

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ESCUELA DE ARTE José "Pipo" Ferrari

CARRERA: PROFESORADO DE ARTES VISUALES
UNIDAD CURRICULAR: Taller complementario I (Grabado)
CURSO: 3ro turno Tarde
CICLO: 2019
PROFESORA: Lorena Andrea Brignolo

FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La cátedra funcionará como orientadora, se trabajará junto al alumnado en el desarrollo de cada trabajo durante el año.

“La formación en el ámbito de la producción comprende el tránsito por unidades curriculares ligadas a la praxis artística propiamente dicha.

Esto implica una formación práctica y reflexiva, donde se articulan conocimientos en la producción de objetos y/o eventos artísticos y estéticos del campo de las artes visuales, investigando y operando con el lenguaje específico, los procedimientos compositivos, los materiales, herramientas y soportes propios de los discursos visuales, alternativas expresivas propias del sujeto y su entorno social y cultural”.

FUNDAMENTACIÓN

La propuesta del taller complementario constituye un espacio para que los estudiantes puedan transitar por las disciplinas que no han sido elegidas como básicas. En este caso Grabado. Con el objeto de fortalecer y complementar la formación en la orientación; permitiendo un acercamiento general a las problemáticas de cada una de ellas. De esta forma y sin descuidar la especialidad, les permite a los estudiantes interactuar desde su orientación básica con los saberes específicos del resto de las disciplinas.

Los diversos contextos y situaciones áulicas hacen que sea imprescindible en la formación del docente de Artes Visuales para los niveles inicial, primario y secundario el tránsito por espacios curriculares donde desarrollen saberes vinculados a las praxis artística no solo en la especialidad disciplinar elegida, sino también en otras, como instancia en la cual comprender, desde la praxis, el proceso de construcción discursiva; permitiéndole desarrollar una práctica profesional vinculada a la producción visual, que se resignificará en la práctica áulica cotidiana.

Por lo tanto, esta unidad curricular, constituye el espacio para abordar la producción en el campo de las artes visuales, focalizando en el tratamiento de saberes vinculados al lenguaje visual, los modos particulares de organización del discurso visual, las operaciones compositivas que se ponen en juego, y el empleo de materiales, soportes y herramientas propios de cada disciplina.

El grabado es una disciplina artística que necesita precisión, orden y constancia.

Se vale de diferentes pasos para obtener un resultado final favorable, los cuales no pueden ser omitidos, sino que se deben respetar y controlar. Para eso es necesario tener en claro que se está haciendo y cuales son los pasos a seguir (proceso) y cual es el resultado que se quiere obtener (calidad de la impresión).

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Que el alumno logre:

☞ Desarrollar su capacidad creadora en la elaboración de la imagen gráfica con la posibilidad de emplear recursos tecnológicos para este fin.

☞ Construir la imagen gráfica en función del discurso visual personal.

☞ Usar los recursos plásticos de las disciplinas de producción.

