expresar lo que el alumno desea, a través de cuestiones meramente técnicas, o fundamentales de su expresión y sensibilidad. Por lo cual es indispensable el constante dialogo entre el Alumno y el docente, para que este pueda conocer las cuestiones personales del Alumno. Informándoles a los Alumnos, que el taller entiende a la obra, el autor y la persona como un todo, canalizando como eje principal “la persona”.

Actividades Extra-Programáticas

Proyecto I:

_Se propone a la institución, al finalizar cada trimestre, realizar una exposición conjunta de los alumnos en el mismo sitio donde se dictan las clases; con el objetivo de que cada alumno participe en una actividad grupal integradora a través de sus obras, permitiéndoles a la vez la unión entre ellos como artistas, propiciando una mutua solidaridad, compañerismo en el campo artístico y, brindarles la posibilidad de exponer sus producciones.

Descripción sintética:

_La inauguración de la exposición se realiza en la fecha acordada con la institución y consta de la presentación de aproximadamente tres obras por alumno. En la cual los mismos Alumnos “productores de sus obras” pedirán la colaboración del cuerpo docente para llevarla a cabo.

_Se convoca la presencia de distintas personas para que puedan asistir al evento, en el cual Los Alumnos lograran el clima ideal y armonioso donde puedan mostrar y transmitir sus trabajos.

Fundamentación:

_Se considera fundamental y de sentido vital esta exposición, debido a que propicia la integridad y la unión de ellos mismos en el campo artístico. Teniendo este espacio, un valor intrínscico para su etapa de aprendizaje ya que, no solo valoran y muestran su obra sino también la de sus compañeros y futuros colegas.

Expectativas de logro:

_Se espera que los alumnos logren un mayor grado de confianza en si mismos y en sus producciones, que al mismo tiempo los motive en su propia actividad productora, actuando como detonante para que cada alumno pueda traspasar los prejuicios y elevar su autoestima, valorándose más así mismo y a sus propias creaciones.

Proyecto II:

_Se propone a la institución, la necesidad de realizar una incursión y desarrollo de la pintura al aire libre, en el momento determinado por el docente y la Institución, cuando el docente observe que el alumnado posee las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, y obtener el mayor beneficio de la experiencia.

Descripción sintética:

_La actividad se llevara a cabo en el lugar y fecha acordada, teniendo como objetivo materializar la enseñanza-aprendizaje producida hasta el momento, con mira a incentivar la capacidad asociativa análoga del alumnado, y al mismo tiempo aprendiendo a crear desde la misma naturaleza. Realizando luego, un análisis y reflexión de la situación en relación a la necesidad intrínscica de cada alumno.

Fundamentación:

_Se considera de fundamental importancia la realización del proyecto, teniendo en cuenta la etapa de aprendizaje en la cual se encuentra el alumnado. Debido a que se presenta por un lado la creación del hombre, y por el otro la de la naturaleza, siendo necesaria esta experiencia para toda persona en su proceso creativo y de desarrollo.

Expectativas de logro:

_Se espera que el alumnado logre materializar analógicamente su conocimiento en la propia naturaleza en la cual se encuentra, y que esta a su vez lo alimente significativamente como productor y como persona contribuyendo a su crecimiento personal.

Bibliografía general:

- Arnheim, Rudolf, “Arte y percepción visual”, 9ª Ed, de la edición en inglés de 1957, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1985.
- Ball, Phillip, “La invención del color”, Turner Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2001.
- Crespi, Irene y Ferrairo Jorge, “Léxico técnico de las artes plásticas”, Eudeba, Edición Ampliada, Séptima Edición, Buenos Aires, 1999.
- Da Vinci, Leonardo, “Tratado de la pintura”, Rescates Need, Buenos Aires, 1999.
- Doerner, Max, “Los materiales en pintura y su empleo en el arte”, Editorial Reverté. S.L., Barcelona, 1947.
- García Garrido, Rogelio, “La pintura de caballete”, Jorge Baudino Ediciones, Buenos Aires, 2006.
- Goethe, “Esbozo de una teoría de los Colores”, 1810.
- Mayer, Ralph, “Materiales y técnicas del Arte”, Hermann Blume, Madrid, 1985.
- Pawlik, Johannes, “Teoría del Color”, Paidós, Barcelona, 1996.