ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Pintura. Técnicas y materiales II

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial.
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

Técnicas pictóricas y pintura contemporánea. Experimentación con las posibilidades plásticas y expresivas de los distintos materiales y procesos, trabajando con los componentes estructurales de la pintura: color, composición, espacio, textura. etc.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
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 cada técnica artística particular.
CE9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas.
CE12	Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.

CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas del arte.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE25	Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico.
CE27	Capacidad de trabajar autónomamente.
CE28	Capacidad de trabajar en equipo.
CE32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.
CE42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos.

Resultados de aprendizaje

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

01- Profundizar en el uso de técnicas pictóricas y preparación de soportes aplicados a pequeños y grandes formatos.
02- Comprender y representar el cuerpo humano mediante técnicas pictóricas.
03- Aplicar conocimientos de perspectiva, espacio y atmósfera en la representación del espacio y el volumen en el ámbito del dibujo artístico.
04- Manejar el cromatismo en la pintura en distintas situaciones de luminosidad.
05- Representar e interpretar la realidad a través de la pintura.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	Contenidos: Esta asignatura concluye la etapa iniciada en primer curso sobre el uso de materiales, técnicas y procedimientos en el ámbito pictórico. Se abordarán los siguientes contenidos: CONCEPTOS Por medio del aprendizaje de la técnica de la pintura al óleo, su historia y su práctica, se atravesarán los siguientes bloques:

	-Pintura como materia, su carácter mutante e híbrido. La mancha como unidad pictórica -Pintura como imagen e imagen pictórica. Representación y agenciamiento del motivo. -Color como expresión y generador de espacio. Caos y modulación en la pintura. -Espacio pictórico. Bidimensionalidad y planitud. - Pintura desde el ahora. Estrategías y contenidos de la pintura contemporánea. -Más allá de la pintura. Pintura expandida y experimentación plástica en nuestro tiempo. TÉCNICAS Y MATERIALES ● Pintura al óleo ● Técnicas mixtas actuales ● Preparación de soportes ● Nuevos soportes para la pintura PRÁCTICA DE TALLER Gestión y manejo del taller de artista. Comprensión de la técnica de pintura al óleo. Ejercicios sobre papel y lienzo. Naturaleza muerta, figura y paisaje desde una perspectiva actual. Estrategias y experimentaciones en la práctica pictórica.

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
AF2	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
AF3	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
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	4 horas
AF5	Debates presenciales y/o en línea.	2 horas
AF6	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 en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento y/o presentaciones presenciales (orales y/o escritas).	Realización de ejercicios de clase y entregas periódicas.	30%
SE2	Elaboración de un proyecto pictórico final de asignatura.	60%

Valoración del desarrollo de trabajos y/o proyectos (individuales o colectivos).		
SE3 Participación en clase, foros y debates.	Participación activa, inclusiva y respetuosa en los debates, actividades y dinámicas de clase.	10%
		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

Bibliografía obligatoria

JARMAN, DEREK. (2010) *Chroma*. Ed Caja Negra Editora.
V.V.A.A (1999) *Escritos de Vanguardia*. Ed. Istmo.
V.V.A.A (2012) Vitamin P (1). *New perspectives in painting*. Phaidon.
MICHEAUX, HENRY. (1955) *Escritos sobre pintura*. Ed. López Idalgo.
MAYER, RALPH. (2005) *Materiales y técnicas de arte*. Ed. Tursen-H. Blume.
BREA, JOSE LUIS (2010) *La eras de la Imagen*. Akal.
DELEUZE G (2007) Pintura: *El concepto de diagrama.* Ed Cactus.
STEYER, ITO (2014) *Los condenados de la pantalla*. Ed. Caja Negra Editora.
HARMAN, GRAHAM (2021) *Arte y Objetos*. Ed. Enclave de libros.

Bibliografía recomendada

ARNHEIM, R. (1979). *Arte y percepción visual*. Ed. Alianza Forma.
ANDERSON, P. (2000). *Los orígenes de la posmodernidad*. Ed. Anagrama.
BARRO, D. (2009) *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy.* MACUF

BENJAMIN, W. (1935). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, publicado en *Discursos interrumpidos I*. Ed.Taurus.
BERARDI, F. (2014). *Después del futuro. Desde el futurismo al cyberpunk. El agotamiento de la modernidad*. Ed. Enclave de Libros.
BUCK-MORSS, S. (2004). *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el este y el oeste*. Ed. Antonio Machado.
BOURRIAUD, N., (2006). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora.
DOERNER, M. (2011). *Materiales de la pintura y su empleo en el Arte.* Ed. Reverté. Barcelona.
FOUCAULT, M. (1997). *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. Ed. Siglo XXI.
GOMÁ, J. (2003). *Imitación y experiencia*. Ed. Pre-Textos, Valencia.
GROYS, B. (2014). *Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Ed. Caja Negra Editora.
GUASCH, A.M. (2000) *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Ed. Alianza.
LACAN, J. (2002). *Escritos*. Ed. Siglo XXI, México.
LADDAGA, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Ed. Fabián Lebenglik.
LADDAGA, R. (2010). *Estética laboratorio; estrategias de las artes del presente*. Ed. Adriana Hidalgo editora.
LATOUR, B. (2007). *Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica*. Ed. Siglo XXI.
MANOVICH, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era* digital. Ed. Paidós.
MAYER, R. (1985). *Materiales y técnicas de arte*. Ed. Blume.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

LYNCH, DAVID . Twin peaks. 1990.
OTOMO, KATSHUHIRO. Akira 1992.
KITANO, TAKESHI. Aquiles y la tortuga. 2008.
SAURA, CARLOS. Ana y los lobos. 1973.
ZULUETA, IVAN. Arrebato.1979

SITIOS WEB DE INTERÉS

http://www.moma.org/
http://www.vam.ac.uk/
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
http://www.vam.ac.uk/
http://www.saatchigallery.com/
https://www.museodelprado.es/
http://www.museothyssen.org/thyssen/home

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.