

CÁTEDRA: TÉCNICAS Y MATERIALES DE PINTURA

LIC. PROF. ADRIANA LOBO

Adscripción 2009- 2010

Técnicas o Procedimientos de los artistas contemporáneos en relación con la pintura acrílica

Introducción

El siguiente escrito pretende ser un trabajo de investigación requerido para la aprobación de mi adscripción durante el periodo 2009-2010 en la Cátedra Técnicas y Materiales de Pintura de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.

El desarrollo del trabajo comienza con un panorama resumido del arte moderno y contemporáneo, sus características.

Luego se desarrollan los dos temas que sirvieron de base a los trabajos prácticos realizados en la clase.

Estos temas son:

- El Movimiento “Patrón y Decoración” (año 2009)
- El Bordado en el Arte Contemporáneo (año 2010)

El Arte Moderno y Contemporáneo

El arte moderno o contemporáneo se caracteriza por romper con las estructuras jerárquicas. Es un arte inspirado en los medios de comunicación masiva, en el arte trivial, en la artesanía o arte menor. Es decir los límites entre el arte culto y el arte menor se han vuelto difusos. De modo que algunas de las obras de artes modernas o contemporáneas contienen huellas tanto del “arte culto” como de las imágenes de la cultura de masas. Los artistas modernos tratan de nivelar la antigua relación jerárquica entre el arte culto, con la cultura propagada en serie, con la artesanía.

Otros de los aspectos característicos de este arte, es que los artistas en general no se dedican solamente a una disciplina (pintura, escultura o grabado) sino que se mezclan las disciplinas y se pueden ver tanto: pintura y fotografía, fotografía y performance, pintura y escultura, escultura y arquitectura, etc.

Movimiento Patrón y Decoración

Este movimiento surge en Estados Unidos a mediados de la década del '70, como un movimiento feminista de revalorización de las técnicas relacionadas tradicionalmente con la mujer como: la costura, el bordado, y el tejido uniéndolas con la pintura.

Sus fundadoras fueron Miriam Shapiro y Judy Chicago. Si bien surge como un movimiento feminista luego se incorporan barones como Robert Roucher y Sigmon Polke.

Las características de las obras de este grupo fueron.

- La riqueza cromática
- Un gusto por lo decorativo y lo ornamental
- Una fusión entre formas figurativas y abstractas.
- Recurrían al folklore y a las telas estampadas comerciales
- Superficialidad en lugar de ilusión

- Espansividad en lugar de profundización
- El uso de modelos ya fabricados
- La subordinación del tema del cuadro al efecto visual

Todas estas características eran consideradas ajenas a las características del arte tradicional o “culto”.

En Patrón y decoración se funden el colorido del arte Islámico Iraní, los motivos del arte de Oriente, los azulejos mejicanos, los motivos de las colchas de los nativos americanos. Es decir culturas que no se habían tenido en cuenta antes en el arte Occidental.

En cuanto a la técnica o procedimientos trabajan con collage de telas o papeles estampados y pintura acrílica.

El bordado en el arte contemporáneo

Para comprender el auge del bordado en el arte contemporáneo es necesario tener en cuenta el lugar del bordado en la historia.

El bordado y las técnicas textiles en general son casi tan antiguas como la historia del hombre y fueron realizadas por casi todas las culturas.

Hasta la Edad Media el bordado fue realizado en forma indistinta tanto por hombres como por mujeres.

En el Renacimiento la división social del trabajo y la concepción de la familia moderna hizo que el bordado se fuera desplazando hasta ser un arte menor exclusivo de la mujer. Sin embargo aún a principio del Renacimiento existían maestros bordadores; y los bordados eran considerados obras de arte, se realizaban bordados con perspectiva y valores de color, realizados con hilos de diferentes matices.

Poco a poco el bordado fue desplazado a ocupar las horas de ocio de las mujeres nobles y a convertirse en un “arte menor” o artesanía”.

El arte moderno retoma las técnicas textiles durante los años ´60 conjuntamente con los movimientos feministas de la época.

En el arte contemporáneo surge una revalorización de las técnicas textiles, las cuales las podemos encontrar por si solas o unidas a la pintura, escultura, objetos, dibujo o en instalaciones.

Durante la clase se tomaron tres ejemplos de artistas que trabajan el bordado en la actualidad y cuyas técnicas fueron retomadas para recrearlas por los estudiantes de la cátedra.

ROBERTO FERNANDEZ

Realiza técnica mixta bordado y pintura sobre papel fabricado artesanalmente o industrialmente.

