

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (PRINCIPIOS Y PROCESOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PERFIL PROFESIONAL
Asignatura	801032 PINTURA MURAL

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	TERCERO y CUARTO
Carácter:	OPTATIVO
Período de impartición:	5º, 6º, 7º, y 8º semestre
Carga Docente: Teórica / Práctica	6 ECTS

	<u>Nombre y apellidos</u>	<u>correo electrónico</u>
Coordinador	Domiciano Fernández Barrientos	pinturamural@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura es una mera introducción a los principales problemáticas que aparecen en la interacción entre los espacios y expresiones pictórica y arquitectónica. En ella se expondrán toda una serie de aspectos teóricos y técnicos que junto con el desarrollo de distintos ejercicios prácticos trataran de proporcionar al alumno una serie de conocimientos y destrezas de carácter básico que le permitan iniciarse en la comprensión, planificación y ejecución de las distintas etapas que constituyen cualquier proyecto de pintura enlazado a un entorno determinado.

OBJETIVOS

- La comprensión y valoración crítica del entorno; entendiéndolo éste, como el diseño resultante de la superposición de diversas acciones del hombre sobre el medio natural.
- Inducir al alumno a la valoración de la pintura mural, la arquitectura y el urbanismo de manera reflexiva, partiendo de términos y conceptos bien definidos, y procurando separar en todo momento el manejo de criterios objetivos o subjetivos.
- Introducción a las principales técnicas de la pintura mural hasta alcanzar unos niveles mínimos de conocimiento y destreza, en el empleo de materiales y herramientas, que permitan al alumno, la búsqueda y selección de los procedimientos, técnicas y materiales más adecuados a la intencionalidad de la obra.
- Familiarizar al alumno con la bibliografía básica de pintura mural y con la bibliografía esencial para el entendimiento de las relaciones entre pintura y arquitectura; fomentando la lectura y el trabajo de investigación personal con artículos y textos relacionados con nuestro campo.

Requisitos:

- Una cierta capacidad de autocrítica (en los planos colectivo y personal) que propicie la superación de los estereotipos y convencionalismos que aparecen con más frecuencia alrededor de la práctica pictórica.
- Un conocimiento medio de los materiales y técnicas más comunes en dibujo y pintura.
- Una capacidad de realización media-alta.

- Un control de nivel medio sobre los factores que fijan la calidad de realización, mediante la consideración de: los materiales, acabados y presentación.
- Un nivel medio en el acopio, selección y elaboración de información que permita al alumno desarrollar trabajos de investigación personal de pequeño formato.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- C.G.2. Competencia para la gestión de la información.
- C.G.4. Competencia para el aprendizaje autónomo.
- C.G.5. Competencia para trabajar autónomamente.
- C.G.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- C.G.10. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- C.G.11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.

Competencias Específicas

- C.E.9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- C.E.12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
- C.E.18. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
- C.E.20. Capacidad de interpretar problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
- C.E.25. Capacidad de (auto)-reflexión analítica y (auto)-crítica en el trabajo artístico.
- C.E.28. Capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.
- C.E.31. Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
- C.E.42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
- C.E.44. Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores, realizando una labor creativa de acuerdo con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de la cultura de la paz y de los valores democráticos.

CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS:

1 la pintura mural en el contexto de la enseñanza de las artes plásticas y exposición del programa del curso.

- Bases conceptuales para la asignatura.
- Definición de la asignatura.
- Los objetivos.
- Metodología.
- La acción tutorial.
- Sistema de evaluación.
- Programación de contenidos.
- Bibliografía y otras fuentes.
- La mecánica de la clase y reciclaje de los espacios y materiales.

2 La seguridad e higiene en el proceso de ejecución: evaluación y medidas a tomar.

- La seguridad e higiene colectiva
 - La seguridad e higiene individual.
 - La normativa legal
-

3 Técnicas de simulación y replanteo.

- El boceto y las técnicas de simulación.
 - Las técnicas de replanteo.
-

4 La pintura al fresco: el muro como soporte y su acondicionamiento.

- Las condiciones del muro
 - Materiales básicos
 - Los morteros
 - Preparación del muro
-

5 La pintura mural al fresco: la ejecución gráfica.

- Generalidades e introducción histórica.
 - La selección de los pigmentos
 - La preparación de los colores
 - Utillaje para la aplicación pictórica
 - Las técnicas pictóricas
 - El fraguado
 - Técnicas mixtas, correcciones y arrepentimientos
-

