bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	**AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)**
Materia	**ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DEL PERFIL PROFESIONAL**
Asignatura	Codigo801031 **PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	3ª y 4ª
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	1º y 2º semestre
Carga Docente: Teórica / Práctica	6 ECTS
Teórica:	2 ECTS
Práctica:	4 ECTS

Departamento responsable: Departamento de Pintura y Conservación - Restauración
Coordinador: José Enrique Mateo León
Correo-e: jemateo@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 56

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura “Procedimientos y técnicas pictóricas” desarrolla una propuesta didáctica centrada en aportar al alumno los conocimientos técnicos necesarios para la ejecución de la obra original del artista plástico actual en todas sus posibles variantes: Estudio de la terminología técnica; Empleo y reconstrucción de fuentes documentales de materiales y procesos pictóricos; Materiales y útiles que pueden intervenir en los diferentes procesos de la creación artística; Procedimientos y técnicas pictóricas: Tratamientos ortodoxos y no ortodoxos; Técnicas de experimentación y desarrollo de materiales y procesos técnicos; Observación de los protocolos de carácter ecológico o de seguridad con fines pictóricos; Capacitación para la realización de un proyecto técnico artístico.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- OG.1. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales.
- O.G.2. Preparar a la persona graduada para una práctica artística profesional que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.

- O.G.3. Capacitar al egresado para poder continuar con unos estudios de postgrado en el EEES.

Objetivos específicos

- O.E.1. Dotar al estudiante de la capacidad de identificar y entender los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.
- O.E.2. Capacitar al alumno para desarrollar procesos de creación artística mediante el aprendizaje de las diferentes tecnologías, favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.
- O.E.5. Capacitar al alumno para adquirir conocimientos sobre la estructura de la industria cultural, así como la ubicación y configuración de los centros de toma de decisiones relativas a la misma.
- O.E.6. Habilitar al estudiante para que elabore estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.
- O.E.7. Formar al graduado desde la experiencia artística que, como experiencia de conocimiento, constituya la base de identificación de los diferentes perfiles profesionales de los graduados en Bellas Artes.

Objetivos transversales

- O.T.2. Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
- O.T.3. Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
- O.T.4. Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- C.G 1. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- C.G.2. Competencia para la gestión de la información.
- C.G.3. Competencia para la comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- C.G.4. Competencia para el aprendizaje autónomo.
- C.G.5. Competencia para trabajar autónomamente.
- C.G.6. Competencia para trabajar en equipo.
- C.G.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- C.G.8. Iniciativa propia y automotivación.
- C.G.9. Capacidad de perseverancia.
- 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.
- C.G.12. Competencia para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias Específicas

- CE 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.
- CE 13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
- CE 18. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
- CE 20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
- CE 21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.
- CE 22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- CE 32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.
- CE 36. Capacidad de documentar la producción artística.
- CE 38. Capacidad heurística y de especulación para realizar nuevos proyectos y estrategias de acción artísticos.
- CE 40. Habilidad para comunicar y difundir proyectos artísticos.
- 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

- **Bloque temático I. Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura. Generalidades.**
    - Elementos que participan en la composición de toda obra pictórica: soporte, aparejo, imprimación, capa pictórica, barnizado.

- **Bloque temático-II. Útiles y materiales.**

    - **Útiles:**
        - Útiles para la construcción de soportes y otras operaciones técnicas.
        - Útiles para la preparación de soportes y otras operaciones técnicas.
        - Útiles de aplicación. manipulación y apoyo.

    - **Materiales:**
        - Colorantes y pigmentos.
        - Materias de carga
        - Aglutinantes.

- Disolventes.
- Secantes

- **Soportes**
  - Rígidos y flexibles.
  - Naturales y sintéticos

- **Bloque temático- III Aparejos e imprimaciones.**
  - Naturales
  - Sintéticos

- **Bloque temático –IV Procedimientos y técnicas pictóricas.**
  - Procedimientos al agua
  - Emulsiones (témperas)
  - Procedimientos con barras secas, tintas y mixtos
  - Procedimientos y técnicas mixtas a partir de materiales tradicionales y de nueva aportación
  - Procedimientos grasos a partir de materiales tradicionales y de nueva aportación
  - Procedimientos a la cera (encáustica)

- **Bloque temático-V. Conocimiento de métodos de producción, promoción, y gestión de la propia obra.**
  - Generalidades
  - Técnicas de enmarcado u otras presentaciones.
  - Embalajes, transporte y montaje de una exposición.
  - Diferentes estrategias, métodos y pasos a seguir para afrontar, negociaciones con galeristas y marchantes, encargos, proyectos.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema. Los temas y trabajos desarrollados durante el curso se dividirán en una parte teórica, y otra práctica. Una parte de ellos se impartirán y realizarán en clases presenciales y, otra parte, tanto prácticos, como teóricos, se efectuará mediante actividades no presenciales, pero, todos ellos, estructurados de manera que se complementen. Como apoyo a las explicaciones teóricas, se realizarán ejercicios prácticos en el aula con la supervisión de profesor para afianzar los conocimientos teóricos adquiridos.

- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando.

- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y específicas relacionadas	ECTS
Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar. Resolución de ejercicios individualmente o en grupos. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor. Debates dirigidos por el docente y realización de exámenes programados.	CG.1,2,3,4,5,6,8,9 CE. 12, 14, 20, 21, 25 ,27, 13, 18, 22,32, 36, 40,44	6
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	CG.3,4,5,8,9,11, CE. 14, 20, 21, 25 ,27. 12,13,18,22, 32, 44,38	
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CG.2,7,8,9,10,12 CE. 14, 20, 25, 27, 13, 36	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Propuesta de ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase

Cronograma

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**

La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.

- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
  La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, test). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.

- **Asistencia y participación en las clases:**
  Es obligatoria la asistencia a las clases puesto que son presenciales.

- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos**:
  Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente
  El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional del modo siguiente:

  El rendimiento académico del estudiante se evalúa proporcionalmente atendiendo a la calificación de la actividad en los talleres y seminarios (un 50-70%), el trabajo autónomo en el taller (un 20-40%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en tutorías y controles (cerca del 10%).

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los anteriores porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura.

Por la amplitud y especificidad de la bibliografía, ésta, se facilitará al alumno mediante la programación de aula

Bibliografía básica

- Doerner, M. (1965). *Los materiales de pintura y su empleo en el arte.* Barcelona: Ed. Reverte. S.A.
- Huertas Torrejón, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas-I: Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete*. Madrid: Editorial Akal, Colección Bellas.

- Huertas Torrejón, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas-II: Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete*. Madrid: Editorial Akal, Colección Bellas.

Bibliografía complementaria

- LAURIE, A. (1935). *La práctica de la pintura. Métodos y materiales empleados por los pintores*. Madrid: Editorial Hernando, S.A.
- MAYER, Ralph. (1993). M*ateriales y técnicas del arte*. Madrid: Ed. Tursen Herman Blume Ediciones.