

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 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Añual
<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>	Ignacio Tejedor

Presentación de la asignatura

Esta materia profundiza en la técnica pictórica, enfatizando en la idea de laboratorio, desde la conceptualización, durante la maduración y ejecución plástica, con un enfoque contemporáneo, ampliando los conceptos y técnicas aprendidos en la asignatura PINTURA. TÉCNICAS Y MATERIALES I. Mediante estas herramientas teórico-prácticas, se potenciará la experimentación en torno a las diferentes estrategias de creación en la Pintura contemporánea.

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 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 Utilizar conscientemente los recursos técnicos y expresivos de la pintura para ponerlos al servicio de la experimentación en torno a un proceso creativo personal, indagando también en los diferentes recursos visuales y conceptuales que enriquecen la práctica pictórica contemporánea. (CG2, CG4, CG10, CG14, CG25, CG31, CE12, CE14, CE22, CE25, CE42).
- 02 Identificar y concretar las diferentes estrategias entre el hecho pictórico y la cultura digital en su conjunto, llegando a un nivel óptimo de ejecución técnica y de análisis conceptual en la elaboración de un discurso pictórico. (CG3, CG12, CG14, CG16, CE7, CE9, CE12, CE14, CE19, CE25).
- 03 Detectar y analizar las posibles variables expresivas en función de un ámbito conceptual concreto, potenciando el carácter narrativo de la imagen pictórica y adecuando las diferentes posibilidades técnicas de la pintura (soportes, pigmentos, aglutinantes, etc.) en la elaboración del proyecto pictórico. (CG5, CG15, CG16, CG30, CE20, CE22, CE27, CE42).
- 04 Saber conjugar la capacidad de trabajo individual introspectivo con la colaboración y el trabajo en equipo, indagando en cuestiones metodológicas de laboratorio de producción pictórica. (CG10, CG12, CG15, CG17, CG25, CE25, CE27, CE42).
- 05 Obtener diferentes herramientas de análisis para identificar modelos o referentes de la Pintura en la Historia de Arte, su evolución y su influencia en tendencias actuales, desde un punto de vista teórico/práctico. (CG4, CG12, CG14, CG31, CE7).
- 06 Saber analizar y valorar el contexto pictórico contemporáneo, sus influencias y sus posibles interconexiones sociales, así como su adecuación al ámbito interdisciplinar, para enriquecer el proceso creativo personal ligado al hecho pictórico. (CG8, CG12, CE9, CE14, CE25, CE32).
- 07 Desarrollar el sentido crítico y analítico sobre las funciones de la pintura y sobre las posibilidades que la pintura puede proyectar en el ámbito de la creación contemporánea. (CG10, CG12, CG14, CG30, CG31).

- 08 Saber presentar y defender sus proyectos mediante el enriquecimiento del discurso y la reflexión analítica. Articular una argumentación sólida que se componga de vocabulario específico acorde con la práctica pictórica en su conjunto. (CG8, CG12, CE19, CE22, CE48).

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>01 BLOQUE I. PROCEDIMIENTOS MATERIALES. Análisis y estudio de soportes, capa pictórica, instrumentos y procesos técnicos.</p> <p>02 BLOQUE II. GRAMÁTICAS DE LA PINTURA. Experimentación, en una práctica pictórica personal, con aspectos relativos a la forma, el color y a la composición. Estudio de las posibilidades creativas.</p> <p>03 BLOQUE III. LA CONTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS. Análisis de la pintura como herramienta histórica para la creación de imágenes. Estudio de la evolución histórica de la pintura como mecanismo de representación. Análisis de precedentes en la Historia de Arte y sus referentes en la cultura popular, la arquitectura, el cine, la literatura y la ciencia.</p> <p>04 BLOQUE IV. LENGUAJE PICTÓRICO Y CUESTIONES DE ESTILO. Estudio de las diferentes capacidades expresivas en el argumentario personal y estudio de diferentes lenguajes pictóricos. Exploración del lenguaje personal e identificación del estilo personal.</p> <p>05 BLOQUE V. LA EXPERIMENTACIÓN PICTÓRICA. Desarrollo del proyecto personal en el que confluyan los conocimientos adquiridos en los bloques anteriores. Desarrollo de una memoria de proceso de creación prestando especial atención a los hallazgos personales y a los recursos utilizados.</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

