

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

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 1, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Joaquín José Escuder Viruete** escuder@unizar.es
- **María Covadonga Fernández Vázquez** mariaval@unizar.es
- **Marta Marco Mallent** mmallent@unizar.es
- **Ana María Miralles Martín** miralles@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

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.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al comienzo del curso: presentación de la asignatura e información del material necesario indispensable para el desarrollo de la práctica en el aula taller durante todo el semestre.

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.
- 2:** 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.
- 3:** 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.
- 4:** El trabajo resultante del uso y aplicación de conocimientos técnicos debe trascender el mero hecho artesanal.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura es obligatoria y tiene una duración semestral. Por su ubicación en el primer año de estudios adquiere un carácter de iniciación, así pues, pretende proporcionar una serie de conocimientos básicos y específicos en el ámbito de las técnicas pictóricas. Asociada a *Color I* (obligatoria, primer año) y *Color II* (obligatoria, segundo año), esta asignatura constituye la base mínima que en el Área de conocimiento de Pintura se considera necesaria para cualquier futuro graduado en Bellas Artes. Por otra parte, es absolutamente imprescindible para conseguir óptimos resultados en la asignatura optativa de tercer y cuarto curso *Taller de Pintura*.

La asignatura se centra en el conocimiento de materiales y procedimientos, aplicando una metodología práctica basada en la realización de trabajos que conjugan procesos técnicos tradicionales con otros más recientes, fomentando una actitud experimental en la aplicación de los mismos, trabajando sus posibilidades plásticas y expresivas.

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 y cualidades expresivas de las diferentes técnicas y su aplicación en los procesos pictóricos.

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.

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.

- 2:** Conocer los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.

- 3:** Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.

- 4:** Tener capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

- 5:** Tener capacidad de perseverancia.

- 6:** Tener habilidades para la creación artística y capacidad para construir obras de arte.

- 7:** Tener habilidad para establecer sistemas de producción.

8: Ser consciente de las capacidades y de los recursos propios.

9: Poseer un conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.

10: Conocer métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

11: 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.

La asignatura podrá superarse por medio de **evaluación continua**, entregando y aprobando los ejercicios correspondientes a cada unidad didáctica en las fechas

indicadas por el profesor. Quienes no superen dicha evaluación, así como aquellos que, habiéndola superado, deseen mejorar su calificación, tendrán derecho a realizar una **prueba global final**, cuyas características serán definidas por el profesor con suficiente antelación y en la que se demostrarán conocimientos prácticos y teóricos de los contenidos de la asignatura.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Las calificaciones se basarán en los siguientes criterios de evaluación:

- 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: CLASES TEÓRICAS

Tema preliminar: presentación de la asignatura

Tema 1: Iniciación a los procedimientos pictóricos

Tema 2: Soportes e imprimaciones

Tema 3: Procedimientos acuosos

Tema 4: Procedimientos grasos

2: ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Los alumnos realizarán prácticas en el aula taller en las que aplicarán, bajo la supervisión y tutela del profesor, los contenidos impartidos en las sesiones teóricas.

Consistirán básicamente en la preparación y elaboración de materiales y útiles para el ejercicio de la pintura, así como de su aplicación, mediante la realización de muestras de soluciones técnicas sobre diferentes soportes y la resolución de ejercicios básicos con modelos del natural.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES
1	Presentación de la asignatura, espacios y recursos.	Adquisición de material
2	Soportes	Montaje y entelado de bastidores
3	Imprimaciones acrílicas	Preparación y aplicación sobre cartones, tablas y lienzos.
4	Imprimaciones (cola animal)	Preparación y aplicación sobre cartones, tablas y lienzos.
5	Pintura acrílica. Pigmentos. Texturas.	Elaboración de muestras pictóricas 1ª sesión.
6	Pintura acrílica.	Práctica pictórica sobre modelos del natural 2ª sesión
7	Óleo. Aglutinantes, medios y barnices.	Preparación de óleos, barnices y medios.
8	Óleo. Aglutinantes, medios y barnices.	Preparación de muestras pictóricas. 1ª sesión
9	Óleo. Aglutinantes, medios y barnices.	Práctica pictórica sobre modelos del natural. 2ª sesión
10	Temple. Caseína.	Aplicación y elaboración de muestras.
11	Temple. Huevo.	Aplicación y elaboración de muestras
12	Temple. Veladuras.	Aplicación de veladuras con barniz.
13	Encáustica.	Preparación y aplicación.
14	Encáustica.	Elaboración de muestras, 1ª sesión
15	Encáustica.	Elaboración de obra pictórica. 2ª sesión

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Albers, Josef : Interacción del color / Josef Albers ; traducción de María Luisa Balseiro . - Ed. rev. y ampl. Madrid : Alianza, D.L. 2010
- Andrés Ruiz, E. Vida de la pintura / Enrique Andrés Ruiz. Valencia : Pre-textos, 2001
- Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ; traducción de María Luisa Balseiro . 2ª ed., 4ª reimpr. Madrid : Alianza, imp. 2008
- Ball, Philip. La invención del color / Philip Ball ; traducción de José Adrián Vitier . 1ª ed. Madrid : Turner ; México : Fondo de Cultura Económica, 2003
- Cennini, Cennino. El libro del arte / Cennino Cennini ; comentado y anotado por Franco Brunello ; introducción por Licisco Magagnato ; traducción del italiano por Fernando Olmeda Latorre . Madrid : Akal, D.L. 1988
- Cuchy, J. Manual del pintor decorador / José Cuchy. Madrid : Espasa Calpe, 1934
- Doerner, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte / Max Doerner ; [versión española por Daniel Morata] . 6ª ed., reimpr., versión de la 18a. ed. alemana / actualizada por Thomas Hoppe Barcelona [etc.] : Reverté, 2005
- El tratado de la pintura / Leonardo de Vinci ; [coordinadora de la edición, Carolina Reoyo ; editora, Alicia Escamilla] .

Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Espasa, 2005

- Fabris, S.. Color : proyecto y estética en las artes gráficas / S. Fabris, R. Germani . 3a. ed. Barcelona : Edebé, D.L. 1987
- Finlay, V. Colores / Victoria Finlay. Barcelona : Océano, 2002
- Gage, John. Color y cultura : la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción / John Gage ; traducción de Adolfo Gómez Cedillo y Rafael Jackson Martín. 3ª ed. Madrid : Siruela, 2001
- Gaya, Ramón. Obra completa / Ramón Gaya ; edición al cuidado de Nigel Dennis e Isabel Verdejo ; prólogo de Tomás Segovia . Valencia : Pre-Textos, 2010
- González Cuasante, J.M.. Introducción al color / J.M. González Cuasante. Madrid : Akal, 2005
- Gual, E. El color en el lenguaje / Elvira Gual. Castellón de la Plana : Elvira Gual, 2009
- Gual, E. Simbología del color. Cultura, tradiciones, tabúes y mitos / Elvira Gual. Castellón de la Plana / Elvira Gual, 2009
- Kandinskii, Vasilii Vasil'evich. De lo espiritual en el arte : contribución al análisis de los elementos pictóricos / Kandinsky ; [traducción del alemán de Genoveva Dieterich] . Barcelona : Paidós, D.L. 2008
- Las técnicas artísticas / por E. Baccheschi... [et al.] ; proyecto y coordinación Corrado Maltese ; versión española de José Miguel Morán y María de los Santos García . 12a. ed. Madrid : Cátedra, 2003
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas de arte / Ralph Mayer . 2a ed Madrid : Tursen, 1993
- Pacheco, Francisco. Arte de la pintura / Francisco Pacheco ; edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas . Madrid : Cátedra, cop. 1990
- Pedrola Font, Antoni. Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas / Antoni Pedrola ; prólogo de Josep M. Garrut . 3a. ed. corr. y aum. Barcelona : Ariel, 2004
- Ronchetti, J. Moderno manual de pintura. Métodos y materiales empleados por los pintores / J. Ronchetti. Buenos Aires : Nelson, 1946
- Smith, Ray. Manual del artista / Ray Smith . Nueva ed. Madrid : Blume, cop. 2008
- Zelanski, Paul. Color / Paul Zelanski y Mary Pat Fischer ; traducción de la 3a. ed. inglesa, Guillermo S. Alonso . Madrid : Blume, D.L. 2001