

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Pintura. Técnicas y materiales I

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital
<i>Equipo Docente</i>	Teresa Hernández Alcalá

Presentación de la asignatura

Iniciación en las técnicas, materiales y herramientas que intervienen en la creación pictórica. Construir desde el color volúmenes en proporción a su situación espacial. Aprendizaje gradual, abierto y trazado desde el proceso creativo propio de la materia, su ejecución y su posterior reflexión.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG8	Habilidades informáticas básicas.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG30	Orientación a resultados.
CG31	Sensibilidad estética.
CE7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la pintura.
CE9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas pictóricas.

CE12	Conocimiento de los materiales pictóricos y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación pictóricos.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas creativos de la pintura.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas de creación pictórica.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE25	Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo creativo.
CE27	Capacidad de trabajar autónomamente.
CE28	Capacidad de trabajar en equipo.
CE32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías pictóricas.
CE42	Habilidades para la creación pictórica. Adquirir las destrezas propias de la práctica pictórica.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos pictóricos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Aplicar las diferentes técnicas y procedimientos plásticos a la práctica pictórica (CG2).
- 02 Gestionar correctamente las pautas de trabajo para la resolución, conclusión y entrega de los ejercicios de carácter obligatorio (CG3).
- 03 Manifestar interés hacia las diferentes expresiones artísticas clásicas, de vanguardia y/o contemporáneas (CG31).
- 04 Defender con el lenguaje apropiado aquellos ejercicios planteados en el aula (CE7).
- 05 Utilizar las posibilidades de la interacción del color para la creación de volúmenes en elementos realistas y donde intervenga la figura humana. También, en ejercicios de representación geométrica y de perspectiva (CE9).
- 06 Emplear el formato, material y soporte adecuado para la propuesta de ejercicio práctico (CE12).
- 07 Valorar la posibilidad de introducir motivaciones y estrategias conceptuales en aquellos ejercicios de categoría libre (CE20).
- 08 Testar las posibilidades expresivas que ofrecen las ideas previas generadas en el proceso creativo (CE22).
- 09 Diferenciar las particularidades de los distintos procedimientos aplicados a los objetivos específicos de la pintura (CE42).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.

<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>BLOQUE I. EJERCICIOS DE ANÁLISIS PRÁCTICOS.</p> <p>01 INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS Y MATERIALES.</p> <p>02 TEORÍA DEL COLOR Y ESTÉTICA COMPARADA. EL CINE Y PINTURA.</p> <p>03 COMPOSICIÓN PICTÓRICA. PROCESO CREATIVO, ANÁLISIS, FORMA Y COMPOSICIÓN.</p> <p>04 EL CUADRO COMO UNIDAD EXPRESIVA ARTÍSTICA. CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y RUPTURAL FORMAL.</p> <p>BLOQUE II. EJERCICIOS DE INVESTIGACIÓN. ANÁLISIS TEÓRICOS/PRÁCTICOS</p> <p>El aprendizaje se complementará con artículos de reflexión personal sobre exposiciones, libros y películas, así como trabajos de investigación prácticos entorno al arte contemporáneo. Estos trabajos se plantearán tanto de forma individual como colectiva a modo de seminarios de investigación.</p>
----------------	---

<i>AF1</i>	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
<i>AF2</i>	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
<i>AF3</i>	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	120 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	4 horas
<i>AF5</i>	Debates presenciales y/o en línea.	2 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	4 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen final: presentación de los trabajos y defensa oral	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Realización de trabajos periódicamente exigidos. (todos y cada uno serán obligatorios)	30%
SE3	Entrega a tiempo de los ejercicios en los plazos y forma acordados.	15%

Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.		
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Aplicar el lenguaje y la terminología apropiada para la correcta exposición de la idea y posterior comprensión y debate grupal.	5%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- ARNHEIM, R. (1979). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma.
- DOERNER, M. (2011). *Materiales de la pintura y su empleo en el Arte*. Barcelona: Reverté.
- DONDIS, D. A. (2008). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.
- FERNÁNDEZ POLANCO, A. (2003) *Formas de mirar en el arte actual*, Madrid: Edilupa.
- GOMBRICH, E. H. (1979). *Arte e ilusión*. Barcelona: Gustavo Gili.
- GONZÁLEZ CUASANTE, J.M.; Cuevas Riaño, M.; Fernández Quesada, B. (2005): *Introducción al color*. Madrid: Akal.
- HUERTAS TORREJÓN, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Madrid. Akal
- MAYER, R. (1985). *Materiales y Técnicas del Arte*. Madrid: Blume
- PEDROLA, A. (1998): *Materiales, procedimientos y técnicas*. Barcelona: Ariel
- SANZ J.C. (2009). *El lenguaje del color*. Madrid: H.Blume.
- VARICHON, A. (2005). *Colores: historia de su significado y fabricación*. Barcelona: Gustavo Gili
- VVAA. (2008) *Vitamin P: New perspectives in painting*. London, New York: Phaidon
- (2011) *Vitamin P2: New perspectives in painting*. London, New York: Phaidon
- GILLES DELEUZE (2002). *Francis Bacon. La lógica de la sensación*. Arena libros
- DAVID BOHM (2002). *Sobre la creatividad*. Ediciones Kairós
- JOSEF ALBERS (1963). *La interacción del color*. Alianza Forma
- EVA HELLER (2010) *Psicología del color*. GG ediciones.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Harris, E. (2000) *Pollock* [cinta cinematográfica] EEUU: Sony Picture Classic
Schnabel, J. (1996) *Basquiat* [cinta cinematográfica] EEUU: Miramax Internacional
Taymor, J. (2002) *Frida* [cinta cinematográfica] EEUU: Miramax
Carol Reed. (1965). *El tormento y el éxtasis*. [cinta cinematográfica] EEUU. 20th Century-Fox Film
Mike Leigh (2014) *Mr. Turner*. [cinta cinematográfica] Reino Unido. Focus Features / Film4 / Thin Man
Films / Xofa Productions
Steve Mcqueen (2008) *Hunger*. Reino Unido. Film 4/channel 4

SITIOS WEB DE INTERÉS

Museos y fundaciones:

(n.d.) MOMA. Recuperado de <http://www.moma.org>
(n.d.) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Recuperado de <http://www.museoreinasofia.es>
(n.d.) Museo Nacional del Prado. Recuperado de <https://www.museodelprado.es>
(n.d.) TATE. Recuperado de <http://www.tate.org.uk>
(n.d.) FUNDACION JUAN MARCH. <https://www.march.es>
(n.d.) Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. <https://www.museothyssen.org/>
(n.d) Neue Nationalgalerie. <https://www.museumportal-berlin.de/es/museos/neue-nationalgalerie/>
(n.d) Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/fr>

Noticias y artículos

Magazine/artsy. <https://www.artsy.net/articles>
Freedly. <https://feedly.com/>
Singular. <https://www.singularart.com/>
Artbasel. <https://www.artbasel.com/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

El material necesario se le comunicará al alumnado el primer día de clase y sucesivos, siempre con antelación suficiente a los ejercicios.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia es obligatoria.