

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Pintura. Taller de proyectos

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2022/2023

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

Presentación de la asignatura

Esta asignatura capacita al alumnado para elaborar proyectos artísticos, así como para definir y conceptualizar una línea de trabajo propia. Se propone la experimentación plástica interdisciplinar que ayude al estudiante a desarrollar su propio discurso artístico a través de la experimentación con materiales y técnicas apropiados para el desarrollo de temas y modelos de actuación artística contemporáneos.

Desde la pluralidad de lenguajes plásticos y el entendimiento de la pintura en cuanto a imagen contemporánea, se desarrollará una metodología proyectual y procesual que haga que cada estudiante adquiera las herramientas necesarias para conformar su propio lenguaje artístico.

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.
CG11	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.

CG18	Habilidades interpersonales.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG26	Diseño y gestión de proyectos.
CG27	Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG29	Interés por la calidad.
CG30	Orientación a resultados.
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.

Resultados de aprendizaje

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

- 01- Organización y gestionar la información que deberá formalizar para encaminar una investigación plástica propia.
- 02- Identificar metodologías y referentes pictóricos, para su aplicación posterior al proyecto artístico personal.
- 03- Experimentar con materiales clásicos de la pintura, así como con nuevos procesos pictóricos tanto técnicos como conceptuales.
- 04- Integrar habilidades técnicas y procesuales para concebir y realizar proyectos pictóricos.
- 05- Realizar reflexiones analíticas y autocríticas en la producción de un proyecto en el ámbito pictórico.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CG2	

CG3	
CG4	
CG5	
CG8	
CG10	
CG11	
CG12	
CG14	
CG15	
CG16	
CG17	
CG18	
CG25	
CG26	
CG27	
CG29	
CG30	
CE7	
CE9	
CE12	
CE14	
CE19	
CE20	
CE22	
CE25	
CE27	
CE28	
CE32	
CE42	
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>La asignatura está orientada a la conceptualización y realización de proyectos pictóricos, atendiendo a la investigación con materiales, formatos y soportes así como el desarrollo de temáticas, aplicando metodologías y procesos propios de la creación actual. Se abordarán los siguientes contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudios compositivos e ideas previas. - Ubicación de la figura humana en el espacio pictórico, desde el modelo del natural (narrativa temática, espacial y cromática) - Búsqueda de temáticas hacia un proyecto personal en el ámbito pictórico. - Metodologías para la conceptualización y desarrollo de proyectos pictóricos. - Ámbitos de aplicación del proyecto pictórico: Desarrollo de la obra personal con fines expositivos, Arte efímero, eventos y celebraciones, Escenografía pictórica, Pintura polimaterica, arte urbano, pintura y medio ambiente. <p><u>PRÁCTICA DE TALLER</u> Experimentación técnica enfocada a la idea, debates de las propuestas de los proyectos individuales y/o colectivos.</p> <p>01 BLOQUE I. El proceso creativo. Metodologías y estrategias artísticas contemporáneas en torno a la práctica pictórica.</p> <p>02 BLOQUE II. Ensanchamiento de la pintura como ámbito de conocimiento que se expande hacia la interdisciplinariedad.</p> <p>03 BLOQUE III. La narratividad en la pintura. La influencia de la pintura en otros lenguajes artísticos.</p> <p>04 BLOQUE IV. La investigación en arte. Desarrollo y metodología de los proyectos.</p> <p>05 BLOQUE V El Proyecto artístico. Conceptualización y formalización.</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)		(entre 10%-30%)
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.		(entre 60%-80%)
SE3 Participación en clase, foros y debates.		(entre 10%-30%)
		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

- ICHER, O. (2007). *El mundo como proyecto*. Gustavo Gili.
ARDENNE, P. (2006) *Un arte contextual*. Cendeac.
AUGÉ, M. (2003) *Los no lugares. Espacios del anonimato*. Barcelona: Gedisa