6 La construcción y lectura del espacio pictórico.

- Introducción y generalidades
 - Construir una sensación de espacio o el espacio genérico-virtual
 - La representación del espacio: concepto del espacio como "figura".
 - Lectura del espacio pictórico
-

7 La construcción y lectura del espacio arquitectónico.

- Introducción y generalidades
- La construcción del espacio arquitectónico.
- Lectura del espacio arquitectónico

8 Niveles de consonancia, asonancia y disonancia entre los espacios pictórico y arquitectónico.

- Introducción y generalidades
 - Consonancia, asonancia y disonancia en el espacio bidimensional.
 - Las formas y el formato.
 - Construir con el pincel.
 - Consonancia, asonancia y disonancia en el espacio tridimensional.
 - Consonancia, asonancia y disonancia en el espacio tetradimensional.
-

9 La ubicación de la superficie pictórica.

- Introducción y generalidades
 - El factor distancia.
 - Los elementos arquitectónicos como superficies pictóricas:
 - El espacio-tiempo y la ubicación de la superficie pictórica.
-

10 Esgrafiados y estucos

- Generalidades
 - Herramientas de trabajo
 - Los morteros y su fabricación
 - Estucos enlucidos.
 - Estucos labrados
 - Técnicas y tipos de esgrafiado
 - La fabricación de plantillas
-

11 Pintura mural con silicatos

- La preparación del soporte
 - La técnica pictórica.
 - Las pinturas minerales keim
 - Otros silicatos
-

12 Pintura mural con temple acrílicos y vinílicos

- Acetato de polivinilo (pva).
- Polímeros acrílicos.
- Pinturas vinílicas (pinturas “plásticas”).
- Pinturas acrílicas.
- El soporte y su preparación.
- Técnicas.
- Barnizado, manipulado y conservación.
- El uso de resinas acrílicas y vinílicas en la preparación de morteros.

- El uso de resinas acrílicas y vinílicas en el encolado de telas a soportes rígidos.
-

13 Pintura mural con temple de caseína

- La caseína como derivado de la leche y como cola animal
 - El caseinato cálcico y su preparación
 - Preparación de los colores
 - Pintura a la caseína sobre enlucido fresco
 - Pintura a la caseína sobre encalado fresco
 - Pintura a la caseína sobre revoco seco
 - Técnicas
-

14 Pintura mural con temple de huevo

- El huevo como emulsionante y aglutinante.
 - Preparación de los colores.
 - Materiales comercializados

 - Preparación del soporte.
 - Temple de huevo sobre revoco fresco de cal.
 - Temple de huevo sobre encalado fresco de cal.
 - La aplicación de la pintura.
-

15 Otros procedimientos y materiales

- Temple de cola.
- Pintura mural a la cera y encáustica.
- Pintura mural al óleo y alquídico.
- El encolado o marouflage.
- Otras pinturas sintéticas.
- Sprays y rotuladores.
- Lonas impresas y vinilos o cortados por ordenador.
- Pastas, revocos y marmolinas plásticas.
- Morteros monocapa.
- El mosaico y trencadís.
- La vidriera.
- El ensamblado y configuración de distintos materiales de construcción.
- Nuevos soportes.
- Obras y materiales no perdurables

METODOLOGÍA

Los ejercicios responderán a un carácter eminentemente práctico para facilitar la mejor comprensión de los conceptos desarrollados en el programa de contenidos y para procurar el máximo contacto con los materiales y utensilios que determinarán nuestra forma de expresión.

En cada uno de los ejercicios se perseguirán (además de los objetivos generales del curso) unos objetivos específicos, que buscarán siempre la comprensión de lo expuesto teóricamente. Al mismo tiempo, dentro de una enseñanza individualizada, se tratará de adecuar los citados objetivos a los distintos niveles de experiencia y conocimiento que posea cada alumno.

En el desarrollo teórico, de cada bloque temático de carácter técnico, se procurará que el alumno vea *in situ* algunos procesos técnicos y muestrarios de los principales materiales y utensilios implicados.

En el desarrollo teórico, de cada bloque temático de carácter conceptual, se procurará mostrar al alumno el mayor número de proyectos y obra real que clarifiquen todos los aspectos y problemáticas expuestas.

Para una máxima aproximación a la realidad que supone la ejecución de un proyecto mural, el alumnado se organizará en equipos de trabajo. Cada uno de sus miembros actuará como director de obra cuando el equipo ejecute su mural y de ayudante cuando el mural a ejecutar sea de otro compañero del equipo.

