

Unidad de Apoyo Académico al Grado, Posgrado y Educación Permanente

Convocatoria a Cursos de Educación Permanente para 2026

Lecturas para una pintura situada y procesual:

Diagramas, superficies y trazos

Docente: Lourdes Silva

Docente responsable: Martín Verges

Fundamentación

La pintura contemporánea ya no puede pensarse únicamente desde categorías formales tradicionales (estilo, técnica, representación). En su devenir reciente, la pintura se ha expandido hacia el diagrama, el gesto, el cuerpo, el archivo, lo político, lo material y lo post-humano, dialogando activamente con la filosofía, la teoría crítica, los estudios visuales y las prácticas performativas.

Este curso propone abordar la pintura y el dibujo a partir de seis libros fundamentales provenientes de la filosofía, la teoría del arte y el pensamiento contemporáneo, entendidos no como marcos explicativos cerrados sino como herramientas activas para la producción. Cada texto se articula con obras de artistas contemporáneos —principalmente pintores y dibujantes— que ponen en juego esas ideas en el plano material, visual y corporal.

El enfoque busca desplazar la enseñanza de la pintura desde la mimesis o el virtuosismo técnico hacia una pintura pensante, situada, crítica y experimental, donde leer, mirar y pintar formen parte de un mismo proceso.

Asimismo, la pintura contemporánea en América Latina se configura desde condiciones específicas: violencia histórica, economías extractivas, memorias coloniales, precariedad material, hibridez técnica y circulación desigual de imágenes. Por eso, los textos seleccionados no se leen como teoría universal, sino como herramientas situadas, en diálogo con prácticas latinoamericanas que tensionan los discursos hegemónicos del arte contemporáneo.

La pintura y el dibujo aparecen aquí como tecnologías críticas: dispositivos lentos frente a la aceleración de la imagen, cuerpos materiales frente a flujos abstractos, y territorios de resistencia simbólica. Este programa propone pensar la pintura contemporánea como un campo de fricción entre:

- cuerpo y diagrama
- memoria y materialidad
- política, circulación y mercado
- territorio, superficie, trazo

La inclusión de artistas latinoamericanos no busca “representatividad”, sino potencia conceptual: prácticas que piensan la pintura desde condiciones históricas y materiales específicos, ampliando y tensionando los textos teóricos.

Finalmente, este curso parte de la premisa de que la pintura y el dibujo contemporáneos no se desarrollan únicamente en el plano técnico o formal, sino en un campo ampliado de pensamiento, donde leer, mirar y producir forman parte de un mismo proceso. En este sentido, la lectura no se concibe como un complemento externo a la práctica artística, sino como una herramienta activa de producción, capaz de modificar la percepción, el gesto y la toma de decisiones en el hacer pictórico.

Los textos seleccionados —provenientes de la filosofía, la teoría del arte y el pensamiento crítico contemporáneo— operan como dispositivos conceptuales que habilitan problemas, tensiones y preguntas antes que respuestas cerradas. Leer implica aquí entrar en contacto con nociones como diagrama, cuerpo, archivo, política de la imagen, materialidad y circulación visual, que inciden directamente en la manera de pintar y dibujar. La lectura se vuelve así una práctica situada, atravesada por el cuerpo, el contexto y la experiencia sensible, en diálogo permanente con la producción visual.

Asimismo, la incorporación de textos producidos en América Latina refuerza la importancia de una lectura situada, capaz de problematizar los discursos hegemónicos y de pensar la pintura desde condiciones históricas, sociales y materiales específicas. Leer desde este lugar implica reconocer que toda práctica artística se inscribe en una trama de relaciones culturales, políticas y territoriales.

El curso propone entonces una pedagogía donde la lectura no antecede ni explica la obra, sino que la acompaña, la interrumpe y la transforma, habilitando procesos

de investigación artística en los que pensar y hacer se desarrollan de manera inseparable.

