

Técnicas y Materiales
de Pintura I
Grado en Bellas Artes

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas y Materiales de Pintura I

Titulación: Grado en Bellas Artes

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Sara Quintero

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.
- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.
- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.
- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa, en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes. Al menos se deberá demostrar la obtención del nivel B2.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Conocer y comprender la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, y conceptuales del arte.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Desarrollar la capacidad de analizar la repercusión entre el arte y la sociedad.
- 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.
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Manejar correctamente los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.
- Desarrollar estrategias de autoaprendizaje de las tecnologías relevantes para cada proyecto artístico.
- Demostrar habilidad para comunicar y difundir procesos artísticos en contextos de enseñanza-aprendizaje.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer los fundamentos básicos de las artes plásticas,
- Saber aplicar herramientas de representación del dibujo a un nivel básico
- Planificar y gestionar el trabajo individual.
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procedimientos pictóricos.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

- Fundamentos de materiales, soportes, herramientas y técnicas básicas para la práctica pictórica.
- Hábitos de observación y percepción en la práctica pictórica desde el análisis del natural. (Color, armonía, contraste).
- Tipos de mezclas de color y sus aplicaciones.
- Expresividad en la manipulación intencionada del color.
- Fundamentos del espacio y del hecho pictórico.
- Coherencia, composición, concepto.
- Elementos de estructuración de la imagen pictórica.
- Selección, análisis, organización y representación.
- Análisis de modelos tridimensionales.
- Articulaciones imaginarias y recursos plásticos.
- Tendencias pictóricas actuales.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

El temario se impartirá de modo transversal a lo largo de la asignatura, ya que los contenidos están interrelacionados.

1. La pintura como disciplina: tendencias actuales

La disciplina en la actualidad.
Pintura-pintura y Pintura sin pintura.
Visionado y análisis de técnicas y materiales utilizados, estrategias pictóricas...
Relación con otras disciplinas artísticas: pintura expandida y pintura imagen.

2. Conceptos básicos

Materiales pictóricos tradicionales.
Pigmentos, aglutinantes y disolventes.
Soportes e imprimaciones.
Accesorios para la pintura.
Técnicas pictóricas: témpera, tinta china, acuarela, acrílico...

3. Análisis y observación del natural

Volumen: contraste, luces y sombras, sombra propia y sombra arrojada...
Color: tono, saturación, armonía...
Espacio: perspectiva, encuadre, encaje...
Atmósfera: luz, temperatura...

4. Estructura de la imagen pictórica

Recursos y estrategias: síntesis, abstracción, ocultación...
Ideación, procesos y procedimientos.
Selección, composición y presentación.

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:

Actividades Dirigidas 1 (AD1): Visita a talleres y estudios: encuentro con 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. Realizando una obra y reflexión posterior de manera individual.

Lectura y comentario. Los alumnos de forma colectiva debatirán sobre un tema histórico-cultural pertinente, relacionado con la pintura o el arte, que pueda surgir a partir del desarrollo de las actividades en el aula o el contexto mediático actual. Realizando con posterioridad un trabajo escrito, colectivo o individual.

Modelo vivo. Los estudiantes podrán realizar estudios del natural a partir de modelo vivo.

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%): 45h. 100% presencialidad
- Trabajo personal (50%): 75h. 0% presencialidad
- Tutorías (10%): 15h. 50% presencialidad
- Evaluación (10%): 15h. 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
Trabajos de clase y problemas obligatorios	15%
Trabajo escrito de prácticas	5%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Examen final o trabajo final presencial	60%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Trabajos prácticos	20%
Examen final o trabajo final presencial	80%

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*. Madrid: Alianza forma.
- Barro, D. (2009). *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser la pintura hoy*. La Coruña: MACUF.
- Doctor, R. (dir.) (2013). *Arte Español Contemporáneo (1992-2013)*. Madrid: La Fábrica ed.
- Huertas Torrejón, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas (vols. I y II)*. Madrid: Akal.
- Mayer, R. (1993). *Materiales y técnicas del arte*. Madrid: Tursen/Hermann Blume.