- ⊗ Utilizar materiales, herramientas y soportes, convencionales y no convencionales.
- ⊗ Combinar procedimientos en función de la imagen para obtener técnicas mixtas.
- ⊗ Investigar, ahondar en la imagen propia.
- ⊗ Explorar el empleo de tintas de color para diferentes impresiones en función de la imagen.
- ⊗ Usar herramientas específicas y su mantenimiento adecuado.
- ⊗ Preparar adecuadamente las matrices para desarrollar los diferentes procedimientos.
- ⊗ Manejar los tiempos de corrosión con mordiente salino en aluminio, según la imagen a lograr.
- ⊗ Conocer y aplicar los procedimientos específicos del Aguafuerte, Aguatinta, Proceso a la Goma y Barniz Blando, Cromo linografía, Collagraph, Monotipos, Serigrafía, Camafeo, Mezzotinta y Punta Seca.
- ⊗ Diferenciar procedimientos según el sistema de impresión.
- ⊗ Adecuarse y respetar las pautas de trabajo dentro del aula taller y las normas de seguridad
- ⊗ Profundizar los conocimientos conceptuales y dominio de procedimientos trabajados en años anteriores.
 - ⊗ Generar mediante experiencias únicas imágenes irreproducibles, combinando colores de tintas y soportes.
- ⊗ Experimentar en impresiones sobre diferentes soportes y con distintas formas de entintados.
- ⊗ Buscar e investigar sobre diferentes formas de llevar el grabado a los diferentes niveles de enseñanza.
- ⊗ Uso de madera o linolio para la realización del camafeo.
- ⊗ Proponer, proyectar para profundizar en el aprendizaje de la disciplina, frecuentando muestras, en el contacto con artistas.
- ⊗ Utilizar el vocabulario específico al fundamentar su trabajo
- ⊗ Presentar los trabajos según tamaños, formatos, materiales y soportes solicitados, son el sistema de firma tradicional.
- ⊗ Explorar variantes de Monocopias Experimental cromáticas.
- ⊗ Confeccionar una matriz por medio de la Colografía (relieve, hueco, simultáneas).
- ⊗ Experimentar en las variantes de Impresión de la Collagraph.
- ⊗ Visitar muestras para hacer un análisis de la imagen y de los sistemas de impresión.
- ⊗ Investigar y exponer al grupo sobre la Historia del Grabado y Arte Impreso según guía de investigación propuesta por la cátedra.

PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Contribuir en el aprendizaje de uso de herramientas y manejo de los espacios del taller de grabado.
- Acompañar en la incorporación de hábitos de limpieza menos tóxica y cuidado de herramientas propias y de uso colectivo.
- Comunicar y hacer cumplir las normas de seguridad en el taller.
- Orientar en la selección de herramientas para realizar los diferentes procedimientos y los materiales para la creación de matrices realizando Collagraph.
- Brindar material bibliográfico como apoyo teórico a lo trabajado en el aula.
- Estimular a frecuentar el grabado en perspectiva histórica, investigando diferentes artistas, épocas, y culturas.
- Ofrecer espacios para la reflexión.
- Generar experiencias de conocimiento y disfrute del grabado.
- Ayudar a los estudiantes para que logren imágenes adecuadas para resolver por medio de los diferentes procedimientos en proyectos de técnicas mixtas.
- Incentivar a la exploración del uso de los materiales y herramientas a favor de sus producciones.
- Brindar recursos necesarios para que se posibilite la experimentación, el análisis y reflexión del trabajo áulico.
- Promover la adecuación del trabajo realizado en el aula como estudiantes para llevarlo al aula como futuros docentes en diferentes niveles de enseñanza.

- Supervisar los diferentes pasos a desarrollar para lograr realizar imágenes por medio de los diferentes sistemas de impresión.
- Contribuir a la realización de actividades colectivas para desarrollar el respeto y tolerancia por el pensamiento del otro, la resolución conjunta de situaciones, la obtención de materiales de uso grupal, la construcción y respeto de reglas y la asunción de roles.

ENCUADRE METODOLÓGICO

Antes del comienzo de cada trabajo, se explicarán los pasos a seguir para desarrollar la técnica de grabado que se realizará. Dando ejemplos prácticos, mostrando estampas realizadas por otros alumnos que han pasado por la escuela, libros con reproducciones de grabadores.

Se utilizarán matrices ya preparadas para el procedimiento, así los alumnos visualizarán desde el primer paso al último, antes de iniciar su propia producción.

Se visarán los bocetos que presenten para desarrollar en la matriz, se los orientará para mejorarlos, ayudando a la obtención de una imagen gráfica óptima para el trabajo en grabado.

Se escucharán propuestas e inquietudes fomentando el crecimiento en la disciplina del taller del grabado de cada alumno.

El acompañamiento del trabajo será constante durante la preparación de las matrices (uso de herramientas, emulsiones y mordiente salino) y de la impresión en papel. Estando presentes para aclarar dudas que surgieran durante el proceso.

CONTENIDOS

- Recursos plásticos de la disciplina de producción. Función expresiva. Interacción de factores formales y tonales. Procedimientos compositivos.
- Materiales, herramientas y soportes convencionales y no convencionales, combinación de procedimientos. Utilización en sentido de la imagen.
- Empleo de recursos tecnológicos para la generación de la imagen.
- Investigación de la imagen propia. Realizaciones compositivas en relación con la intencionalidad comunicativa y la producción de sentido.
- La producción visual de diversas épocas, espacios, géneros y estilos.
- La frecuentación de muestras y el contacto con artistas. Investigación en museos, galerías, salas de exposiciones, espacios públicos, publicaciones, medios de comunicación, talleres, estudios, entre otros.

CONSIDERACIONES GENERALES

El trabajo áulico será a partir del desarrollo de investigaciones personales que indaguen la articulación de los diversos sistemas de impresión analizados y desarrollados durante la Formación Básica y los dos primeros dos años de la carrera.

En todos los casos se hará hincapié en la construcción de la imagen gráfica y la selección de procedimientos en función del discurso visual personal a través de técnicas mixtas.

Se promoverán las experiencias de impresión sobre diversidad de soportes, múltiples formatos, escalas y dinámica de trabajo colectivo.

Se exigen cuatro trabajos por medio de técnicas mixtas, tratando de utilizar diversos procedimientos y combinando sistemas de impresión.

UNIDAD I

Monotipos

Conceptualización. Se realizarán experiencias de monotipos con el uso de tintas en diferentes colores con reacciones con solventes y diluyentes.

Las impresiones serán sobre papel (o material propuesto por el alumno) y los formatos pueden ser regulares o irregulares.

Monotipo de impresión indirecta.

Se exige una entrega de 6 estampas según criterio de selección del alumno.

Collagraph

Conceptualización. Por medio de la adhesión de cartones se realizará la matriz en función del boceto preparado.

El tiraje de impresión será por timbrado. Los alumnos pueden proponer entintados varios e impresiones como Prueba de Artista.

Se exige una P/E, tiraje de tres estampas.

UNIDAD II

Vinculación contextual

Visitas obligatorias a exposiciones específicas del campo del Grabado y Arte Impreso. Análisis de imagen, Sistemas de impresión, montaje, emplazamiento y diagramación expositiva.

Durante el año se compartirán las diferentes visitas realizadas a exposiciones, brindando al resto del grupo una descripción de lo observado y analizado. Compartiendo datos y referencias para que otros puedan visitarlas.

Trabajar sobre dos de las visitas según Guía brindada por la docente a cargo de la materia Taller Complementario.

En el examen final deberán presentar todo el material gráfico que hayan obtenido de esas visitas.

UNIDAD III

Aguafuerte

Concepto, la corrosión del metal por medio del ácido. Trabajo lineal para dar simular el volumen, la variante de valores. Presentación de los diferentes materiales y herramientas a utilizar. Preparación de la matriz (aluminio) biselado, pulido de la placa metálica, desengrasado, aplicación de la base bloqueadora (barniz asfáltico). Transferencia del dibujo a la matriz (decalque adecuado), dibujo sobre la matriz con herramienta de punta. Corrosión por medio de la acción de mordiente salino, proporción de agua, sal y sulfato de cobre.

Control de la corrosión. Pruebas de estados, las necesarias hasta lograr la imagen deseada. Ajustes de valor y dibujo, en distintas corrosiones. Entintado y limpieza manual, ajuste del mismo. P/E; impresión mecánica (uso de prensa).

Aguatinta

Concepto, corrosión con ácido, imagen lograda por planos de valor.

Boceto de propuesta personal. Resolución del boceto según la calidad de imagen, en una síntesis de cuatro valores. Preparado de la matriz para ser grabada. Aplicación de resina en la placa metálica (Aluminio). Preparación del mordiente salino. Protección de las zonas a no ser grabadas (blanco), y luego las diferentes aplicaciones de goma laca para cubrir las zonas según los valores, graduando los tiempos de corrosión. Entintado y limpieza manual, ajuste del mismo. P/E, impresión mecánica (uso de prensa).

Proceso a la Goma o Al Azúcar

Conceptualización del procedimiento. Preparación de la solución azucarada y el empleo de la misma sobre la matriz.