En este sentido, la elección de los contenidos responde a una concepción de la pintura y el dibujo como prácticas atravesadas por una filosofía de la visualidad que pone el acento en su materialidad reflexiva. Los textos seleccionados no abordan la pintura únicamente como imagen o representación, sino como un campo donde la materia —pigmento, soporte, superficie, trazo, acumulación, desgaste— piensa, responde y produce sentido. Estas lecturas permiten comprender la pintura como un proceso en el que la materialidad no es un mero soporte de ideas previas, sino un agente activo que condiciona, interrumpe y transforma las decisiones del artista. Conceptos como diagrama, gesto, archivo, circulación y política de la imagen se traducen así en operaciones materiales concretas: modos de aplicar, repetir, borrar, insistir, superponer o dejar aparecer el tiempo en la superficie. Desde esta perspectiva, la filosofía y la teoría del arte se integran al curso no como discursos externos, sino como herramientas que activan una práctica pictórica consciente de su propia materialidad, capaz de reflexionar sobre sus condiciones de producción, circulación y sentido desde el interior mismo del hacer.

Objetivos generales

- Comprender la pintura contemporánea como un campo expandido, conceptual y material.
- Vincular pensamiento filosófico y práctica pictórica de forma activa desde la lectura crítica.
- Desarrollar una mirada crítica sobre la imagen, el gesto y la materia en relación con determinados abordajes conceptuales que pueden amplificar la lectura y producción de materialidades pictóricas
- Fomentar procesos de investigación artística a partir de textos teóricos.
- Estimular una práctica pictórica situada, experimental, reflexiva y rigurosa

Objetivos específicos

- Analizar seis libros fundamentales para el pensamiento pictórico- visual contemporáneo.
- Relacionar conceptos teóricos con obras de pintores y dibujantes actuales.

- Experimentar con el dibujo y la pintura como procesos diagramáticos y no representacionales.
- Producir obra a partir de problemas conceptuales (archivo, cuerpo, materialidad, política).
- Desarrollar la capacidad de argumentación visual y escrita sobre la propia práctica.

Estructura del curso

Duración: 6 encuentros de análisis de textos en el Área de Plano de Facultad de Artes más 2 de presentación por parte de los estudiantes en bibliotecas públicas (Facultad de Artes, Biblioteca Nacional)

Modalidad: Teórico-práctica

Cada unidad se organiza en:

- Introducción conceptual del libro
- Análisis de artistas y obras
- Ejercicios de comprensión lectora, discusión y escritura
- Puesta en común y reflexión crítica

Evaluación

- Bitácora de lectura-imagen
- Producción-reflexión final vinculada a uno o más textos en relación con su práctica. Estas instancias se desarrollan en la Biblioteca de la Facultad de Artes y en la Biblioteca Nacional
- Instancia de presentación, reflexión crítica y puesta en voz del texto. Esto se vincula a la importancia de colectivizar la lectura y la escucha.
- Asistencia mayor a 75%

Libros

1. Gilles Deleuze – *Pintura. El concepto de diagrama*

Eje: Diagrama, fuerza, sensación, figura

Pertinencia:

Este texto es clave para comprender la pintura más allá de la representación. Deleuze introduce el diagrama como una operación caótica que destruye la figuración para liberar fuerzas y sensaciones. La pintura aparece como un campo de intensidades, no de imágenes narrativas.

Artistas vinculados: Francis Bacon, Cecily Brown, Jenny Saville, Marlene Dumas, Adrian Ghenie, Paul Cezanne, William Turner, Adriana Bustos, Beatriz González, Voluspa Jarpa

Impacto en la práctica:

Pintar desde el accidente, el borrado, la mancha y la violencia del gesto. El dibujo como campo de tensiones.

2. Georges Didi-Huberman – *Ante la imagen*

Eje: Imagen, anacronismo, mirada, materialidad, simulacro, fantología.

