

Pintura: Estrategias y Procesos

Grado en Bellas Artes 2025-26

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Pintura: Estrategias y Procesos

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2025-26

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dª. Isabela Rodríguez Puga

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

BLOQUE I: Estrategias y procesos de creación

En este bloque definiremos el concepto, temática, objetivo y enfoque del proyecto. Será importante distinguir los diferentes medios o herramientas más adecuadas para el proceso de creación y planteamiento de la obra.

- Investigación y análisis de referentes y obras/proyectos contemporáneos.
- Lenguajes y códigos inherentes al proceso creativo.
- Planificación del proyecto: objetivos, materiales, escala, técnicas, cronograma de trabajo.
- Introducción al statement de artista.
- Bocetos de obra.

BLOQUE II: Desarrollo del proyecto pictórico

Durante esta fase, el alumnado llevará a cabo el desarrollo técnico y formal del proyecto. Momento de experimentar con los materiales planteados y la escala de la obra. En esta parte del proyecto surgirán cuestionamientos sobre la viabilidad o interés de la obra, por lo que se fomentará la capacidad de análisis crítico sobre el proceso y la toma de decisiones autónomas ante retos conceptuales y técnicos.

- Producción del cuerpo de obra pictórico.
- Resolución de retos técnicos y discursivos.
- Estrategias de concreción (ideas fundamentales y aproximación a la obra)
- Fidelidad, transformación o abandono del proceso inicial (capacidad de análisis crítico sobre el propio proceso)

- Registro y documentación del proceso (fotografías, notas, reflexiones).

BLOQUE III: Simulación profesional: exposición y presentación

En este bloque final el alumnado deberá enfrentarse a la presentación pública de su trabajo, desarrollando habilidades de comunicación visual y oral al defender su trabajo y experimentando el rol del artista en contextos expositivos.

- Preparación del dossier: fichas técnicas, imágenes de obra, biografía, etc.
- Integración visual y formal en el espacio (Diseño del montaje expositivo: espacios, iluminación, disposición).
- Revisión del statement final y memoria del proyecto.

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): *Concept board.* panel visual que recoja las primeras intuiciones del proyecto pictórico: imágenes de referentes, paleta de color, materiales deseados, ideas clave y posibles atmósferas. No se exige una propuesta cerrada, sino una herramienta de exploración que comunique el punto de partida. Presentación oral breve en clase (10%).

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Análisis crítico de exposición.* visita a una exposición y análisis. Se realizará en clase un ejercicio de análisis y debate, identificando los aciertos y las áreas de mejora de la propuesta expositiva, así como posibles alternativas de presentación y comunicación (10%).

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Statement.* redactar un texto profesional que comunique la esencia del proyecto pictórico, contextualizándolo en relación con el trabajo del/la artista y su discurso (300 palabras) (10%).

Prueba parcial 10%: *Dossier breve (2–3 páginas) que consolide y desarrolle el proyecto.* Idea principal y objetivos del proyecto pictórico. Referentes artísticos con breve comentario sobre su relevancia. Definición técnica y formal: materiales, técnicas, escala y dimensiones previstas. Bocetos iniciales o pruebas materiales que evidencien el avance. Planificación de trabajo: cronograma con hitos principales hasta la entrega final.

Prueba final (50%): Entrega y defensa oral en clase del proyecto pictórico personal

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

- Bachelard, G. (1977). La poética del espacio (E. Caparrós, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1957)
- Barro, D. (2009). Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser la pintura hoy. Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF).
- Berger, J. (2000). Modos de ver. Gustavo Gili.
- Bourriaud, N. (2006). Estética relacional (S. Pitol, Trad.). Adriana Hidalgo Editora. (Obra original publicada en 1998).
- Dewey, J. (2008). El arte como experiencia (J. J. Utrilla, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1934).
- Elkins, J. (1999). What painting is: How to think about oil painting, using the language of alchemy. Routledge.
- Godfrey, T. (2014). La pintura hoy. Phaidon.
- Krauss, R. E. (2015). La escultura en el campo expandido (A. G. Cedillo, Trad.). En La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos (pp. xx–xx). Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1979).

Bibliografía recomendada

- Albers, J. (2005). La interacción del color (A. Achúcarro, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1963)
- Ball, P. (2003). La invención del color (C. Peraita, Trad.). Turner; Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 2001)
- Biggs, M., & Karlsson, H. (Eds.). (2011). The Routledge companion to research in the arts. Routledge.
- Danto, A. C. (1999). Después del fin del arte (C. Mayor, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1997)
- Gage, J. (2001). Color y cultura: La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción (A. García Yebra, Trad.). Siruela. (Obra original publicada en 1993)
- Goldberg, R. (Ed.). (2012). All about process: The theory and discourse of modern art. Penn State University Press.
- Heller, E. (2004). Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón (M. I. Álvarez, Trad.). Gustavo Gili. (Obra original publicada en 1989)

- Krauss, R. E. (1996). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos (F. García Capdevila, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1985)
- Mayer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. Tursen/Hermann Blume. (Obra original publicada en 1969)
- Rothko, M. (2004). The artist's reality: Philosophies of art (C. Rothko, Ed.). Yale University Press.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dª. Isabela Rodríguez Puga
Departamento	Artes
Titulación académica	Licenciada en Bellas Artes
Correo electrónico	irodrigp@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Combina su actividad artística con la gestión cultural; ha trabajado como asistente en galerías de arte y actualmente desempeña el cargo de coordinadora en la feria de arte contemporáneo Art Madrid. Su trayectoria expositiva incluye participación en ferias y exposiciones a nivel nacional e internacional. Su trabajo pictórico se desarrolla a partir de un enfoque minimalista y analítico, con una clara influencia de la arquitectura y las formas geométricas esenciales, empleando técnicas como la pintura de caseína, pigmentos naturales y pan de oro. A través de una paleta cromática reducida y composiciones depuradas, su obra propone espacios de contemplación y silencio en contraste con la sobreestimulación visual contemporánea. Su investigación artística se centra en la pintura como proceso, con especial atención a la materialidad, el color y la interacción entre obra y espacio, así como a las estrategias de presentación y montaje en el contexto del arte contemporáneo.