- AZNAR, S. y Martínez, P. (2012). *Arte actual: lecturas para un espectador inquieto*. CA2M.
- AZNAR, S. y Martínez, P. (2009). *Últimas tendencias del arte*. UNED.
- BARRO D. (2009). *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy*. Artedardo Ediciones
- BERARDI, F. (2014). *Después del futuro. Desde el futurismo al cyberpunk. El agotamiento de la modernidad*. Enclave de Libros.
- BLANCO, P et al. (Ed.) (2001). *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Universidad de Salamanca.
- BOURRIAUD, N. (2009) *Formas de Vida. El arte moderno y la invención del sí*. Cendeac.
- BOURRIAUD, N. (2006) *Estética relacional*. Adriana Hidalgo
- BOURRIAUD, N. (2004) *Post-producción: la cultura como escenario*. Adriana Hidalgo
- BREA, J.L. (2010). *Las tres eras de la imagen*. Imagen materia, film, e-image. Akal.
- CIARAMONTE, J. (2011). *Arte de contexto*. San Sebastián: Nerea.
- GADAMER, H.G. (2012). *Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Sígueme.
- GAU PUDELKO, S. (2003). *El proceso de creación artística: diálogo con lo inefable*. Universidad de La Laguna.
- GUASCH, A. M. (2016). *El arte en la era de lo global, 1989-2015*. Alianza Forma.
- GUASCH, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Forma.
- GROYS, B. (2014). *Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. La Caja Negra
- LADDAGA, R. (2010). *Estética laboratorio; estrategias de las artes del presente*. Adriana Hidalgo editora.
- LATOUR, B. (2007). *Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica*. Siglo XXI.
- LATOUR, B. (2019). *Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política*. La découverte.
- MANOVICH, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Paidós.
- McLuham, M. (1987). *El medio es el mensaje*. Paidós.
- MOLINUEVO, J.L. (Ed.) (2001) *A qué llamamos arte: El criterio estético*. Universidad de Salamanca.
- MULLINS. C. (2015). "Introducción". En *Picturing People: The New State of the Art*. Thames & Hudson Ltd.
- NOWOTNY, H. (2011). *La curiosidad insaciable*. UOC Ediciones.
- OSBORNE, P. (2010). *El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo*. Cendeac.
- PANOFKY, E. (2013). *Idea*. Cátedra.
- QUIJANO AHIJADO, J. (2014). *En torno a lo visible. La fuga en las artes plásticas*. Akal S.A.
- RANCIÈRE, J. (2010). *El espectador emancipado*. Ellago Ediciones, S.L.
- STEINER, G. (2001). *Gramáticas de la creación*. Ediciones Siruela.
- TILGHMAN, B. R. (2005). *Pero, ¿es esto arte?: el valor del arte y la tentación de la teoría*. Universidad de Valencia.
- VILLAFANE J. (2006). *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide.
- WYSS, B. (2010) *La voluntad de arte. Sobre la mentalidad moderna*. Abada Editores.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- DEL TORO, GUILLERMO (2017). *The Shape of Water*
- KUBRICK, STANLEY (1975). *Barry Lindon*
- LALOUX, RENÉ (1973). *La planète Sauvage*
- LYNCH, DAVID (2001). *Mulholland Drive*
- HERZOG, WERNER (2010). *Cave of Forgotten Dreams*
- TARKOWSKI, ANDRÉI (1972). *Solaris*
- TRUFFAUT, FRANÇOIS (1966). *Fahrenheit 451*
- WACHOWSKI, LILLY and LANA (1999). *The Matrix*
- WENDERS, WIM (1987). *Der Himmel über Berlin*.

SITIOS WEB DE INTERÉS

- <https://www.davidzwirner.com/>
- <https://www.whitney.org/>

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

Universidad
Rey Juan Carlos

<https://www.artbasel.com/>
<https://www.bonnesant.nl/en/>
<https://www.smb.museum/home.html>
<http://www.berlinerkunstkontakter.de/>
<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>
http://www.ifema.es/arcomadrid_01/

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

No se pedirá material específico. El alumnado podrá utilizar todo aquel material que considere necesario para realizar sus proyectos.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES