Pintura: estrategias y procesos

Grado en Bellas Artes
2026-27

UNIVERSIDAD NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Pintura: estrategias y procesos

Titulación: Grado en Bellas Artes

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6 ECTS

Curso: 2026-27

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Mar Solís Barrado

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Entender los procedimientos de trabajo y conocer las herramientas de creación, manipulación y edición que se aplican en el desarrollo de proyectos de las bellas artes y audiovisuales, así como las técnicas y materiales de uso tanto analógico como digital.
- Aplicar las técnicas, materiales y herramientas de la expresión artística en el dibujo, la composición espacial, el volumen, la forma, el color y la pintura.
- Usar los procesos, las técnicas y las herramientas necesarias en la ideación y creación de proyectos artísticos, de diseño, fotográficos y audiovisuales aplicados a las bellas artes.
- Aplicar las destrezas y los procedimientos propios que se desarrollan en la labor profesional de las bellas artes
- Demostrar capacidad para la comunicación oral y escrita en la elaboración de textos o discursos, que fundamenten los proyectos artísticos y trabajos académicos.
- Integrar las herramientas y procedimientos de fotografía, vídeo y edición digital en la creación de proyectos profesionales de las bellas artes
- Aplicar los conocimientos, las técnicas y las metodologías necesarias para alcanzar los objetivos planteados en un trabajo académico del Grado en Bellas Artes

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

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 nacional e internacional, enfatizando en el campo de la pintura Uso de las herramientas específicas de la pintura.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

La asignatura consta de tres bloques principales, que se desarrollarán simultáneamente a lo largo del cuatrimestre y una cuarta propuesta que será intercalada a modo de impulso creativo durante todo el cuatrimestre llamadas acciones artísticas.

BLOQUE I. Estrategias y procesos de creación

En este bloque definiremos el concepto, temática, objetivo y enfoque del proyecto artístico desde el análisis de las propuestas de arte actuales hasta la propuesta artística del alumno.

- Investigación y análisis de referentes y obras/artistas contemporáneos.
- Lenguajes y códigos inherentes a proceso creativo
- Planificación del proyecto creativo: Objetivos, materiales, escalas y técnicas
- Cronograma de trabajo
- Introducción al statement del artista
- Bocetos de obra

BLOQUE II. Ideación y desarrollo del proyecto personal

Durante esta fase el alumnado llevará a cabo el desarrollo técnico y formal del proyecto. Es un momento de experimentación con los materiales planteados. 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 la obra
- Resolución de retos técnicos y discursivos
- Estrategias de concreción (ideas fundamentales y aproximación de la obra)
- Fidelidad, transformación o abandono del proceso inicial, capacidad de análisis crítico sobre el proceso propio
- Registro de documentación del proceso, fotografías, notas, reflexiones

BLOQUE III. Proyecto personal: 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 concepto expositivos

- Preparación de dossier, ficha técnica e imágenes de obra, biografía etc.
- integración visual y formada en el espacio (diseño del montaje expositivo: espacios, iluminación y disposición)
- Revisión del statement final y memoria del proyecto
- Exposición en público del proyecto personal

ACCIONES ARTÍSTICAS: La idea y el momento

- “Aquí y ahora”. El aula como continente, el mobiliario como contenido
- “El espacio transparente”. Material: film de embalaje industrial y pinturas acrílicas
- "Somos color”. Materiales: ropa
- “Acariciar la idea”. Material: Las Manos del artista y pintura acrílica
- “Dibujar el espacio”. Material: cuerda y
- “Luz: La materia transparente”. Materiales: aparatos de luz.
- “Meditación, creación”. Iniciación a la meditación. Material: agua
- “El Viaje como acto de creación”

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 artístico: imágenes de referentes, paletas de color, materiales deseados, ideas clave y posibles atmósferas. No se exige una propuesta cerrada, sino una herramienta de exploración que indique el punto de partida. Presentación oral breve en clase (10%)

ACTIVIDAD DIRIGIDA 2 (AD2): *Análisis crítico de una exposición vigente.* Visita a una exposición, análisis y conclusiones sobre ella. Se realizará en clase un ejercicio de análisis y debate, identificando los aciertos y las áreas de mejora de una 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 artístico personal, conceptualizando en relación con el trabajo del artista y su discurso (300 palabras) (10%)

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

Prueba Final (50%): Entrega y defensa oral en clase del proyecto artístico personal

3 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

3.1 Materia con carácter presencial

ACTIVIDADES FORMATIVAS	Horas totales	(% presencialidad) Horas presenciales (8-12)
AF1 Clases de teoría y práctica	45	45 (100%)
AF2 Trabajo personal del alumno	90	0 (0%)
AF3 Tutorías	7,5	7,5 (100%)
AF4 Evaluación	7,5	7,5 (100%)
Total	**150**	**60**

4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

4.1 Sistemas de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

- 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. Su número no podrá exceder de 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

4.2 Criterios de evaluación

SISTEMAS DE EVALUACIÓN	
Convocatoria ordinaria	
Modalidad presencial	**PONDERACIÓN**
SE1 Asistencia y participación	10%
SE2 Prueba parcial	10%
SE3 Actividades académicas dirigidas	30%
SE4 Prueba final	50%
Total	**100%**
Convocatoria extraordinaria	
Modalidad presencial	**PONDERACIÓN**
SE1 Asistencia y participación	10%
SE3 Actividades académicas dirigidas	30%
SE4 Prueba final	60%
Total	**100%**

4.3 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, será potestad del profesor solicitar y evaluar 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 en convocatoria ordinaria.

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.

4.4 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.

4.5 Uso de la IA

La adopción de herramientas de IA debe basarse en un enfoque transparente, responsable, ético y seguro, que fomente el desarrollo de competencias digitales en el estudiantado:

- El profesor incluirá en cada actividad formativa que lo precise, si se contempla el uso de IA Generativa, con qué objetivo y los requisitos de aplicación de esta.

- Es responsabilidad del estudiante mostrar una conducta transparente, ética y responsable con el uso de IA Generativa, y adaptarse a los criterios de aplicación y evaluación dictados por el profesor en cada actividad.

La detección de cualquier conducta fraudulenta con respecto al uso de IA Generativa, no atendiendo a las indicaciones del profesorado, aplicará las sanciones previstas en el Reglamento Disciplinario.

5 BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- GUASCH, Ana María (2005). El Arte último del siglo XX: del postmodernismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Forma.

- MARCHÁN FIZ, Simón (1994). Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad postmoderna. Madrid: Akal.

- SONTAG, Susan (1984). "Contra la interpretación". Barcelona: Seix Barral.

- STEINER, George (2001). Gramáticas de la creación. Madrid: Siruela Biblioteca de ensayo.

- WALLIS, Brian (2001). Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

- MADERUELO, Javier (1996) Nuevas visiones de lo pintoresco: el paisaje como Arte. Fundación Cesar Manrique.

- RUIZ I ALTABA, Ariel (2002). *Paisajes embrionarios.* Ed. Font i Prat Associats. Barcelona.

- ZELANSKI, Paul y PAT FISHER, Mary (2001). *Color.* Ed. Blume. Madrid.

- HOCKNEY, David (2001). El conocimiento secreto: el redescrubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros**.** Ed. Destino, Barcelona.

- BALL, Philip. *La invención del color* (2003)*.* Ed. Turner publicaciones. Madrid.

Bibliografía recomendada

- RAMÍREZ, Juan Antonio (1994). *Duchamp, el amor y la muerte, incluso*. Ed. Siruela, Madrid

- LIVIO, Mario (2006). *La proporción áurea. La historia de phi, el número más sorprendente del mundo*. Ed. Ariel. Barcelona.

- CALVO SERRALLER, Francisco (2001). El arte contemporáneo. Madrid: Taurus

- BACHELAR, Gastón, La poética del espacio, Fondo de cultura económico. Mexico 1994.

- MADERUELO, Javier (1990), El Espacio raptado. Ed. Mondadori. Milán

Otros recursos

- ORAL MEMORIES. Entrevistas a artistas emergentes y de media carrera https://oralmemories.com/

- ARCHIVO DE CREADORES DE MADRID http://archivodecreadores.es/?set_locale=es

- UBUWEB & FILM http://www.ubu.com/film/

- BERGER, John, "Ways of Seeing" https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk

6. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Mar Solís Barrado
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes por la UCM
Correo electrónico	msolisba@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de 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.	Docente y artista multidisciplinar especializada en escultura desarrolla su trabajo de investigación en una multiplicidad de materiales y soportes, con una amplia experiencia en la docencia y en la investigación artística de orden instalativo **FORMACIÓN | ACADEMIC BACKGROUND** 2023 Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 2018 Máster en Acompañamiento Educativo por la Universidad Francisco de Vitoria (U.F.V) 2013 Máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 2006 Seminario de escultura impartido por Martín Chirino. V Semana Nacional de Arte Contemporáneo. Fundación Al-Norte. Gijón 2009 Beca de residencia Fundación Delfina. Londres, Reino Unido 2005 Beca de grabado. XXVII Festival de Assilah. Marruecos. 2004 Beca de Artes Plásticas de la Ville de Paris. Cité internationale des Arts. París. Francia. 2004 Beca CIEC. Máster de obra gráfica. Betanzos. A Coruña. 2003 Beca de Artes Plásticas de la Casa de Velázquez. Madrid. 2005 beca de grabado. 2003 XXVII Festival de Assilah. Marruecos. 1999 Seminario de escultura impartido por Martín Chirino. Fundación Marcelino Botín. Cantabria 1995 Licenciada en Bellas Artes con la especialidad Escultura. Universidad Complutense de Madrid (UCM).