Pertinencia:

Didi-Huberman propone una lectura crítica de la historia del arte, donde la imagen no se agota en su contexto histórico ni en su forma. Introduce la noción de imagen como supervivencia, herida, resto. Trabaja la pintura desde su materialidad, superficie y volumen

Artistas vinculados: Anselm Kiefer, William Kentridge, Michaël Borremans, Kara Walker (dibujo), Paula Rego, Apeles, Rosângela Rennó, Guillermo Kuitca

Impacto en la práctica:

Trabajar la imagen como estrato, ruina, memoria. Pintar y dibujar desde el tiempo roto. Producir desde la polaridad y la inscripción.

3. Jacques Rancière – *El destino de las imágenes*

Eje: Política de la imagen, régimen estético, visibilidad

Pertinencia:

Rancière permite pensar la pintura en relación con lo político sin caer en la ilustración ideológica. La imagen como distribución de lo sensible, como modo de ver y hacer ver.

Artistas vinculados: Luc Tuymans, Kerry James Marshall, Wilhelm Sasnal, Neo Rauch, Juan Doffo

Impacto en la práctica:

Explorar qué imágenes aparecen, cuáles se ocultan y cómo la pintura produce sentido político desde lo sensible.

4. Rosalind Krauss – *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*

Eje: Repetición, grilla, archivo, post-medium

Pertinencia:

Krauss desmonta el mito de la originalidad y permite pensar la pintura desde la repetición, la cita y el archivo, abriendo el campo hacia lo serial y lo expandido.

Artistas vinculados; Gerhard Richter, Wade Guyton, Charline von Heyl, Amy Sillman, Laura Owens, Luis Camnitzer, Cildo Meireles, Eduardo Stupía

Impacto en la práctica:

Trabajar la pintura como sistema, serie, error, reproducción. Dibujar desde estructuras y reglas autoimpuestas.

5. Isabelle Graw - *La vida de las cosas pintadas*

Eje: La pintura como medio específico hoy, en relación con la noción de valor, afecto, economía y subjetividad.

Pertinencia:

Isabelle Graw sostiene que la pintura no es solo imagen ni solo objeto, sino una cosa cargada de trabajo, tiempo, afecto y presencia corporal. La pintura conserva huellas del hacer —gesto, decisión, repetición, demora— y por eso produce una experiencia específica, distinta a otros medios.

Artistas vinculados: Gerhard Richter, Luc Tuymans, Martin Kippenberger, Laura Owens, Wade Guyton

Impacto en la práctica:

Pintar desde el cuerpo, el territorio, la experiencia localizada. Dibujo como red de relaciones. Repensar la colonización museográfica. La taxidermia como procedimiento político

6. Hito Steyerl – *Los condenados de la pantalla*

Eje: Imagen pobre, circulación, materialidad digital, Imagen ruido, cambio de perspectiva

Pertinencia:

Steyerl permite pensar la pintura y el dibujo en diálogo con la cultura visual contemporánea, la saturación de imágenes y la precariedad. La pintura como resistencia o traducción material de la imagen digital.

Artistas vinculados: Avery Singer, Josh Smith, Pino Solanas, Marta Minujin Jutta Koether, Dana Schutz, Jordan Wolfson, Tomás Saraceno, Joaquín Boz, Fernanda Laguna, Felipe Baeza, Trevor Paglen

Impacto en la práctica:

Cruces entre imagen digital y pintura, baja resolución, apropiación, velocidad y error.

Bibliografía específica/fundamental:

Deleuze, G. (2007). *Pintura: El concepto de diagrama*. Buenos Aires, Argentina: Cactus.

Didi-Huberman, G. (2014). *Ante la imagen: Pregunta formulada a los fines de una historia del arte*. Murcia, España: CENDEAC.

Graw, I. (2016). *La vida de las cosas pintadas: El valor del arte contemporáneo*. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

Krauss, R. (2002). *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, España: Alianza.

Rancière, J. (2010). *El destino de las imágenes*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.