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 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)	Se realizarán pruebas en las que se demostrarán práctica y oralmente los aprendizajes relativos a los ejercicios llevados a cabo.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Entrega de un cuaderno de bitácora y las memorias individuales que reflejan su proyecto personal.	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Trabajos prácticos realizados durante el curso.	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Resolución de problemas en cada prueba específica	10%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Capacidad de articular discursos y participación en 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

- PARDO, J.L. (1991). *Sobre los espacios pintar, escribir, pensar*. Ed. Serbal.
BACHELARD, G. (1986) *La poética del espacio*. Ed. Fondo de Cultura Económica.
FERNANDEZ POLANCO, A. (2003) *Formas de mirar en el arte actual*. Ed. Edilupa.
BERGER, J. (1977) *Modos de ver*. Ed. G.G., Barcelona.
CALVINO, ITALO. (2012) *Seis propuestas para el próximo milenio*. Ed. Siruela.
CORTES, J.M.G. (1990) *La creación artística como cuestionamiento*. Ed. Instituto valenciano de la juventud.
DORFLES, G. (1984) *El intervalo perdido*. Ed. Lumen.
DUBUFFET, J. (1975) *Escritos sobre arte*. Ed. Barral.
ERNST, M. (1982) *Escrituras*. Ed. Polígrafa.
MARCHAN FIZ, S. (2012) *Del arte objetual al arte de concepto*. Ed. Akal, Col. Arte y estética.
MARINA, J.A. (2012) *Teoría de la inteligencia creadora*. Ed. Anagrama.
MEANA, J.C. (2002) *El espacio entre las cosas*. Ed. Diputación Provincial de Pontevedra

Bibliografía recomendada

- ARNHEIM, R. (1979). *Arte y percepción visual*. Ed. Alianza Forma.
ANDERSON, P. (2000). *Los orígenes de la posmodernidad*. Ed. Anagrama.
ARDENNE, P. (2006). *Un arte contextual*. Ed. Cendeac.
ARGULLOL, R. (1991) *La atracción del abismo*. Ed. Destino.
BARRO, D. (2009) *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy*. MACUF
BAUDRILLARD ([1996] 2009). *El crimen perfecto*. Ed. Anagrama.
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.
BOURDIEU, P. (2002). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Ed. Anagrama.
BOURRIAUD, N., (2006). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora.
BREA, J.L. (2010). *Las tres eras de la imagen. Imagen materia, film, e-image*. Ed. Akal, Madrid.
CERTEAU, M. de. (2000). *La invención de lo cotidiano. I. Artes de Hacer*. Ed. Universidad Iberoamericana, México.D.F.
CSIKSZENTMIHALYI, M. (2006). *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*. Ed.Paidós.
DEBORD, G. ([1968] 2007). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-textos.
DELEUZE, G. (2004). *El anti-Edipo: capitalismo y esquizofrenia*. Ed. Paidós, Barcelona.
DELEUZE, G. (2007). *La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2*. Ed. Paidós.
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.
- MAFFESOLI, M. (2006). *El nomadismo*. Ed. FCE, México.
- 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.
- MULLINS, C. (2015). Introducción. En Thames & Hudson Ltd *Picturing People: The New State of the Art*. Thames & Hudson Ltd.
- NOWOTNY, H. (2011). *La curiosidad insaciable*. Barcelona: UOC Ediciones.
- OSBORNE, P. (2010). *El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo*. Ed. Cendeac.
- QUIJANO AHIJADO, J. (2014). *En torno a lo visible. La fuga en las artes plásticas*. Akal S.A.
- RANCIÈRE, J. (2005). *El inconsciente estético*. Ed. Del estante.
- RANCIÈRE, J. (2010). *El espectador emancipado*. Ellago Ediciones.
- RANCIÈRE, J. (2007). *El maestro ignorante. Cinco lecciones para la emancipación intelectual*. Ed. Libros del Zorzal.
- SCHWABSKY, B. (ed.) (2012) *Vitamin P2. New Perspectives in Painting*. Londres/Nueva York: Phaidon
- (2002) *Vitamin P. New Perspectives in Painting*. Ed. Phaidon
- STEINER, G. (2001). *Gramáticas de la creación*. Ed. Ediciones Siruela.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- ANGELOPOULOS, THEODOROS (1995). Ulysses' Gaze
- CARAX, LEOS (2012). Holy motors
- LYNCH, DAVID (1997). Lost Highway
- TARKOVSKI, ANDRÉI (1966). Andréi Ruvlev
- KUBRICK, STANLEY (1968). 2001: A Space Odyssey
- SCOTT, RIDLEY (1968). Blade Runner

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.