

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA, PINTURA I – GRUPO A
CURSO 2008 – 2009
PROFESORA EMMA GARCÍA – CASTELLANO GARCÍA

1. Presentación del curso
2. Objetivos
3. Metodología
4. Evaluación
5. Bibliografía

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO

:

La asignatura de pintura 1, es el primer encuentro real con la pintura dentro de la formación universitaria del alumno/a. En el curso anterior, se asientan los principios básicos del color, desde un aspecto físico, estético y técnico y en este segundo curso, es donde podrán poner en práctica sus conocimientos para empezar a realizar una obra pictórica.

Por lo que en esta disciplina trabajaremos, la intencionalidad temática, la composición desde la forma y el color, ritmos, tensiones, materias, texturas, cargas e intentaremos que el alumno comience a entender lo que deberá ser su proyecto pictórico.

2. OBJETIVOS:

Uno de los objetivos básicos del curso será inculcar al alumno/a una actitud de observación ante lo que le rodea, en definitiva aprender a ver: desarrollar la capacidad de percibir desde el intelecto y desde los sentidos, para después saber encauzar estas emociones para comunicar a través del mundo de la pintura. Para ello se recomendará la visita a museos y exposiciones de acuerdo con el proyecto general de la clase y específico de cada alumno, y la lectura de libros que se refieran a los temas tratados.

Partiendo de unos modelos, (composiciones, bodegones) realizaremos una serie de ejercicios, dentro de un espacio de tiempo previamente establecido, para fomentar una disciplina de trabajo y así, después poder sentar las bases para el inicio de un proyecto personal.

A través de dichos ejercicios iremos a lo largo del curso, por medio de las correcciones individuales y charlas colectivas, asentando los principios básicos de composición y técnicas de color, tratamiento de texturas, estudio del claro - oscuro, el grafismo, el volumen, las tintas

planas...en definitiva a aprender a representar con distintos lenguajes o formas de expresión, para que el alumno/a pueda ir descubriendo a través de la investigación su propio camino artístico.

3.METODOLOGÍA:

Realizaremos una serie de cuadros–ejercicios, partiendo siempre de una propuesta del profesor. Comenzaremos el curso con trabajos basados en composiciones o naturalezas muertas, sobre los que todos los alumnos/as ejecutarán al mismo tiempo. Este tipo de ejercicios es un punto de partida muy sugerente, que nos ayuda a concretar ideas y aporta muchas posibilidades, tanto al profesor, facilitando la corrección, como al alumno, pues este irá resolviendo los distintos grados de dificultad, que vayan surgiendo. Tener modelo no es equivalente a imitar, por el contrario, cada estudiante deberá investigar su corte compositivo, aportando creatividad, sensibilidad, en definitiva personalidad, a su trabajo. Se presentaran dos ejercicios de bodegón con un formato mínimo de 100 x 81cm.

En la siguiente etapa el alumno/a realizará una propuesta de trabajo que presentará acompañada de una memoria y unos bocetos, si la profesora aprueba dicha propuesta, el estudiante deberá desarrollar su trabajo en un mínimo de tres lienzos de tamaño no inferior a 100 x 81cm.

Se propondrá la realización de ejercicios de investigación sobre cargas y distintas materias sobre el cuadro, para ello y tras la explicación de la profesora, se realizarán un mínimo de doce pruebas en pequeño formato.

Realizaremos un trabajo de investigación en equipo, sobre el estudio de un movimiento pictórico del siglo XX, siguiendo el trabajo de los artistas que lo llevaron a cabo desde su trabajo de taller, desde su experiencia como personas inmersas en su momento social, es decir investigaremos cómo y dónde pintaban, qué leían, qué música escuchaban... para comprender mejor el resultado de su trabajo. Este ejercicio se realizará por un equipo de cuatro personas, y estará constituido por una parte teórica de investigación y otra práctica.

A lo largo del curso se pedirá la lectura y reflexión por escrito de algunos textos. Y la visita a exposiciones (dependiendo de los eventos que surjan a lo largo del curso) con la presentación de un comentario personal.

En casi todos los ejercicios tocaremos todos los objetivos básicos del curso al mismo tiempo, pero según el motivo compositivo, haremos mayor hincapié en uno u otro, en unos insistiremos especialmente en los problemas compositivos tanto por la forma, como por el color, en otros indagaremos sobre el claro-oscuro o la valoración de los volúmenes, otros nos servirán para potenciar distintas posibilidades de textura en la materia, o la expresividad del grafismo sobre el color.

Aprovechando el marco incomparable de Aranjuez y siempre que el tiempo lo permita, saldremos a sus jardines para disfrutar del maravilloso e inigualable colorido que la naturaleza nos aporta.

Temas a tratar:

- 1- Elementos básicos para empezar a pintar: la paleta, la pintura, el soporte, los pinceles...
- 2- Posibilidades técnicas de la pintura: aguadas, empastes, veladuras, texturas...
- 3- Composición: masas compositivas, ritmos, espacios, tensiones, formas clásicas de composición, equilibrios y desequilibrios. Composición por color, o por forma.
- 4- El espacio: sensación de perspectiva, proximidad y lejanía
- 5- El color y sus posibilidades estéticas y compositivas: saturación, brillo, matiz.
- 6- La forma, representación de los objetos sobre el lienzo, sus posibilidades compositivas y estéticas.

Antes de cada ejercicio se realizarán una serie de bocetos, de formato reducido, donde se estudiará la composición, y las posibilidades estéticas, para después enfrentarnos a la obra definitiva.

Los trabajos se realizarán siempre en clase, (excepto algunos que se encarguen para realizar en casa) y dentro de los tiempos de entrega establecidos, de este modo, el profesor podrá tener un seguimiento continuado e igual de todos los alumnos.

Se pedirán algunos trabajos escritos sobre investigación de algún libro, pintor o cuadro que complemente el instrucción de la asignatura.

. El formato variará según el caso, pero comenzaremos con un tamaño aproximado de 100 x 81 cm. Trabajaremos con óleo y acrílicos para los ejercicios definitivos, pudiendo utilizar otras técnicas para apuntes y bocetos.

4.EVALUACIÓN:

El tipo de calificación de esta asignatura es por evaluación continua. A lo largo del curso, el alumno, tendrá conocimiento de su progreso a través de las correcciones diarias. Para aprobar la asignatura, se tendrá en cuenta la asistencia continuada a clase. Para la calificación final se valorará, la capacidad creadora, la sensibilidad con el color, la riqueza compositiva, la investigación técnica, y el dominio de la observación y la representación. Además de la presentación de todos los ejercicios obligatorios (prácticos y teóricos) en las fechas que se indiquen.

BIBLIOGRAFÍA:

- Albers J. La interacción del color. Alianza Forma.
- Alberti. Sobre la pintura. Fernando Torres Editor.
- Argan G. C. Walter Gropius y la Bauhaus. Ed. Nueva visión. Buenos Aires.
- Arnheim, Rudolf, Arte y percepción visual. Madrid, Alianza.
- Arnheim, R., El pensamiento visual. Alianza Forma.
- Bergson H. La evolución creadora. Colección Austral.
- Berger R. El conocimiento de la pintura. Ed. Noguer.
- Carducho V. Diálogos de la pintura. Ed. Turner, Madrid.
- Dorfles G. Naturaleza y artificio. Lumen Barcelona.
- Dubuffet, Jean, Escritos sobre arte, Barcelona, Barral.
- Doerner, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona, Reverté.
- De Vinci L. Tratado de pintura. Ed. Nacional.
- Ficher E. La necesidad del arte. Ed. Península.
- González García, Ángel (y otros) Escritos de arte de vanguardia. Madrid, Turner.
- Gris, Juan. De las posibilidades de la pintura y otros escritos, Barcelona. Gustavo Gili.
- Gerritsen F. Color Ed, Blume.
- Gombrich E. Arte e ilusión. Ed. Gustavo Gili.
- Hegel. De lo bello y sus formas. Colección Austral.
- Heidegger. El origen de la obra de arte. Fondo de cultura económica.
- Hess W. Documentos para la comprensión del arte moderno. Ed. Nueva visión. Buenos Aires.
- Kandinsky Wassily. De lo espiritual en el arte. Ed. Barral.
- Kandinsky W. La gramática de la visión. Ed. Infinito. Buenos Aires.
- Kandinski, W. La gramática de la creación. El futuro de la pintura, Barcelona, Paidós.
- Klee P. Para una teoría del arte moderno. Tierra Firme. Buenos Aires
- Kupers H. Fundamentos de la teoría de los colores, Ed, Gustavo Gili.
- Léger, Fernand. Funciones de la pintura, Barcelona, Paidós.
- Matisse, Henri. Escritos y opiniones sobre el arte, Madrid, Debate.
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte, Barcelona, Blume.
- Mondrian, Piet. Realidad natural y realidad abstracta, Barcelona, Barral.
- Munari C. El arte del mundo moderno. Ed. Teide. Barcelona.
- Pirenne M. H. Óptica perspectiva y visión. Ed. Víctor Seri.
- Pierantoni R. El ojo y la idea. Paidós Comunicación.
- Ruskin J. Elementos de dibujo, colorido, y composición. Pax. México.
- Ripolles J. La pintura. Ed. Bruguera.
- Van Gogh. V Cartas a Theo. Barral Ed.
- Paul Valery. Piezas sobre arte. La balsa de medusa, 100. A. Machado Libros, S. A. 2005.
- Cynthia Freeland, Pero ¿esto es arte?. Cuadernos arte Cátedra 2003
- Óscar Wilde. Sobre el arte y el artista. DVD Ediciones, Los cinco elementos, 2000
- Umberto Eco. La definición del arte, Lo que hoy llamamos arte, ¿ha sido y será siempre arte?. Ediciones Martínez Roca S. A. 1970

Ángel González García, Francisco Calvo Serraller, Simón Marchán Fiz.
Escritos de arte de vanguardia 1900/1945. Ediciones Istmo S.A. 1999

MATERIAL BÁSICO PARA EL CURSO

- Cuaderno de apuntes, formato libre.
- Lienzos o tablas preparadas, 100 cm X 81 cm
- Cartones, tablillas, cartulinas de distintos tamaños, para apuntes y bocetos.
- Paleta de madera, tamaño mínimo 50 cm X 40 cm.
- Recipiente para aguarrás, y recipiente para agua.
- 2 espátulas de pintor de distintos tamaños.
- Botella de aguarrás puro (no sucedáneos)
- Pinceles: en su mayoría serán de formato redondo, alguno de lengua de gato, y uno o dos planos.
 - 2 del nº 18
 - 1 del nº 16
 - 4 del nº 12
 - 1 del nº 10
 - 2 del nº 8
 - 2 del nº 6
 - 2 del nº 4
 - 2 del nº 2
- Pinturas acrílicas y pinturas al óleo, colores:
 - Blanco
 - Negro
 - Amarillo de cadmio claro
 - Ocre amarillo
 - Amarillo naranja
 - Bermellón
 - Magenta

Carmín de granza
Tierra siena tostada
Tierra siena natural
Verde esmeralda
Verde medio o verde veronés
Azul ultramar o azul de cobalto.