Bibliografía recomendada

- Alcolea, C. (1980). *Aprender a nadar*. Madrid: Libros de la Ventura.
- Alonso Molina, Ó. (2006). *Pintura española en los museos españoles*. Madrid: Ediciones Alymar y Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Ball, P. (2009). *La invención del color*. Barcelona: Debolsillo.
- Bozal, V. (ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vols. I, II)*. Madrid: Akal.
- Cennini, C. (2010). *Tratado de la pintura: El libro del Arte*. Barcelona: Akal
- Doerner, Max (2011). *Los materiales de pintura y su empleo en el arte (6ª ed.)*. Barcelona: Reverté.
- Foster, H. (dir.) (2004). *Modernidad, antimodernidad, posmodernidad: Arte desde 1900*. Madrid: Akal.
- Fuga, A. (2004). *Técnicas y materiales del arte*. Barcelona: Electa.
- Gage, J. (1993). *Color y cultura. La práctica y el significado del color desde la Antigüedad hasta la abstracción*. Madrid: Siruela.
- Gallego, R; Sanz, J. C. (2001). *Diccionario Akal del color*. Barcelona: Akal.
- Godfrey, T. (2015). *La pintura hoy*. Londres: Phaidon.
- González García, Á. (2000). *El resto: Una historia invisible del arte contemporáneo*. Madrid: 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*. Madrid: Istmo.
- Guasch, A.M. (2000). *El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heartney, E. (ed.) (2008). *Arte & Hoy*. Londres: Phaidon.
- Pedrola, A. (2009). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Madrid: Ariel.
- Schwabsky, B. (intr.) (2006). *Vitamin P: new perspectives in painting*. London; New York: Phaidon.
- Stangos, N. (comp.) (2000). *Conceptos de Arte Moderno: del fauvismo al posmodernismo*. Barcelona: Destino

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Sara Quintero Pomares
Departamento	Bellas Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Correo electrónico	squintero@nebrija.es

Localización	Campus de Berzosa (sala profesores)
Tutoría	Contactar con la profesora 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.	<p>Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre pintura y dibujo últimos en España. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.</p> <p>Profesionalmente, ha ejercido la docencia e impartido ponencias y talleres en las áreas de pintura, dibujo y grabado, en diferentes universidades desde 2004: CES Felipe II, Facultad de Bellas Artes UCM, y Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.</p> <p>Ha sido editora de obra gráfica contemporánea de jóvenes creadores, impartiendo conferencias y talleres sobre proyectos de autoedición y autogestión en el arte actual en el ámbito universitario, como en las Jornadas sobre Innovación Docente en la Universidad de Brera en Milán o en la IUAV de Venecia.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional como artista plástica, desarrollando proyectos fundamentalmente de pintura y dibujo.</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área: En el ámbito de la creatividad y comunicación, ha participado en Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente en Bellas Artes (sobre nuevas estrategias de representación) y en Proyectos de Investigación en Comunicación (<i>Proyecto Interuniversitario Internacional De la clase a la cuenta /Do sala ao mercado</i>, con Brasil). Ha sido ponente y miembro del Comité Científico del congreso internacional <i>VII Interculturalforum</i> (Interculturalidad y comunicación en nuevos formatos en el arte contemporáneo).</p> <p>Desde 2000 expone en diferentes instituciones y galerías como La Casa Amarilla, Siboney, Utopia Parkway, Amparo Gámir, Luis Gurriarán, My Name's Lolita Art, Guillermina Caicoya, Gema Llamazares, Adora Calvo, o Liquidación Total. Formando parte de proyectos comisariados por Óscar Alonso Molina, Horacio Fernández, Dis Berlin...</p> <p>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 o del Parlamento de la Rioja... Ha participado en ferias internacionales como Drawing Room Madrid 2019.</p> <p>Trayectoria que queda reflejada en diferentes catálogos y literatura especializada, destacando <i>Arte Español Contemporáneo 1992-2013</i>, de Rafael Doctor. Su última intervención <i>Entra el agua, no es nada</i>, ha sido seleccionada como una de las mejores exposiciones de los últimos 25 años por ABC Cultural.</p>