Preparado de la matriz para ser grabada. Placa de aluminio. Preparación del mordiente salino para esta corrosión. Desengrasado de la matriz, aplicación de la solución azucarada según el boceto (decalque), aplicación del barniz asfáltico, disolución de la solución por inmersión en agua tibia a caliente. Protección de las zonas a no ser grabadas (blanco).

Corrosión con mordiente salino. Limpieza de la matriz y estampado de la P/E. ajustes necesarios antes de proseguir trabajando con el siguiente proceso que dará finalidad a la matriz.

Barniz blando o Base blanda

Conceptualización del procedimiento. Preparación de la Base Blanda para luego ser utilizada sobre la placa de aluminio (en este caso previamente grabada). El Barniz Blando será utilizado para transferir texturas a la imagen. Corrosión con mordiente salino.

Camafeo / Linolio/Madera

Concepto, estructuración de la imagen por el contraste de valor (monocromático). Un color, cuatro valores. Bocetos, composición, imagen desde el discurso visual personal. Resolución por superposición a taco perdido. Registros internos y externos. Preparación de la matriz. Decalque, desbastado y estampaciones sucesivas por orden de valor. Pruebas de estado. Pruebas de tintas. Impresión manual de tiraje.

El material para desarrollar el procedimiento será seleccionado en función de los materiales utilizados en años anteriores.

Punta Seca

Concepto del hueco grabado, especialmente de la Punta Seca. Se realizará una Punta Seca en soporte optativo (metal, PVC, otros). Se realizarán bocetos (deberán presentar tres, los que no se utilicen para Punta Seca se ajustarán para Aguafuerte), la realización será en matriz de PVC. Desarrollando una imagen que se trabajará el valor con líneas. Luego de los ajustes de los bocetos se preparará la matriz. Biselado y desengrasado. Traspaso de la imagen invertida, decalque. Búsqueda de herramientas de punta, para trabajar sobre las superficies, y lograr así la imagen deseada. Se realizarán las pruebas de estados necesarias para hacer los ajustes según la imagen referencial. Ajustes de entintado y limpieza de la matriz. Impresiones en papel utilizando la prensa.

A la manera negra / Mezzotinta

Construcción de la imagen desde una base negra, con una gradación sutilmente fluida del valor que construirá la forma. Preparación de la matriz por medio del trabajo físico o la corrosión.

Trabajo sobre la matriz con uso de rascador o bruñidor o herramientas similares para recuperar el blanco y obtener los grises intermedios. Sistema de impresión en hueco.

Papeles adecuados para la impresión. Pruebas de estados hasta la obtención de la imagen bocetada.

UNIDAD IV

Variantes de entintados:

Se trabajarán todos los procedimientos de forma tradicional pero en técnicas mixtas, luego los alumnos experimentarán variantes de entintados en colores simultáneos. Estampas que se agregaran al tiraje tradicional.

Se exigen cuatro estampas P/A, (1/1) como mínimo en el examen final.

También un collage logrado a partir de estampas impresas el año en curso

Recursos

Los materiales a utilizar son los que se encuentran en el taller y los de propiedad de los alumnos, necesarios para el desarrollo de cada procedimiento según la propuesta pedagógica.

Se utilizarán estampas de impresiones realizadas en años anteriores que forman parte del material didáctico de mi propiedad e imágenes digitalizadas, para guiar a los alumnos en el correcto desarrollo del boceto y de la resolución del trabajo en general. También matrices ya listas según procedimientos.

Será necesario el uso de tintas (negra y de colores), rodillos, espátulas, prensa, gubias y herramientas para el desbaste en linóleo/madera, cortantes, plancha de linolio o corte de madera y placas de metal. Cartones de diferentes espesores para los trabajos de collagraph, y material opcional para el preparado de dicha matriz.

Distribución del tiempo

En el primer cuatrimestre se pretenderá UNIDADES I y una Técnica mixta (P/E y tiraje de tres estampas) de la UNIDAD III.

