

Instituto Nacional de Bellas Artes
 Subdirección de Educación e Investigación Artística
 Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"

PLAN DE TRABAJO
CICLO ESCOLAR 2019-2020-2

Nombre de la asignatura: TALLER DE PRODUCCIÓN	
Etapas: Flexible	Semestre: SEXTO
Nombre del docente: JUAN ALBERTO GERARDO GONZÁLEZ DE LEÓN DOMÍNGUEZ	
Horas semanales frente a grupo: 10 HORAS SEMANALES	Número de sesiones: 2 SESIONES SEMANALES
Fecha de elaboración: 2 DE DICIEMBRE DE 2019	

Presentación
<p>El taller pretende reunir a los alumnos en un espacio de desarrollo práctico en torno a la realización de un proyecto. Dentro de este, el alumno deberá desarrollar un proyecto que considere los elementos esenciales en torno a la instrucción de un cuerpo de trabajo en cualquier medio, así como un desarrollo a su teoría y sus técnicas.</p>

Objetivos de aprendizaje
<p>Dirigido a los alumnos interesados en la obra plástica en general y con interés por el dibujo como medio de reflexión y sus extensiones: gráfica, desarrollo de proyectos, montaje de obra sobre papel, tela, arte, objetos e instalación.</p> <p>Objetivos generales Habilitar al alumno para que actúe a través de su medio y práctica artística. Desarrollar herramientas analíticas, expresivas y prácticas. Se dará énfasis en la comprensión y complejización de lo que implica desarrollar un perfil como ejecutante y la capacidad de entender este episodio como la unión de tres etapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pre-producción: la ubicación de un tema, la realización de un archivo iconográfico que sustente el trabajo y la realización de una ruta de trabajo, así como la logística. 2.- Producción: la traducción de sus temas a un cuerpo de trabajo que integre el tema, la técnica y las formas. Con la intención de darle una base conceptual a sus propuestas, se trabajará a partir de ejercicios, negociados con el alumno y la investigación de materiales, contenidos y propuestas de exhibición. 3.- Post-producción: se cerrará el semestre con la entrega de un cuerpo de trabajo que integre lo arriba

mencionado a un contexto de exhibición, montaje y propuesta estética. El alumno deberá entregar un cuaderno de trabajo, "bitácora", complementario realizado durante el semestre que complemente la obra. Asimismo, el alumno en este periodo identificará su zona de reflexión a fondo y su relación con fuentes de conocimiento en la historia del arte y la teoría en general.

Temas y Subtemas

Temas y subtemas

Los temas cubrirán los discursos actuales entorno al dibujo con el propósito de contextualizar los proyectos personales y desarrollar un cuerpo de trabajo.

Los temas cubrirán:

- * El dibujo como huella, signo, marca, etc., o elemento semiótico.
- * Revisión de lo abstracto, la neofiguración y el dibujo procesual.
- * La escultura y el dibujo.
- * El neoexpresionismo.
- * Arte y activismo.
- * Apropiación e imagen. El dibujo postmoderno y la recuperación de lo moderno.
- * El dibujo postmoderno y la recuperación de lo moderno.
- * El límite del autor.
- * El oficio hoy en día.
- * Texto e imagen.
- * Lo objetual y la desmaterialización del objeto.
- * Exotismo y lo mestizo.
- * Política y identidad.
- * Los comics.
- * El dibujo en el campo expandido.

Metodología del curso

Actividades de aprendizaje

El curso consiste en el desarrollo y planteamiento de un proyecto que considere la reflexión y la producción como una totalidad integrada y propositiva en el contexto de las estéticas actuales. La ruta por parte del profesor implicará las siguientes consideraciones:

1. Un diagnóstico y desarrollo del perfil de trabajo: ruta de los objetivos del alumno.
2. Una ubicación teórica y práctica de la noción conceptual, contextual y estilística del alumno.
3. La prefiguración de objetivos tentativos. Elaboración de un primer borrador de una ruta crítica.
4. Evaluación de los objetivos, así como la identificación de aquellas condiciones que promuevan, simultáneamente, las conductas reflexivas en cuanto al significado y el valor inherente en las obras plásticas.
5. Análisis sobre los elementos visuales y significativos de cada proyecto, ya que el taller propone que cada alumno lleve el desarrollo de su problemática, se analizará la imagen a nivel de ícono, símbolo o elemento indexado. Se complementará el trabajo de los alumnos con ejercicios personalizados en torno a los siguientes temas:

- a) Forma y contenido
- b) Color
- c) Ideología y experiencia
- d) Formato y composición
- e) Lo literal y lo figurado
- f) Historia y filosofía
- g) Estrategias procesuales y estrategias lineales.
- h) La metáfora y la narrativa
- i) Tiempo y espacio en la composición
- j) El discurso vs la indagación crítica
- k) Nuevas estrategias y la tensión entre idea y técnica

Otras actividades programadas (clases extra-muro, prácticas de campo)

Visitas a taller, museos y ejercicios en mercados y parques

Bibliografía Básica / Complementaria

- Bourriaud, Nicolas. *Relational Aesthetics*. Editado por Les Presses du Réel. 2002. Francia.
- Guasch, Ana María. *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Editorial. 2000. España.
- Hopkins, David. *After Modern Art 1945-2000*. Oxford University Press. 2000. Estados Unidos.
- Perry, Gill – Wood, Paul. *Themes in Contemporary Art*. Yale University Press. 2004. Inglaterra.
- Smith, Ray. *El manual del artista*. H. Blume Ediciones. 1991. España.
- Betti, Claudia; Sale, Tale. *Drawing a Contemporary Approach*. Hartcourt Brare College Publishers. Cuarta edición. 1997. Estados Unidos.
- O.K. Ching, Francis. *Drawing a Creative Process*. Editorial Van Nostrand Reinhold New York. 1990. Estados Unidos.
- Dovirk, Bone; Stinson y Wigg (et-al). *Art Fundamentals Theory and Practice*. WM. C. Brown Company Publishers. Tercera edición. 1960. Iowa, Estados Unidos.
- Maris, Cynthia; Tric, Dan. *Diseño visual. Curso de apreciación artística*. Editorial Trillas. 1994. México.
- Gómez Medina, Juan José (coordinador). *Las lecciones del dibujo*. Editorial Cátedra. 1995. España.
- Gómez Medina, Juan José (coordinador). *Las estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Editorial Cátedra. 1995. España.
- Butler, Cornelia H. (et-al). *After Image: Drawing through Process*. Museum of Contemporary Art Los Angeles y MIT Press, Cambridge, Massachusetts y Londres, Inglaterra. 1999.
- Garner, Steve (et-al). *Writing on Drawing: Essays on Drawing Practice and Research*. Intellect Books, The University of Chicago Press. Estados Unidos. 2008,
- Et-al, *After Image: drawing through the process*, editado por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, EUA, 1999.
- Deleuze, Gilles & Guattari, Félix. *On the Line*. Semiotext€ Foreign Agents Series, Columbia University. Nueva York. 1983

Criterios de evaluación y acreditación

Evaluación

Los alumnos serán evaluados mediante cuatro aspectos:

1. Asistencia. Deberá ser del 80 por ciento.
2. Desarrollo técnico, formal, argumentativo, expresivo y crítico del cuerpo de trabajo.
3. Habilidad para promover opciones alternas en el terreno de sus disciplinas, así como su capacidad de dar congruencia a toda su actividad productiva.

Relacionar su cuerpo de trabajo con un posicionamiento crítico y teórico dando como resultado un trabajo maduro y propositivo.

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible con fechas para implementar programación)

NINGUNO

Firma del Profesor (obligatoria)

Juan Alberto Gerardo González de León Domínguez