Su pintura es abstracta, y su técnica es el bordado con aguja tradicional, también realiza perforaciones en el papel con un instrumento punzante y caliente por donde pasa los hilos.

En algunas de sus obras podemos ver un dibujo bien definido, donde la línea esta dada por el bordado y en otras, el bordado es mas libre y la pintura esta usada en forma de manchas.

GHADA AMER

Artista egipcia su obra oscila entre una temática occidental: dibujos de figuras humanas femeninas desnudas y en poses eróticas, queriendo simbolizar la liberad sexual de la mujer occidental, y una técnica oriental, ya que el bordado remite a su infancia en su país de origen y tiene que ver con el modo de vida de la mujer musulmana dedicada a la costura y el bordado.

En cuanto a la técnica produce un bordado casi dibujistico que delimita la figura, también en otros casos pinturas mas expresivas donde los hilos del bordado están puestos de manera mas suelta como simulando la pincelada expresionista. En cuanto a la técnica o procedimiento pictórico es mas bien expresivo hay chorreados y manchas.

PABLO PEISINO

Artista emergente de Córdoba, realiza bordado que podríamos llamar “desnudo”, es decir sin intervención de pintura, esta técnica esta realizada sobre tela gruesa montada en bastidor, usa piedras, como mostacillas y canutillos, también puntillas y distintos puntos de bordados.

También realiza “esculturas bordadas”.

Su temática es ecológica, tiene que ver con la destrucción que hace el hombre del medio ambiente y por lo tanto con su propia autodestrucción. (En sus obras vemos calaveras, huesos, serpientes, etc.)

Los Trabajos Prácticos a Realizar por los Estudiantes

CLASE 1

A partir de la exposición de la clase sobre el Movimiento Patrón & Decoración tratar de recrear su técnica, tomándola como punto de partida para desarrollar sus propias creaciones.

T.P.Nº 1: realizar trabajos sobre soportes papel o tela preparada. Técnica mixta: Pintura acrílica y collage de papeles estampados. Temática libre

T.P.Nº2: crear trabajos sobre soportes papel, tela preparada. Técnica mixta: Pintura acrílica y collage de telas estampadas. Temática libre.

CLASE 2

A partir de la exposición sobre el bordado en el arte contemporáneo, realizar trabajos aplicando bordado con pintura acrílica.

T.P.Nº 1: realizar trabajos sobre soporte papel, aplicando bordados con distintos tipos de hilos y agujas. Trabajándolo en forma mixta con pintura acrílica y desarrollando algunos de los procedimientos de la pintura acrílica, Temática libre. Tamaño del soporte mínimo 30x 40 cms. Máximo 35x 50cms.

T.P.Nº2: producir trabajos sobre soporte tela preparada o sin preparar, aplicando bordado con distintos tipos de hilos y agujas, técnica mixta con pintura acrílica trabajando algunos de los procedimientos de la pintura acrílica. Temática libre. Tamaño del soporte medida mínimo 30x40. Máximo 35x 50cms. También se puede trabajar en bastidor de bordado.

TRABAJOS PRACTICOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES.

Clase 1

Class 2

Planificación

Clase 1

1° Año Ciclo básico: Profesorado Superior en Artes Plástica, Licenciatura en Pintura, Grabado o Escultura

Cátedra: Técnicas y Materiales de Pintura. Escuela de Artes. Universidad Nacional de Córdoba

Año Lectivo 2009

Objetivos Específicos

- Comprender las características fundamentales del arte Contemporáneo
- Lograr ver las características que componen una obra de arte del Movimiento Patrón y Decoración
- Desarrollar trabajos donde se recreen las técnicas usadas en P&D

Contenidos Específicos

- Arte Contemporáneo
- Movimiento Patrón y Decoración
- Técnica Mixta
- Pintura Acrílica

Contenidos Procedimentales

- Realización de trabajos recreando la técnica de P&D, combinándola con los procedimientos vistos en pintura acrílica: acrílico y papeles estampados sobre tela o sobre papel, acrílico y telas estampadas sobre tela o sobre papel.

- Contenidos Actitudinales

- No llegar tarde
- Copiar la consigna
- Grado de concentración e interés en la realización del trabajo

Actividad del Docente

- Explicación de las características de Arte Contemporáneo
- Explicación de las características del movimiento P&D y de las técnicas usadas por este movimiento.
- Demostración de los materiales a usar.
- Seguimiento individual o grupal durante la clase.

- Actividad del Alumno

- Atender la explicación docente
- Mostrar interés en la consigna
- Realización de trabajos con Técnica Mixta.

Metodología

- Explicación oral, mostrando imágenes de láminas y libros
- Llevar parte de material para los que les falto.

Evaluación:

- Directa del proceso y del producto

Criterios de Evaluación

- Si se recrearon las técnicas poniendo su impronta propia, agregando o simplificando la técnica de la que se partió (P&D)
- Si se lograron comprender las características del arte contemporáneo en relación con P&D.

Materiales

Soporte: Papel Obra 80 (50x 35cms), Bastidor (min. 20x30cms, max 50x70cms)
Pintura Acrílica, diluyente, pinceles, paleta.
Telas y Papeles Estampados, Tejidos
Pegamento al agua

Planificación

Clase 2

1° Año Ciclo básico: Profesorado Superior en Artes Plástica, Licenciatura en Pintura, Grabado o Escultura

Cátedra: Técnicas y Materiales de Pintura. Escuela de Artes. Universidad Nacional de Córdoba

Año Lectivo 2010

Objetivos Específicos

- Comprender las características fundamentales del Arte Contemporáneo
- Tratar de visualizar la importancia del bordado en el arte Contemporáneo
- Lograr el análisis de tres artistas contemporáneos que trabajan con bordado: Roberto Fernandez, Ghada Amer y Pablo Peisino.
- Desarrollar trabajos con técnica mixta: bordado y pintura acrílica.

Contenidos Específicos

- Arte Contemporáneo
- Bordado
- Técnica Mixta
- Pintura Acrílica

Contenidos Procedimentales

- Realización de trabajos donde estén presentes los distintos procedimientos de la pintura acrílica combinadas con el bordado, sobre soporte de papel y bastidor.

Contenidos Actitudinales

- Llegar al comienzo de la clase
- Copiar la consigna
- Grado de concentración e interés en la realización de la consigna

Actividad del docente

- Explicación de las características del arte contemporáneo y en especial el lugar del bordado en el arte actual
- Demostración a través de imágenes de las diferentes técnicas usadas por los artistas elegidos.
- Demostración de los materiales a usar
- Volver a explicar si es necesario
- Seguimiento individual y grupal durante la clase.

Actividad del Estudiante

- Atender la explicación docente
- Mostrar interés en la consigna
- Realizar trabajos con técnica mixta.

Metodología

- Explicación oral a través de un power point desarrollando los temas a tratar
- Llevar parte del material para los estudiantes que les falto

Evaluación

- Directa del proceso y del producto

Criterios de Evaluación

- Si se logro recrear la técnica de bordado de los artistas elegidos, poniéndole su propia impronta, agregando o simplificando, además de combinarla con los procedimientos de la pintura acrílica.

Materiales

- Soporte: Papel Obra 80, Tela sobre o sin Bastidor
- Hilos de diferentes grosor y color. Agujas de diferentes tamaños
- Pintura Acrílica, pinceles, diluyente, paleta.

A MODO DE CONCLUSION

Como conclusión final, puedo decir que las actividades realizadas por los estudiantes superaron la temática original de P&D y de los artistas elegidos para la clase de bordados, poniendo cada uno un toque de originalidad. Además los estudiantes en general mostraron interés en realizar estas técnicas vinculadas a la mujer.

Creo conveniente partir de una recreación de las técnicas realizadas por los artistas, para dar mayor libertad a los estudiantes y evitar aprendizajes conductistas, eso se ve en los trabajos realizados.

Creo importante también dar en la cátedra estas técnicas del arte contemporáneo ya que los estudiantes relacionan más lo que hacen, con la actividad cultural que los rodea.

También como se logró aplicar en los trabajos los distintos procedimientos de la pintura acrílica realizados en la cátedra.

Considero que estas técnicas pueden ser trabajadas en cualquier nivel de enseñanza, para el aprendizaje de otros contenidos como, de la línea, texturas visuales, collage, otros.

BIBLIOGRAFIA

- COLLINS Judith, Welchman John, Chandler David, Anfam David “Técnicas y Materiales de los Artistas Modernos” Ed. Blume
- HONNEF Klaus, “Arte Contemporáneo” Ed. Taschen
- SHINER Larry, “La Invención del Arte” una historia de la cultura 2004, Ed. Paidós
- ULRIKE Ausbertin y otros, “El Arte en el Siglo XX- 1980-1989” Ed. Salvat