

Técnicas y
materiales de
pintura II

Grado en Bellas Artes
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas y materiales de pintura II

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

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.
- 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.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- 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.
- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes a 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 nociones básicas del lenguaje tridimensional.
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística.
- Conocer y aplicar las metodologías del proceso artístico

1.2. Resultados de aprendizaje

- Comenzar a conjugar de manera básica la metodología de proyectos con la técnica aprendida
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer los autores y autoras más representativos de cada una de las disciplinas.
- Gestionar y planificar el trabajo individual.
- Resolver problemas sencillos relacionados con las técnicas aprendidas y las herramientas utilizadas.
- Crear la base técnica para el posterior desarrollo de un proyecto.
- Conocer a un nivel medio las herramientas utilizadas en los procedimientos escultóricos.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado Técnicas y materiales del dibujo

2.2. Descripción de los contenidos

TEMAS ESPECÍFICOS DE TÉCNICAS Y MATERIALES DE PINTURA II

- Profundización en el criterio de elección de los soportes y su preparación.
- Procesos básicos: manejo de las herramientas y técnicas pictóricas.
- Análisis y observación de la realidad a partir de los hábitos adquiridos.
- La expresión y lo imaginario en el proceso pictórico.
- Análisis de los códigos pictóricos.
- Profundización en el campo del color: uso del color como elemento de expresión y comunicación.
- El espacio como campo de experimentación y expresión.
- Análisis avanzado de las tendencias pictóricas actuales.

2.3. Contenido detallado

El temario se impartirá de modo transversal a lo largo de la asignatura, ya que sus contenidos están interrelacionados. Profundiza en los conocimientos de Técnicas y Materiales de Pintura I.

1. Los géneros pictóricos.

Visionado y análisis de técnicas y materiales utilizados, estrategias pictóricas...

Naturaleza Muerta:

- El objeto y su representación: análisis y observación del natural. El color modulado: color, tono, matiz, saturación... Luz: contraste y volumen.
- El cuadro como sistema de relaciones: análisis de códigos pictóricos.

Retrato:

- Análisis del natural: escultura y modelo vivo.
- El rostro en occidente: paleta de color y gama cromática. La mirada y la comunicación.
- Autorretrato: tipologías.
- Sujeto e identidad contemporáneos.

Paisaje:

- Entorno y contexto. Campo de color. La expresión y lo imaginario.

2. Procedimientos pictóricos.

Soportes: cartón, dm, bastidor entelado...

Imprimaciones: elección, preparación y uso: gesso acrílico/ creta para óleo.

Materiales y técnicas: acrílico, óleo, esmalte, spray y plantillas, *dripping*, *pouring*...

Proceso: técnicas, necesidades y tiempos.

Visionado y análisis de obras concretas.

3. La imagen pictórica.

Estructura: composición, recursos y estrategias.

Proyecto pictórico: ideación y representación.

4. Tendencias actuales.

Visionado y análisis de pintores/as referentes.

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_ A. D. 1: Observación y análisis del modelo del natural (40%)

Entrega presencial y digital. Individual.

Serie de ejercicios pictóricos para abordar los contenidos temáticos a partir de la observación del natural, con distintos objetivos y tiempos de realización.

- Actividad Dirigida 2_ A. D. 2: Técnicas y materiales pictóricos (40%)

Entrega presencial y digital. Individual.

Serie de ejercicios pictóricos para abordar los contenidos temáticos a partir distintos materiales, soportes, técnicas... con distintos objetivos y tiempos de realización.

- Actividad Dirigida 3_ A. D. 3: (10%).

Visita a exposición de referencia

Entrega presencial y digital. Individual.

Conocer los itinerarios de galerías, los museos o centros de arte más relevantes, exposiciones relacionadas con el temario... Así como experimentar las obras en directo.

Ejercicio motivado por la visita a la muestra.

Visita al estudio o encuentro con un ilustrador.

Entrega digital. Individual.

Los estudiantes de manera colectiva se acercarán a su realidad académica y profesional a través del encuentro con pintores, en el aula o visitando su taller. Realizando una reflexión, o comentario posterior de manera individual.

- Actividad Dirigida 4_ A. D. 4: Lectura y comentario (10%).

Entrega oral y digital. Individual.

Los alumnos de forma colectiva debatirán sobre una lectura de la bibliografía recomendada. Realizando con posterioridad un trabajo escrito individual.

2.5. Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 30% (45h). Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (75h). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (15h). Presencialidad 50%.

Evaluación: 10% (15h). Presencialidad 50%.

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.

Nota importante: Para evaluar al estudiante, éste tendrá que presentar tanto las actividades académicas dirigidas, como los trabajos solicitados para los exámenes de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, en los plazos y en la forma que indique específicamente el profesor. De no ser así, la calificación del estudiante será de No Presentado (NP).

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

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

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

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

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 en la convocatoria 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

Ball, P. (2009). *La invención del color*. Barcelona: Debolsillo.

Gage, J. (1993). *Color y cultura. La práctica y el significado del color desde la Antigüedad hasta la abstracción*. Madrid: Siruela.

Godfrey, T. (2015). *La pintura hoy*. Londres: Phaidon.

Huertas Torrejón, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas* (vols. I y II). Madrid: Akal.

Pedrola, A. (2009). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Madrid: Ariel.

Schwabsky, B. (intr.) (2016). *Vitamin P3: New Perspectives in Painting*. London; New York: Phaidon.

Bibliografía recomendada

Albers, J. (2005). *La interacción del color*. Madrid: Alianza Forma.

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.

Barro, D. (2009). *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser la pintura hoy*. La Coruña: MACUF.

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

- Doctor, R.(dir.) (2013). *Arte Español Contemporáneo (1992-2013)*. Madrid: La Fábrica ed.
- 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.
- Gallego, R; Sanz, J. C. (2001). *Diccionario Akal del color*. Barcelona: Akal.
- 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.
- Mayer, R. (1993). *Materiales y técnicas del arte*. Madrid: Tursen/Hermann Blume.
- Stangos, N. (comp.) (2000). *Conceptos de Arte Moderno: del fauvismo al posmodernismo*. Barcelona: 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 el profesor 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 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 de la Universidad Complutense de Madrid, y Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ha sido artista invitada en el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Facultad de Bellas Artes de la UCM con conferencias sobre el dibujo en sus proyectos artísticos. Ha sido editora de obra gráfica contemporánea de arte emergente, impartiendo conferencias y talleres sobre proyectos de autoedición y autogestión en el arte actual, como las <i>Jornadas sobre Innovación Docente</i> en la Universidad de Brera en Milán, o en la IUAV de Venecia con una Beca Erasmus +.</p> <p>En el ámbito del arte, el diseño, la creatividad y la comunicación, ha participado en Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente en Bellas Artes (sobre nuevas estrategias de representación) y Proyectos de Investigación sobre Creación Contemporánea (ETCC Nebrija). Y 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-Facultade de Arquitetura, Artes e Comunicaçao de la UNESP, Brasil); en el Programa de Vinculación Internacional de UCES (Buenos Aires) con la ponencia “Globalización, estudios culturales y comunicación visual. Sinergias y aprendizajes del diseño entre Argentina y España”; en el seminario de posgrado “Globalización, comunicación y desarrollo: repercusión en el arte contemporáneo, nuevos paradigmas” (Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Buenos Aires). Ha sido ponente y miembro del Comité científico del congreso internacional <i>VII Interculturalforum</i>, entre otros.</p> <p>Ha impulsado el Proyecto de Innovación Docente y Pedagogía Crítica <i>Contra el Canon: Desde dentro de la academia</i>, en colaboración con la artista Marina Vargas. Actualmente forma parte del Proyecto <i>Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural Aglaya-CM</i> (Ref. H2019/HUM-5714) ámbito desde el que ha generado proyectos artísticos y artículos especialmente enfocados a la violencia de género que persiste en nuestra sociedad, como la reciente convocatoria de pedagogía crítica <i>The Iris Souvenir</i>.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional como artista plástica, desarrollando proyectos fundamentalmente de pintura y dibujo. Desde 2000 expone en diferentes instituciones y galerías como La Casa Amarilla, Utopia 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, 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 <i>Drawing Room Madrid</i></p>
---	--

2019 y *Justmad Contemporary Art Fair* 2020.

Trayectoria que queda reflejada en diferentes catálogos y literatura especializada, destacando *Arte Español Contemporáneo 1992-2013*, de Rafael Doctor. Su última intervención *Entra el agua, no es nada*, fue seleccionada como una de las mejores exposiciones de los últimos 25 años por ABC Cultural.