

Pintura: Estrategias
y Procesos

Grado en Bellas Artes
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Pintura: Estrategias y Procesos

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Sara Quintero Pomares

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Artes y Humanidades y/o a las Ciencias Sociales.
- Utilizar las herramientas y recursos necesarios para documentar y explicar la propia obra artística.
- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las diferentes técnicas artísticas.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura).
- Conocer y aplicar las técnicas de representación bidimensional.
- Conocer y aplicar las metodologías del proceso artístico.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer los fundamentos básicos de la pintura.
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias del campo de la pintura.

- Situar en el contexto social y cultural los casos específicos.
- Planificar y gestionar el trabajo individual.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Manejar correctamente las herramientas propias del campo de la pintura.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado Técnicas y materiales de pintura I, Técnicas y materiales de pintura II

2.2. Descripción de los contenidos

- Investigación y elaboración de metodologías para la realización de proyectos pictóricos capaces de articularse con los códigos del arte contemporáneo
- Elaboración de estrategias que ayuden a establecer mecanismos de trabajo eficaces dentro de la práctica pictórica
- Estudio del entorno artístico contemporáneo, enfatizando en el campo de la pintura, tanto nacional como internacional.
- Uso avanzado de las herramientas específicas de la pintura.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura. Explicación de la Guía Docente.

Bloque 1- El uso del binomio tono-color como fundamento de la composición y la estructura pictórica.

En este apartado el alumnado desarrollará ejercicios que le permita retomar conceptos de los cursos anteriores y avanzar en un discurso formal pictórico más complejo.

Bloque 2- La pintura en la actualidad.

Reflexión sobre diferentes propuestas estéticas y conceptuales de la pintura contemporánea.

Estudio de nuevas definiciones y estrategias dentro del campo pictórico actual.

Análisis de nuevos materiales y la técnica pictórica con otras disciplinas.

Reflexión sobre el discurso del artista, sus textos y repercusión.

Bloque 3- Proyecto pictórico personal.

Elaboración de un proyecto de pintura personal.

El pensamiento creativo, la construcción de la idea y la estimulación desde la metodología artística y cualitativa.

El cuaderno de artista, caminando hacia el *statement* o declaración de artista.

Elaboración y presentación del proyecto pictórico final.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1):** Carpeta de ejercicios realizados en el Bloque 1- El uso del binomio tono-color como fundamento de la composición y estructura pictórica. (Evaluación: 20%)

- **Actividad Dirigida 2 (AD2):** Visita a exposiciones, talleres y estudios de artistas. Los alumnos, de manera colectiva, se acercarán a su realidad académica y profesional, a través del encuentro con pintores, en el aula, visitando su taller o exposición. (Evaluación: 10%)

Examen parcial: Elaboración de un trabajo de investigación basado en la propuesta pictórica de un pintor/a del marco contemporáneo. Exposición oral en clase. (Evaluación: 20%)

Examen final: Proyecto pictórico personal y Actividad de comentario de lectura propuesta. (Evaluación: 50%)

Actividad de comentario de lectura obligatoria (a elegir según el grupo):

- Montes, J. (2020). *El misterioso caso del asesinato del arte moderno*. WunderKammer.
- Caerols Mateo, R. (2013). Investigación en las artes: el arte como vía de conocimiento. En Caerols Mateo, R. y Rubio Arostegui, J.A. (Coord.) *La praxis del artista como hacer investigador* (pp. 15-43). Sociedad Latina de Comunicación Social.
- Méndez, L. (2020). Para investigar el mistificado campo del arte desde la antropología feminista: entre avances y retos pendientes. En Abalia, A., Arrazola y T., Asensi, R. *Arte, investigación y feminismos* (pp. 26-39). Universidad del País Vasco.
- Rothko, M. (2007). *Escritos sobre arte (1934-1969)*. Paidós.

Para evaluar al estudiante, éste tendrá que presentar tanto las actividades académicas como los exámenes en el tiempo y la forma que indique específicamente el profesor. De no ser así, la calificación del estudiante será de No Presentado (NP).

2.5. Actividades formativas

- Clases de teoría y práctica (30 %): 45 h. 100% presencialidad
- Trabajo personal (50 %): 75 h. 0 % presencialidad
- Tutorías (10 %): 15 h. 50 % presencialidad
- Evaluación (10 %): 15 h. 50 % presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	25%-30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%-15%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Albers, J. (2005). *La interacción del color*. Alianza forma.
- Barro, D. (2009). *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser la pintura hoy*. MACUF.
- González García, Á. (2000). *El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo*. Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Godfrey, T. (2014). *La pintura hoy*. Phaidón.
- Huertas Torrejón, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas (vols. I y II)*. Akal.
- Macel, C. y Ziebinska-Lewandowska, K. (2021). *Mujeres de la abstracción*. Guggenheim Bilbao.
- Mayer, R. (1993). *Materiales y técnicas del arte*. Tursen/Hermann Blume.
- Montes, J. (2020). *El misterioso caso del asesinato del arte moderno*. WunderKammer.