En el segundo cuatrimestre se pretenderá UNIDADES II y III completas.

La UNIDAD IV es un complemento a lo trabajado en el año que se exige en el examen final.

La unidad II se propondrá al inicio de clases y los alumnos manejarán sus tiempos para poder realizar las visitas a muestras.

La entrega de la guía a partir de las visitas a muestras será durante el mes de Septiembre. Para poder lograr las propuestas pedagógicas deberán trabajar en clases, utilizando el espacio físico del taller y las horas semanales que tiene la cátedra.

Los últimos 15 minutos de cada clase serán destinados al orden y limpieza del aula taller, dejando el espacio listo para que otro curso pueda ingresar a trabajar.

Criterios de Evaluación

Se evaluará:

*Cumplimiento de las pautas generales de organización del Taller de Grabado y Arte Impreso y sus Normas de Seguridad.

*La presentación adecuada de Bocetos (pueden trabajar con imágenes realizadas en Lenguaje Visual), Pruebas de estado y estampas. Según tiraje (calidad de soporte papel, medidas del soporte papel).

*El avance en la resolución de la imagen grafica para el trabajo en grabado, en la sucesión de trabajos.

*La calidad de impresión de Pruebas de estado y tiraje (mínimo 3 estampas).

*El manejo de las diferentes herramientas y materiales intervinientes en el desarrollo los sistemas de impresión del grabado en hueco, en relieve, en el plano y experimental

*La correcta ubicación de la imagen en el soporte, según pautas establecidas por la cátedra.

*La correcta ubicación de los datos en cada estampa.

*El respeto por las medidas pautadas como limites mínimos y máximos de tamaños para las matrices.

*Uso del sistema de márgenes de tipo tradicional.

*La resolución de la imagen bocetada, por medio de la combinación de procedimientos en función de la misma.

*La experimentación de impresiones en diversidad de soportes, múltiples formatos, escalas.

*El interés y participación por el crecimiento y desarrollo personal en la disciplina con aportes y propuestas.

*La presentación adecuada (tiempo y forma) de Bocetos, Pruebas de estado y estampas. Según tiraje (calidad de soporte papel, medidas del soporte papel y soporte no tradicional).

*Las pruebas de estado y tirajes serán entregados en todas las instancias de evaluación y no únicamente en las instancias de examen, para facilitar el acompañamiento pedagógico correspondiente.

*La búsqueda, planteos y presentaciones de nuevas posibilidades de llevar el grabado al aula en los diferentes Niveles de Enseñanza.

*Capacidad de conceptualización y transferencia de los contenidos abordados.

*Aptitud en el uso del vocabulario específico y en la fundamentación del trabajo propio.

*Adecuación a los criterios de presentación (tamaño, formato, materiales y soportes) de los trabajos de producción, teniendo en cuenta la complejidad de las composiciones y la prolijidad propia de la disciplina.

*La presentación de forma escrita y oral del trabajo de investigación de forma grupal.

*Y los logros alcanzados en el año, según las expectativas antes planteadas.

-Promoción → cada cuatrimestre será aprobado con 4 (cuatro) o más, accediendo a examen final de carácter obligatorio. Según lo establecido en Resolución 4043/09 y Disposición 107/10.

El examen final en situación de regular no hace realización. En situación de Pendiente deberá hacer una realización por lo tanto debe presentar bocetos (mínimo tres) para realizar una técnica mista en tamaño no mayor a 20 x 20 cm.

BIBLIOGRAFÍA:

- Grabadores Argentinos
- Reproducciones de diferentes grabados.
- “Técnicas sin ácido- Grabado tradicional, Experimental y no tóxico”. Liliana Aleman / Nubia Ozzi
- “Enciclopedia de Técnicas de Impresión”. Judy Martín
- “Arte Plural” El Grabado entre la tradición y la experimentación, 1955-1973. Silvia Dolinko
- “Arte para todos” Silvia Dolinko

Este Programa fue confeccionado teniendo en cuenta los Acuerdos Pedagógicos de Enseñanza realizados en el mes de Marzo de 2017.