Steyerl, H. (2014). *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

Bibliografía complementaria

Teoría general de la pintura y el pensamiento visual

(útiles para contexto, percepción e historia del sentido de la pintura)

AA.VV. – Voces de ultramar. Arte en América Latina: 1910–1960

Importante para comprender raíces históricas del arte latinoamericano.

Argan, Giulio Carlo – El arte moderno

Panorama del arte entre 1850–1900 con reflexión crítica sobre modernidad y sentido visual.

Bayón, D. – Aventura plástica de Hispanoamérica

Historia y problemas de la plástica latinoamericana (incluye pintura y cinetismo).

Berger, John – Modos de ver / Ways of Seeing

Clásico sobre la mirada, ideología de la imagen y cómo se construye visualmente lo visible.

Berger, John – Sobre el dibujo

Propone una comprensión del dibujo y la pintura como formas de conocimiento lento, donde mirar es una práctica ética y corporal. Su pensamiento vincula imagen, experiencia y tiempo, desplazando la pintura del virtuosismo hacia la atención y la sensibilidad.

Canclini, Néstor García – Culturas híbridas

Crucial para pensar la hibridación cultural y estética en la imagen contemporánea.

Clark, T. J. – ¿Por qué pintar?

Interroga la persistencia de la pintura en la contemporaneidad, entendiéndola como una práctica crítica y reflexiva frente a la saturación de imágenes. Su análisis destaca la capacidad de la pintura para pensar históricamente desde su propia materialidad.

Escobar, Ticio – El arte fuera de sí

Piensa la práctica artística desde una materialidad situada, atravesada por historia, ritual, política y conflicto cultural. Su enfoque permite leer la pintura como un campo de resistencia simbólica frente a los discursos hegemónicos del arte contemporáneo.

Fracina, Francis & Harrison, Charles – Modern Art and Modernism

(Recomendado para profesores/estudiantes avanzados; cubre contexto de nuevas prácticas pictóricas).

Groys, Boris – Arte en flujo

Ensayos sobre la efervescencia del presente artístico y las transformaciones conceptuales del arte contemporáneo. Caja Negra Editora.

Parikka, Jussi – Imágenes operativas: De la representación visual al cálculo y la automatización

Libro sobre cómo la visualidad opera dentro de sistemas tecnológicos y algoritmos —muy útil para pensar pintura y visualidad en la era digital. Caja Negra, 2025.

Steyerl, Hito – *Arte Duty Free*

Ensayos que problematizan la circulación global de obras y la lógica de mercado en relación con el arte contemporáneo. Editorial Caja Negra Editora, Buenos Aires.

Steyerl, Hito – *Medios calientes: Las imágenes en la era del calor*

Recopilación de ensayos recientes sobre cómo las imágenes se relacionan con el clima mediático, las crisis y la política visual actual. Caja Negra, 2025.

Arte latinoamericano (contexto histórico y crítico)

(estos textos ayudarán a vincular las prácticas pictóricas latinoamericanas con los marcos teóricos propuestos en el curso)

- **Jacqueline Barnitz & Patrick Frank – *Twentieth-Century Art of Latin America***
Mapa crítico de la pintura latinoamericana del siglo XX.
- **Dawn Ades (ed.) – *Arte en Iberoamérica, 1820-1980***
Ensayo sobre movimientos y tensiones visuales que anteceden y configuran lo contemporáneo.

Documentales sobre artistas y proceso pictórico

- **“Gerhard Richter – Painting” (dir. Corinna Belz)** – Documental sobre el proceso creativo de Richter, ideal para explorar abstracción y gesto.
- **Documentales:**
 - Marlene Dumas – Miss Interpreted (sobre la pintora)
 - Sean Scully – Why This, Not That?
 - Luc Tuymans – An Awful Lot of Colour
 - David Hockney – The Art of Seeing
 - Francis Bacon – A Brush with Violence
 - Lucian Freud – A Painted Life
 - Anselm Kiefer – Remembering the Future