Bibliografía recomendada

- Alcolea, C. (1980). *Aprender a nadar*. Libros de la Ventura.
- Abalia, A., Arrazola y T., Asensi, R. (2020). *Arte, investigación y feminismos*. Universidad del País Vasco.
- Alonso Molina, Ó. (2006). *Pintura española en los museos españoles*. Ediciones Alymar-Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Ball, P. (2009). *La invención del color*. Debolsillo.
- Bozal, V. (ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vols. I, II)*. Akal.
- Caerols Mateo, R. y Rubio Arostegui, J.A. (2013). *La praxis del artista como hacer investigador*. Sociedad Latina de Comunicación Social.
- Cennini, C. (2010). *Tratado de la pintura: El libro del Arte*. Akal
- Doctor, R. (dir.) (2013). *Arte Español Contemporáneo (1992-2013)*. La Fábrica ed.
- Foster, H. (dir.) (2004). *Modernidad, antimodernidad, posmodernidad: Arte desde 1900*. Akal.
- Gage, J. (1993). *Color y cultura. La práctica y el significado del color desde la Antigüedad hasta la abstracción*. Siruela.

- Godfrey, T. (2015). *La pintura hoy*. Phaidon.
- González García, Á. (2000). *El resto: Una historia invisible del arte contemporáneo*. Museo de Bellas Artes de Bilbao y MNCARS.
- González García, A.; Calvo Serraller, F.; y Marchán Fiz, S. (2003). *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*. Istmo.
- Guasch, A.M. (2000). *El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Editorial.
- Heartney, E. (ed.) (2008). *Arte & Hoy*. Phaidon.
- Pedrola, A. (2009). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Ariel.
- Rothko, M. (2007). *Escritos sobre arte (1934-1969)*. Paidós.
- Schwabsky, B. (intr.) (2006). *Vitamin P: new perspectives in painting*. Phaidon.
- Stangos, N. (comp.) (2000). *Conceptos de Arte Moderno: del fauvismo al posmodernismo*. Destino

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Sara Quintero Pomares
Departamento	Bellas Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Correo electrónico	squintero@nebrija.es
Localización	Campus de Berzosa. Sala de profesores
Tutoría	Contactar con la profesora previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctora en Bellas Artes. Miembro del Proyecto Arte Digital, Posthumanismo y Migraciones, Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC), y del Proyecto Aglaya: Estrategias de innovación en mitocrítica cultural (Ref. H2019/HUM-5714). Abordando la pervivencia de mitos femeninos del pasado que han conformado la violencia de género actual, así como nuevas estrategias de sororidad en las redes sociales. Desde la responsabilidad educativa, ha impulsado entre otros, el proyecto de innovación en pedagogía crítica "Contra el canon: desde dentro de la academia" en colaboración con una artista masectomizada, (Catálogo <i>Intra-Venus</i>). También ha publicado trabajos sobre la perspectiva de género en la enseñanza de moda. Incide así en una pedagogía social empoderadora para las mujeres jóvenes y otros grupos minoritarios, necesaria para que ellos construyan también nuevas masculinidades.</p> <p>Desde las áreas de Artes Visuales, Comunicación y Estudios Culturales, ha orientado sus estancias de investigación formando parte del Proyecto de Innovación Docente "<i>De la clase a la cuenta / Da classe au mercado Internacional</i>" (Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, España-Facultade de Arquitetura, Artes e Comunicaçao, UNESP, Brasil); en el Programa de Vinculación Internacional, UCES (Buenos Aires); en el seminario de posgrado "Globalización, comunicación y desarrollo: impacto en el arte contemporáneo, nuevos paradigmas" (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, Buenos Aires). Y en Italia en los Programas de Movilidad Docente de la Accademia di Belle Arti di Brera de Milán y de la Università IUAV di Venezia, con Erasmus +.</p> <p>La investigación artística es el eje de su trayectoria profesional, reflejada en numerosas monografías, catálogos colectivos y bibliografía especializada, entre las que destaca "<i>Arte español contemporáneo: 1992-2013</i>", de Rafael Doctor. Lo desacomodador, la realidad como espacio de conflicto y desasosiego, así como la confrontación con el pasado, recorren sus obras. Sus últimas series están vinculadas a la memoria cultural, la pérdida de la idea de Europa y la inmersión en una crisis marcada por la incertidumbre, la interculturalidad y la migración. Ha investigado sobre mujeres artistas relacionadas con la locura femenina en la muestra "Viaje al manicomio", y sobre las imágenes de las jóvenes migrantes trágicamente ahogadas en la crisis del Mediterráneo transmitidas por los medios de comunicación, en "<i>Entra el agua, no es nada</i>" que fue seleccionada como una de las mejores exposiciones de los últimos veinticinco años por <i>ABC Cultural</i>. "<i>Entre las cenizas</i>" partía de la iconografía de los martirios cristianos, abordando así la violencia contra las mujeres y su representación en la historia de la pintura, y el poder que las imágenes han demostrado a lo largo de la historia para modelar nuestro mundo.</p> <p>Desde 2000 expone en diferentes instituciones y galerías como La Casa Amarilla, Utopía Parkway, Amparo Gámir, Luis Gurriarán, My Name's Lolita Art, Guillermina Caicoya, Gema Llamazares, Adora Calvo, Siboney, o Liquidación Total. Formando parte de proyectos comisariados por Óscar Alonso Molina, Horacio Fernández, Enrique Andrés Ruiz, Dis Berlin... Ha sido invitada a distintas antologías y bienales de pintura contemporánea; su obra ha sido premiada y adquirida en diferentes certámenes de artes plásticas; y está presente en diversos museos e instituciones, como el Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación Rafael Botí, en las colecciones de la Diputación de Ciudad Real, de Castellón o del Parlamento de la Rioja... Ha participado en ferias internacionales como <i>Drawing Room Madrid 2019</i> y <i>Justmad Contemporary Art Fair 2020</i>.</p>
---	---