La acción tutorial se llevará a cabo en dos niveles o de dos formas diferentes: una de ellas se aplicará en el aula durante el desarrollo de los distintos ejercicios y la otra se realizará dentro de un horario específicamente reservado ha este fin; donde el alumno o los equipos de trabajo podrán disponer de la atención individual del profesor.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias Específicas	ETCS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.	9, 12, 20, 28, 31	0,5
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	9, 12, 20, 25, 28, 42, 44	0,5
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	9, 12, 20, 25, 28, 31 42, 44	1,5
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	9, 12, 18, 20, 25, 31	1
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	9, 12, 18, 20, 25, 28, 31, 42, 44	1
Investigaciones bibliográficas y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	18, 20, 25, 31	1
Salidas de estudio.		
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación.	18, 20, 25	0,5

Actividad del alumno

En una enseñanza eminente práctica, donde la mayor eficacia docente se ejerce durante el proceso de ejecución, la presencia del alumno y del material adecuado se hace imprescindible para la consecución de la mayoría de objetivos que se plantean en esta asignatura.

Como ya se ha planteado en la metodología, el trabajo en clase se desarrolla en equipos. Estos equipos estarán formados, normalmente, por 3 o 4 alumnos. La dinámica de los equipos, y la inercia generada por estos, es fundamental en el desarrollo del programa de ejercicios, pero siempre debemos tener en cuenta que el programa no contempla la propuesta de ejercicios comunitarios; todos los trabajos tienen autor individual, aunque, para la realización, se utilice toda la capacidad de trabajo del equipo.

Cronograma

La asignatura tiene dos vertientes o áreas básicas de conocimientos y destrezas que la caracterizan por ser totalmente singulares: las técnicas y materiales empleados y la vinculación de la obra a un entorno (cultural y espacial) determinado.

En los primeros días del curso se explicará todo el programa del curso, desde las bases conceptuales de la asignatura a la bibliografía; pasando por metodología, ejercicios, evaluación, etc. Posteriormente, se explicarán todas las medidas de seguridad e higiene que se deben observar tanto en la clase como cuando se planifique un proyecto de cierta envergadura. Durante este período de tiempo (dos semanas, aproximadamente) se formaran los equipos, se distribuirán los espacios y se realizaran los bocetos que corresponden al primer ejercicio.

El segundo ejercicio consistirá en la realización de un mural en los espacios del aula o en sus aledaños donde participa todo el equipo bajo la dirección del autor que corresponda.

Desde los primeros días del curso se introducirá al alumno en el desarrollo de un Proyecto sobre un espacio arquitectónico concreto (real o ficticio) donde el alumno pueda enfrentarse a todas las problemáticas surgidas en una actuación real, planificando y desarrollando las etapas más comunes que conlleva la ejecución de un mural: toma de datos, bocetos, simulación de vistas, maquetas, trabajos a escala, técnicas, fases de ejecución, seguridad, etc.

A partir de la segunda mitad del curso se introducirá una vía de trabajos teórico-prácticos que diseñados en conjunto por profesor y alumno, permitan a éste último, experimentar y profundizar en determinadas técnicas o materiales (seleccionadas por él) que no se podrán desarrollar correctamente con carácter general. En este caso las clases teóricas actuarán como punto de partida y soporte de la investigación personal. El desarrollo de esta segunda línea de ejercicios traerá consigo la implantación de una segunda línea metodológica con un enfoque individualizado, una nueva lista de objetivos y un distinto plano de trabajo, para el profesor y el alumno.

Mes	1º	2º	3º	4º
Bocetos				
Mural				
Trabajo teórico				
Proyecto y maqueta				

EVALUACIÓN

Evaluación continua
Evaluación de ejercicios.
Seguimiento de trabajos prácticos.
Evaluación de la actividad investigadora realizada.
Evaluación del proyecto final.
Asistencia y comportamiento.

Como nuestra asignatura se sitúa en los últimos cursos del grado, nuestro interés evaluativo se centra en dos grandes áreas:

- Una adecuada elección de los objetivos y una clarificación de los elementos de partida por parte del alumno.

- La planificación y el desarrollo técnico que conlleva la materialización de la obra, pues, la pintura mural contiene un singular componente técnico que consideramos esencial conocerlo y dominarlo.

En consecuencia con lo dicho, trataremos de hacer un seguimiento diario de las propuestas planteadas y del trabajo ejecutado, provocando así un intercambio constante de criterios y experiencias, que concluirá, junto con la obra, en una evaluación global de todo el proceso.

De acuerdo con este último criterio, el alumno recibe, una nota por cada trabajo realizado, pero considerando la naturaleza de la asignatura nos vemos obligados a no hacer una media aritmética simple entre las calificaciones, de tal manera, que lo único que podremos deducir, de la contemplación de dichas calificaciones, será la evolución del alumno a lo largo del curso, o bien, la situación de éste con respecto al nivel de sus compañeros.

De acuerdo al programa, cada alumno realizará un mural en clase (con un valor porcentual en la nota final de un 25%) que irá precedido, con un mínimo, de tres bocetos a escala 1:10 (con un valor porcentual en la nota final de un 20%) donde se muestren distintas alternativas o variantes susceptibles de poderse llevar a la práctica dentro de los espacios asignados al efecto.

Otro ejercicio consiste en la realización de un Proyecto Mural Fin de Curso que contará, al menos, de dos partes: una memoria (con un valor porcentual en la nota final de un 25%) y una maqueta o prototipo (material o virtual) que tendrá un valor porcentual en la nota final de un 20%.

Por último, tenemos un trabajo teórico que tendrá un valor porcentual en la nota final de un 10%.

VALOR PORCENTUAL DE CADA EJERCICIO EN LA NOTA FINAL				
Bocetos (escala 1:10)	Mural	Proyecto (maqueta)	Proyecto (memoria)	Trabajo teórico
20%	25%	20%	25%	10%

Con el fin de obtener una mayor precisión y claridad, los resultados de cada evaluación se expresarán en forma numérica del 0 al 10, que se correlacionan con las expresiones utilizadas en las actas finales de la siguiente manera:

- 0-4,9: Suspenso (SS).
- 5,0-6,9: Aprobado (AP).
- 7,0-8,9: Notable (NT).
- 9,0-10: Sobresaliente (SB).

En consecuencia, para aprobar la asignatura será necesario demostrar al final del curso:

- Un alto seguimiento del mismo mediante la ejecución y presentación, dentro de los plazos y fechas que se establezcan de todos los ejercicios propuestos como prácticas a realizar en el aula.
- Presentar, dentro de los plazos y fechas que se establezcan, las distintas etapas del Proyecto Mural Fin de Curso.
- La obtención en la CALIFICACIÓN FINAL GLOBAL un valor igual o superior a 5. Este valor se obtendrá a partir de la suma de los valores porcentuales obtenidos en cada trabajo (como ha quedado fijado en la tabla que incluimos más arriba).
- Para la calificación de NO PRESENTADO el alumno debe figurar como NO PRESENTADO en el Proyecto Mural Fin de Curso o en el Trabajo teórico. En el caso de figurar como NO PRESENTADO, en cualquier otro ejercicio, la calificación global final, será siempre de SUSPENSO.

- Las calificaciones parciales obtenidas en las pruebas de junio que superen el suspenso se guardarán, únicamente, hasta la convocatoria de septiembre del mismo curso.

BIBLIOGRAFÍA

ARNHEIM, R. (1978): *La forma visual de la arquitectura*. Barcelona: Colección Arquitecturas / Perspectivas. Editorial Gustavo Gili.

DE LA COLINA BOTELLO, M. (1988): *Incidencia del soporte en la pintura y sus manipulaciones técnicas*. Madrid: Editorial de la Univ. Complutense de Madrid.

FERNÁNDEZ BARRIENTOS, D. (1987): *Ficción y realidad del espacio como integrantes de la arquitectura y la pintura*. La Laguna: Tesis doctoral leída en la Univ. de La Laguna.

FORTI, G. (1989): *Antiche ricette di pittura murale*. Accademia G.B. Cignaroli di Pittura e scultura e scuola Brenzoni. Cierre Edizioni Caselle di Sommacampagna..

GÁRATE ROJAS, I. (1994): *Las artes de la cal*, Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

RONCHETTI, G. (1983): *Pittura murale*.. Milano: Reprint Antichi Manuali Hoepli. Istituto Editoriale Cisalpino Goliardica. Sexta edición.

SIQUEIROS, D. A. (1979): *Como se pinta un mural*. Jardines de Cuernavaca, Cuernavaca morelos, México. Ediciones Taller Siqueiros, Venus y Sol.

MERRIFIELD, M.P. (1952): *The art of fresco painting*. London. Alec Tiranti Ltd.

Esta bibliografía será ampliada durante el desarrollo del curso de acuerdo a los temas tratados y complementada con videografía y direcciones WWW.