

Grado en Bellas Artes 25103 - Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 1, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- Joaquín José Escuder Viruete escuder@unizar.es

- Ruth Zaragoza Sanchis rzaragoz@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para valorar el esfuerzo y la evolución del alumno resulta necesario conocer su nivel de partida al comienzo del curso.

Para el desarrollo óptimo del curso, dado que es progresivo, y ante la permanente necesidad de tiempo en una asignatura fundamentalmente práctica, se precisa del alumno puntualidad en la asistencia a clase. Asimismo se le pide que adquiera los materiales necesarios a medida que el profesor lo solicite para la correcta consecución de la asignatura. Además se le exige al alumno organización y limpieza, tanto de los útiles como del entorno de trabajo.

Como en toda disciplina artística, el alumno debe completar su aprendizaje más allá del ámbito académico.

El alumno debe comprender que los trabajos no son "deberes" como fin en sí mismos, sino como medio a través del cual cumplir unos objetivos.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al final del semestre: análisis, debate, revisión y evaluación de los trabajos realizados.

Última semana lectiva: calificaciones provisionales.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Sabe situarse frente a la complejidad conceptual, artística, histórica y cultural del *modus operandi* de la

pintura. Sobre todo para que adopte una postura crítica y creativa ante el objeto de su estudio: la materia a través de un medio de expresión pictórico.

- 1:** Conoce los fundamentos materiales de la pintura, en la teoría y en su utilización práctica: soportes, pigmentos, aglutinantes, útiles, etc. No obstante, considera que los materiales y procedimientos de la pintura no son sólo un soporte o un mero instrumento, sabe que su expresión visual y su aplicación conforman junto a la idea un todo expresivo.
- 1:** Es capaz de emplear en la práctica correctamente los materiales pictóricos para garantizar una mínima perdurabilidad, es decir, no sólo conocer la técnica sino los procedimientos de aplicación. Teniendo en cuenta que estos conocimientos y usos deben trascender el mero hecho artesanal.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta es una asignatura Obligatoria de primer curso del Grado de Bellas Artes. Se imparte con una asignación de 6 créditos, que suponen 4 horas de docencia semanales durante un semestre. Por su ubicación en el primer año de estos estudios adquiere un carácter de iniciación: pretende proporcionar una serie de conocimientos básicos y específicos en el ámbito de las técnicas pictóricas. Añadida a "Color I" (primer año) y "Color II" (segundo año), esta asignatura constituye la base mínima que en el Área de conocimiento de Pintura considera necesaria para cualquier futuro graduado en bellas artes.

"Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos" abarca por un lado el estudio teórico-práctico de los materiales estructurales de la obra pictórica y los útiles para su práctica y por otro los distintos métodos en que estos materiales son empleados en procedimientos y procesos pictóricos concretos. Su estudio no solo se realiza en cuanto a su naturaleza, composición y características, sino sobre todo en relación a la función, propiedades técnicas y cualidades expresivas en su aplicación práctica introducción básica a los fundamentos y procesos técnicos que intervienen en la práctica pictórica.

Así pues, el estudio de la disciplina abarca dos ámbitos de actuación:

- El conocimiento sobre la naturaleza de los materiales pictóricos fundamentales y los procesos técnicos en que intervienen.
- La introducción a su aplicación práctica buscando las cualidades y la expresividad propia de dichos materiales y de los procedimientos pictóricos en función de sus características físicas y estéticas.

La asignatura introduce al alumno en nuevos materiales y procesos y en una práctica que conjugará los principios técnicos de procedimientos tradicionales con una actitud experimental tanto en el uso de éstos como en el de los procedimientos técnicos más recientes. En los ejercicios prácticos, junto a la experimentación de las posibilidades plásticas y expresivas de los distintos materiales y procesos, se trabaja con los componentes estructurales de la pintura: el color, la composición, el espacio, la textura, etc.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer la evolución histórica de los materiales, los procedimientos y las técnicas pictóricas tradicionales y actuales, y sus características y posibilidades de aplicación.
2. Desarrollar habilidades prácticas y destrezas técnicas.
3. Dominar y utilizar con facilidad la terminología y vocabulario específicos de la asignatura.
4. Comprender la metodología que permita el desarrollo de su aprendizaje.
5. Desarrollar la capacidad creativa y expresiva.

El objetivo didáctico fundamental de la asignatura "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos" podría, sintetizado, expresarse del siguiente modo: adquirir, mediante la teoría y su aplicación en la práctica de la pintura, los conocimientos técnicos y de expresión de los materiales pictóricos fundamentales y los procedimientos en que intervienen.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

En primer lugar hemos de destacar que "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos", por su ubicación en el primer año de los estudios de Bellas Artes adquiere un carácter de iniciación. Considerando el mínimo nivel de conocimientos del alumno la introducción a los fundamentos de la pintura debe hacerse como tal, desde la misma base. Definida como asignatura obligatoria en el Grado la contemplamos como requisito previo a muchas otras asignaturas de nuestros estudios. En consonancia a la construcción en espiral del perfil curricular del alumno, que requiere un armazón lo más consistente posible sobre el que se puedan afianzar las futuras materias, por plurales y versátiles que puedan ser. No olvidemos que una opción de salida profesional lo constituye el campo de la restauración de bienes culturales en general, y de la obra de arte pictórica en particular.

Si resulta importante esta asignatura por lo complementaria con las demás, lo que en definitiva viene acotado por la relación horizontal con las demás asignaturas troncales y obligatorias de primer año, en especial "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos" constituye el perfecto anexo de "Color I". Y, consecuentemente, por la relación vertical con las asignaturas de segundo y tercer año específicas de pintura, respectivamente "Color II" y "Taller de pintura".

El concepto de la asignatura "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos" se proyecta sobre lo que debe y puede ser una asignatura de iniciación a los materiales de la pintura. En nuestra metodología de investigación confluyen tres bloques fundamentales: Los análisis objetivos de los materiales pictóricos, esto su naturaleza física; los útiles del pintor y la práctica, a través de su metodología de aplicación. No obstante, consideramos que los materiales y procedimientos de la pintura no son sólo un soporte o un mero instrumento, su expresión visual y su aplicación conforman junto a la idea un todo expresivo. Con estas líneas de estudio tratamos de situar al alumno frente a la complejidad conceptual, artística, histórica y cultural del *modus operandi* de la pintura. Y todo para que adopte una postura crítica y creativa ante el objeto de su estudio: la materia a través de un medio de expresión pictórica.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

- Conocer los métodos de producción y las técnicas artísticas.
- Conocer los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
- Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.
- Tener capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- Tener capacidad de perseverancia.
- Tener habilidades para la creación artística y capacidad para construir obras de arte.
- Tener habilidad para establecer sistemas de producción.
- Ser consciente de las capacidades y de los recursos propios.
- Poseer un conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- Conocer métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- Tener capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los resultados de aprendizaje de la asignatura de "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos" son relevantes para la educación de la mirada y la percepción para acomodar, calibrar, comparar, apreciar y valorar lo que nos rodea y traducirlo al lenguaje pictórico, a la pintura.

En esta asignatura se desarrolla la capacidad deductiva e inductiva, de análisis y síntesis, necesarias tanto en los procesos de la actividad artística como otros creativos en general. No tan solo valen los conocimientos específicos transmitidos, la función informativa de la asignatura, sino además en otra parcela formativa: el autoaprendizaje.

Se invita permanentemente a reflexionar e investigar por uno mismo, y ello resulta especialmente deseable en una disciplina artística, donde la comprensión de los fundamentos de la pintura se materializan en imágenes plásticas y en experimentos formales fruto de ese pensamiento que emana de la práctica. Práctica que nos ayuda a conocer los códigos pictóricos, pero sobre todo manejar con soltura sus materiales e instrumentos, y de cualquier otra técnica, en definitiva, la habilidad para materializar gráficamente las percepciones, las ideas o los sentimientos.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del curso se realizará a partir de la media aritmética de las calificaciones de cada uno de los temas de esta asignatura. Al margen de estas consideraciones numéricas, la nota final del curso quedará determinada fundamentalmente por la consecución, o no, de los objetivos didácticos. Los alumnos que por las razones que fuere no pudieran realizar y entregar los ejercicios necesarios en su día tendrán ocasión de hacerlo en los días destinados a la convocatoria de junio. Las calificaciones provisionales se harán públicas después de cada cuatrimestre.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios.

Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad.

Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.

Evolución del proceso de aprendizaje.

Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal.

Implicación en la asignatura.

Asistencia y entrega puntual de trabajos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El curso posee un carácter eminentemente práctico. Así, junto a la exposición del conjunto de contenidos que configuran un soporte teórico y marco conceptual de reflexión determinados, en cada tema proponemos una serie de ejercicios, con unos objetivos precisos, a realizar en el aula-taller. El encadenamiento entre teoría y práctica no siempre obedece a la misma secuencia. En ocasiones la teoría es un avance absolutamente necesario para la realización de los ejercicios. Sin embargo, en otras, se imparte durante o después de la experimentación práctica, orientando así las conclusiones sobre los resultados obtenidos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1: TEMARIO

Tema preliminar: presentación de la asignatura

Tema 1: Iniciación a los procedimientos pictóricos

Tema 2: Procedimientos acuosos

Tema 3: Procedimientos grasos

ACTIVIDADES

Sesiones > Actividades > Características

1ª > Presentación de la asignatura. Encuesta

2ª > Clase teórica: Iniciación a los procedimientos y técnicas pictóricas; Composición general de las pinturas. Pigmentos. Colorantes. Aglutinantes. Diluyentes y disolventes. Clasificación de las principales técnicas pictóricas: procedimientos acuosos y grasos, técnicas mixtas. Ejercicio práctico > Libre > Libre > Libres

3ª > Ejercicio práctico > Libre > Libre > Libres

4ª > Clase teórica: Soportes e imprimaciones; Soportes: cartón, contrachapado, tela. Imprimación de soportes: funciones y características. Tipos de imprimación. adecuación de las imprimaciones a las diferentes técnicas y soportes. Puesta en común

5ª > Ejercicio práctico > Preparación de 6 cartones y 2 contrachapados > PVA sobre cartones y maderas > 50 X 70 cm.

6ª > Ejercicio práctico > Preparación de 6 cartones y 2 contrachapados > PVA sobre cartones y maderas > 50 X 70 cm.

7ª > Clase teórica: Soportes e imprimaciones (continuación). Ejercicio práctico > Montaje tela sobre bastidor madera y su imprimación > 60 X 73 y 100 X 81 cm.

8ª > Ejercicio práctico > Montaje de tela sobre bastidor de madera y su imprimación > 60 X 73 y 100 X 81 cm.

9ª > Clase teórica: Técnicas y procedimientos al agua: la acuarela y el gouache, breve resumen histórico; Consideraciones técnicas; Pigmentos; El papel. Los temples, breve resumen histórico; Los temples tradicionales: de goma, de cola, de caseína, de huevo; Los temples polímeros: aglutinantes vinílicos y acrílicos. Consideraciones técnicas. Ejercicio práctico > Realización de dos retículas de color (en "trateglio") > Temple (1) sobre cartón > 50 X 70 cm.

10ª > Ejercicio práctico > Realización de una estructura en damero > Temple (2) sobre lienzo > 60 X 73 cm.

11ª > Ejercicio práctico > Realización de una estructura en damero > Temple (3) sobre lienzo > 81 X 100 cm.

12ª > Ejercicio práctico > Libre > Temple (3) sobre lienzo > 81 X 100 cm.

13ª > Clase teórica: Técnicas y procedimientos grasos; Materiales empleados en los procedimientos grasos: Esencias, Aceites, Secantes, Resinas, Bálsamos, Ceras, Diluyentes, Disolventes, Barnicas. La pintura al óleo: breve resumen histórico. Preparación de la pintura al óleo. Utensilios. Propuesta de colores a utilizar.; La materialidad del óleo: opacidad y transparencia: consideraciones técnicas: pintura directa, pintura por capas. Materia y textura. La transparencia, consideraciones sobre la veladura. Ejercicio práctico técnicas grasas: realización de un cuadro en dos sesiones en el que el aspecto definitivo resultará de la superposición de capas de pintura y del desarrollo exhaustivo de diferentes texturas > Libre > Óleo resinoso sobre lienzo > 50 X 70 cm.

14ª > Ejercicio práctico técnicas grasas: realización de un cuadro en dos sesiones en el que el aspecto definitivo resultará de la superposición de capas de pintura y del desarrollo exhaustivo de diferentes texturas > Libre > Óleo resinoso sobre lienzo > 50 X 70 cm.

15ª > Puesta en común. Evaluación

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

"TÉCNICAS PICTÓRICAS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS", 6 cr. ECTS (2 cr. de teoría y 4 cr. de práctica)

60 horas presenciales distribuidas en 15 clases (15 sesiones de aula/taller) dedicadas a las actividades de aprendizaje: clases teóricas, prácticas, seminarios, puestas en común y actividades complementarias.

Horas no presenciales dedicadas a prácticas de taller, estudio, consulta bibliografía, contemplación de obra pictórica al natural.

Semana > Actividad > Modelo > Técnica > Dimensiones

1ª > Presentación de la asignatura. Encuesta

2ª > Clase teórica. Ejercicio práctico > Libre > Libre > Libres

3ª > Ejercicio práctico > Libre > Libre > Libres

4ª > Clase teórica. Puesta en común

5ª > Ejercicio práctico > Preparación de soportes > PVA sobre cartones y maderas > 50 X 70 cm.

6ª > Ejercicio práctico > Preparación de soportes > PVA sobre cartones y maderas > 50 X 70 cm.

7ª > Clase teórica. Ejercicio práctico > Montaje tela sobre bastidor madera y su imprimación > 60 X 73 y 100 X 81 cm.

8ª > Ejercicio práctico > Montaje de tela sobre bastidor de madera y su imprimación > 60 X 73 y 100 X 81 cm.

9ª > Clase teórica. Ejercicio práctico > Estructura > Temple (1) sobre cartón > 50 X 70 cm.

10ª > Ejercicio práctico > Estructura > Temple (2) sobre lienzo > 60 X 73 cm.

11ª > Ejercicio práctico > Estructura > Temple (3) sobre lienzo > 81 X 100 cm.

12ª > Ejercicio práctico > Libre > Temple (3) sobre lienzo > 81 X 100 cm.

13ª > Clase teórica. Ejercicio práctico técnicas grasas > Libre > Óleo resinoso sobre lienzo > 50 X 70 cm.

14ª > Ejercicio práctico > Libre > Óleo resinoso sobre lienzo > 50 X 70 cm.

15ª > Puesta en común. Evaluación

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada