

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2087/09

Fecha de Edición: 01/07/2008

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	Pintura II (Grupo B)
<u>Curso:</u>	3º
<u>Duración (Anual/Cuatrimstral):</u>	Anual
<u>Carácter:</u>	Optativa
<u>Créditos:</u>	12
<u>Profesor:</u>	Sara Quintero Pomares

1. Objetivos del programa

La asignatura Pintura II pretende continuar y profundizar en los conocimientos adquiridos en el curso anterior, Pintura I, y preparar al alumno para la asignatura de Proyectos e Idea de segundo ciclo.

El objetivo principal de esta asignatura es encauzar al alumno en el desarrollo de un planteamiento pictórico, orientando sus inquietudes y preocupaciones artísticas, detectando y fomentando sus capacidades y dirigiendo sus investigaciones plásticas de tal forma que este planteamiento pueda ser comprendido como una práctica de arte contemporáneo.

Para conseguir los objetivos descritos, abordaremos diferentes aspectos del hecho pictórico:

- 1.-Destrezas y habilidades propias del medio.
  - Relativas al empleo de técnicas y materiales, (especialmente óleo y acrílico): conocimiento de sus particularidades, necesidad de un uso intencional, elección de la técnica en función de este uso, etc.
  - Relativas a la importancia y elección de las relaciones cromáticas, composición, dibujo, espacio...etc.
- 2.-Desarrollo de métodos de trabajo.
- 3.-Análisis y resolución de problemas de configuración visual.
  - Proposición de imágenes.
- 4.-Desarrollo de las herramientas conceptuales necesarias para proyectar y construir obras pictóricas complejas y coherentes.
  - Conocimiento de las prácticas artísticas contemporáneas y los debates que suscitan.

A pesar de contar con un escaso número de horas lectivas, se pretende interesar al alumno en el estudio del entorno propio de esta asignatura: crítica, historia, estética; que debe conocer, lo que hará necesario un esfuerzo fuera del aula. Un estudio que debe conducir no sólo a la verbalización de contenidos sino a forzar el análisis, y con ello a permitir que el trabajo plástico avance.

  - Atender a cuestionar el papel de la pintura en la actualidad, y su propio papel como artista o pintor, alejándose de esquemas preestablecidos, con rigor, desechando tópicos y convencionalismos ajenos a lo pictórico.
- 5.-Adquisición de autonomía en la dirección y desarrollo del propio trabajo, abandonando la idea de los trabajos como ejercicios sucesivos, y considerándolos como un todo, como un "profundizar" en el descubrimiento del universo pictórico individual.

Sólo implicándose directamente en su propio proceso de aprendizaje podrá cada alumno dar sentido al estudio, generar cambios y conseguir nuevas actitudes frente a la pintura, de forma que se favorezca el espíritu crítico, la objetividad y el conocimiento de uno mismo en beneficio no sólo del propio alumno sino de la sociedad en la que va a desarrollarse.

2. Temario

Se establece en función de dos tipos de prácticas: individuales y comunes.

Individuales: en las que cada alumno establece sus propias pautas de trabajo y materiales de partida así como un guión de desarrollo continuo.

Comunes: se realizan fuera de las horas lectivas, con el fin de apreciar lo que se ha asimilado en el aula. Permiten además establecer un diálogo entre los alumnos, contrastando los diferentes planteamientos e intereses así como distintas respuestas ante un mismo problema.

1-Estudio del natural.

Los alumnos interesados dispondrán en el aula de elementos a partir de los cuales podrán empezar a trabajar: modelo humano, bodegones, etc.. que irán sufriendo una complicación progresiva a medida que los estudiantes avancen y muestren coherencia e intencionalidad en la elección del modelo.

El sistema académico de enseñanza de la pintura servirá además de reflexión sobre las cualidades y posibilidades de este aprendizaje, así como de la propia pintura.

2.-Los géneros.

El primer contacto que el alumno tiene con la pintura en su vida cotidiana es a través de los géneros. Su estudio se plantea como una reflexión sobre sus convencionalismos que obligue al alumno a posicionarse: ¿Qué entiende por pintura?

La naturaleza muerta, el desnudo, el autorretrato, (retrato), recursos como el “vanitas” o “memento mori”... obligan al alumno a determinar sus intereses, su relación con los objetos, con el espacio, que importancia dan al dibujo y al color, si defienden tópicos o valores ajenos a lo pictórico, la necesidad de representación, su capacidad de traducir temas ajenos a sus propios intereses...

Permiten a su vez establecer clases teóricas monográficas a modo de revisión de las diferentes aproximaciones a estos temas realizadas desde la antigüedad hasta nuestros días, centrándose en el análisis de los distintos modelos de representación, en recursos como la alegoría... mostrando como ha cambiado la idea de arte y pintura y el mismo concepto de artista y sus tipologías.

3.- El conocimiento del lenguaje pictórico, el acercamiento crítico a la obra de arte, las corrientes contemporáneas... centrarán los planteamientos teóricos que se irán adaptando a las principales necesidades de los alumnos. Las exposiciones que tengan lugar durante el curso y las cuestiones artísticas que se planteen en la prensa artística determinarán los temas de análisis.

3. Desarrollo de la asignatura

La asistencia a clase y la participación activa del alumno en su desarrollo es imprescindible para esta asignatura. Es fundamental que se implique no sólo en la realización del trabajo individual sino también en el desarrollo común de la asignatura.

Un primer trabajo inicial común a todos los alumnos servirá de partida para que comuniquen sus intereses al profesor y éste pueda comprobar la madurez estética de cada uno.

En esta primera entrega se hará una valoración y puesta en común del trabajo realizado y el profesor podrá insistir en los intereses generales de la asignatura.

A partir de aquí el seguimiento de los alumnos será personalizado, existirá un diálogo a lo largo de todo el curso para poder observar la evolución de cada alumno. La asignatura dispondrá además de horas de tutorías para poder incidir al respecto.

Así, cada ejercicio práctico tendrá un objetivo claro que el alumno debe proponer al inicio del mismo.

Los trabajos se sucederán por tanto de forma continuada, aumentando la dificultad de los planteamientos y la capacidad de dar soluciones. De esta forma el alumno podrá observar al final del curso su propio aprendizaje y progreso frente a sus primeros trabajos.

Un último cuadro de gran formato sintetizará todo ese análisis..

En cada fecha de entrega tendrá lugar una valoración final de los trabajos por parte del profesor y de cada alumno. No se admitirán trabajos que no hayan sido corregidos con anterioridad por el profesor.

Se proponen así sesiones críticas donde los alumnos se esfuercen en concretar sus propuestas, en

defenderlas y discutirlos. El debate permitirá reforzar la capacidad de análisis y diálogo, señalar logros o fallos y cuestionar factores como la personalidad o el gusto, e incitar así a la reflexión y a la crítica desde la objetividad.

Los objetivos de la asignatura se impartirán a través de estos debates y correcciones colectivas e individuales durante todo el curso, así como con clases teóricas monográficas con visionado de obras y análisis de imágenes, que de forma periódica servirán de preámbulo o de conclusión a los trabajos comunes que se planteen.

La bibliografía sugerida, además de otras lecturas, la asistencia a exposiciones y conferencias ayudarán a consolidar los conceptos adquiridos y conocer nuevos planteamientos, por lo que serán igualmente tenidos en cuenta en la evaluación general, así como la asistencia a conferencias de artistas, visita a sus estudios, talleres o galerías.

A partir de estas actividades cada alumno entregará a mitad de curso una lista con los pintores actuales de su interés para después elegir uno y realizar una presentación oral de su obra, de tal forma que al finalizar el curso el conjunto de la clase tenga un panorama general de la pintura contemporánea.

Los ejercicios escritos sobre estos temas conseguirán la reflexión meditada, descubrir inquietudes y afinidades individuales. Permitirán también al profesor seguir la evolución de cada alumno.

4. Forma de evaluación

La evaluación será continua, se tendrá en cuenta el proceso integral de aprendizaje de cada alumno: su evolución personal, el buen aprovechamiento de la enseñanza impartida, el interés demostrado en la asignatura, la participación activa en clase, la defensa de sus propuestas y la asistencia; y no solo los resultados objetivos finales.

-Las revisiones y las entrevistas personales son imprescindibles y serán por tanto habituales, siendo obligatorias al final de cada cuatrimestre:

-Al final del primer cuatrimestre tiene lugar una primera evaluación: el alumno deberá analizar el trabajo realizado, sacar conclusiones y plantear el trabajo del siguiente cuatrimestre con objetivos claros, de cara a realizar un cuadro final de gran formato.

-Al término del segundo cuatrimestre se revisa el curso y el alumno defiende éste último cuadro como conclusión del trabajo realizado. Tiene lugar la evaluación final.

-Se aprueba por curso con la superación de los mínimos exigidos para cada actividad propuesta y con una asistencia regular y activa a las clases.

Los mínimos para los tres tipos de prácticas son :

-Ejercicios individuales, (de estudio o proyecto personal): al menos uno al mes, podrá variar de acuerdo con el profesor: Es necesario la entrega de al menos el 80%.

-Ejercicios comunes, (en función de las clases teóricas): tres obligatorios.

-Cuadro final: obligatorio.

Cada ejercicio debe entregarse en la fecha establecida por el profesor, que se comunicará con suficiente antelación, siendo la entrega presencial y con puesta en común. No se aceptarán ejercicios no corregidos previamente por el profesor.

-La evaluación de las prácticas tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Correcto empleo de los procedimientos pictóricos y destreza en su manejo y ejecución, de forma que puedan adaptar los materiales a sus necesidades.
- Conocimiento del medio pictórico: dibujo y color adecuados, complejidad en las relaciones cromáticas, composición equilibrada, ordenación de los elementos propuestos dentro del lienzo; planteamiento coherente de la obra desde su inicio de forma que durante todo el proceso de realización este organizado, tenga sentido unitario y sea fruto de un estudio conjuntado.
- Capacidad para sintetizar los conocimientos adquiridos en cada trabajo realizado, analizar dificultades y plantear próximos objetivos a conseguir.
- Iniciativa para realizar ejercicios o actividades complementarias o de refuerzo.
- Evolución mostrada y logros obtenidos.
- Comprensión del trabajo individual, capacidad de compromiso y juicio crítico con la obra realizada.
- Capacidad de expresar ideas y crear imágenes. Se valorará su interés y complejidad.
- Planteamiento de proyectos: comprensión, resolución práctica y defensa conceptual de los mismos.
- Interés, asistencia, voluntad de trabajo y participación activa en el desarrollo del curso.

-Los contenidos teóricos se calificarán mediante diversos trabajos escritos repartidos a lo largo del curso. Para aprobar la asignatura es imprescindible haber entregado:

- Comentarios de exposiciones: 60% entregadas, incluidas las obligatorias.
- Trabajos temáticos: 100% entregados en sus fechas.
- Tres libros : 2 obligatorios durante el curso.
- Presentación de un pintor: obligatorio.

Los trabajos escritos no hacen nota media sino que bajarán o subirán la nota de los cuadros.

Se valorará:

- Nivel de comprensión de los contenidos expuestos en las clases teóricas.
- Capacidad de descubrir intereses personales.
- Interés de los puntos de vista expresados sobre las diferentes obras o temas tratados.
- La comprensión de contenidos, los esfuerzos de documentación, consulta de la bibliografía, lecturas...
- Evolución y progreso en la capacidad de análisis.

-Los alumnos que no hagan ninguna entrega figurarán como no presentados.

-Al ser evaluación continua la última fecha de entrega para trabajos inacabados, o replanteamientos de ejercicios es el día señalado en las convocatoria de exámenes de Junio: jueves 5 de Junio.

-Los alumnos que no hayan aprobado por curso cuentan con la convocatoria del 15 de septiembre para entregar los trabajos necesarios.

5. Bibliografía

TEXTOS DE ARTISTAS

- ALCOLEA, Carlos: "Aprender a nadar," Francisco Rivas (ed.), Madrid, 1980.
- BALTHUS: "Memorias", Lumen, Barcelona, 2002.
- BOURGEOIS, Louise: "Destrucción del padre/ Reconstrucción del padre", Editorial Síntesis, 2002.
- CARRÀ, Carlo: "Pintura metafísica", Ediciones El Acantilado, Barcelona, 1999.
- CÉZANNE, Paul: "Correspondencia", Visor, Madrid, 1990.
- DA VINCI, Leonardo: "Tratado de Pintura", Akal, Madrid, 1993.
- DALÍ, Salvador: "Diario de un genio", Tusquets, Barcelona, 1992.
- DE CHIRICO, Giorgio: "Sobre el arte metafísico y otros escritos", Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1990.
- DUBUFFET, Jean: "Escritos sobre arte", Barral, Barcelona, 1974.
- DUCHAMP, Marcel: "Notas", Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1989.
- GAUGUIN, Paul: "Noa-Noa", Coyoacán Ediciones, México D.F., 1982.
- GRIS, Juan: "De las posibilidades de la pintura". Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- GROSZ, George: "Un sí menor y un NO mayor", Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1991.
- KANDINSKY, V.: "De lo espiritual en el arte", Labor, Barcelona, 1988.
- KLEE, Paul: "Diarios", Alianza, Madrid, 1989.
- KOKOSCHKA, Oskar: "Mi vida", Tusquets, Barcelona, 1988.
- LEGER, Fernand: "Funciones de la pintura", Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1975
- MAGRITTE, René: "Escritos", Síntesis, Madrid, 2003.
- MATISSE, Henri: "Escritos y opiniones sobre el arte", Editorial Debate, Madrid, 1993.
- MONDRIAN, Piet: "La nueva imagen en pintura", C.O. A.A.T., Murcia, 1993.
- PICASSO, P.; APOLLINAIRE, G.: "Correspondencia", Visor, Madrid, 2000.
- PISARRO, Camille: "Cartas a Lucien", Muchnik, Barcelona, 1979.
- SEVERINI, Gino: "Del cubismo al clasicismo", Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1993.
- VAN GOGH, Vincent: "Cartas a Theo". Labor, Barcelona, 1992.
- V.V.A.A.: "Escritos de arte de vanguardia" 1900/1945, Istmo, 1999.
- WARHOL, Andy: "MI filosofía de A a B y de B a A", Tusquets, Barcelona, 1993.

SOBRE LOS ARTISTAS

- V.V.A.A.: "Doce artistas de vanguardia en el Museo del Prado", Mondadori, Madrid, 1990.
- BECKFORD, William: "Memorias biográficas de pintores extraordinarios", Alfaguara, Madrid, 1978.
- BERGER, John: "Éxito y fracaso de Picasso", Editorial Debate, Madrid, 1990.
- CABANNE, Pierre: Conversaciones con Marcel Duchamp, Anagrama, Barcelona, 1984
- DORAND, M.: "Sobre Cézanne", Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- KRIS, E. Y KURZ, O.: "La leyenda del artista", Cátedra, Madrid, 1979.

LORD, James: "Retrato de Giacometti", Visor, Madrid, 2002.
PAZ, Octavio: "Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp", Alianza, Madrid, 1991.
STEIN, Gertrude: "Autobiografía de Alice B. Toklas", Lumen, Barcelona, 1992.
VASARI, Giorgio: "Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos", Cátedra, Madrid, 2002.

GENERAL

ALBERTI, Rafael: "A la pintura", Alianza, Madrid, 1989.
ADORNO, Theodor W.: "Teoría estética", Taurus, Madrid, 1992.
AGUIRRE, Juan Antonio: "Arte último." J. Cerezo Estévez (ed.), Madrid, 1969.
ALONSO MOLINA, Óscar: "El vigilante del museo: el discreto acompañante", Lápiz, nº 154, Madrid, 1999.
ARGULLOL, Rafael: "El fin del mundo como obra de arte. Un relato occidental", Destino, Barcelona, 1990.
BACHELARD, Gaston: "La poética del espacio", F.C.E., México D.F., 1992.
BALZAC, Honoré: "La obra maestra desconocida", Visor, Madrid, 2001.
BARASCH, Moshe: "Teorías del arte. De Platón a Winckelmann", Alianza, Madrid, 1991.
BARTHES, Roland: "Lo obvio y lo obtuso", Paidós, Barcelona, 1995.
BAUDELAIRE, Charles: "El pintor de la vida moderna", C.O.A.A.T., Murcia, 1995.
BAUDRILLARD, Jean: "De la Seducción", Cátedra, Madrid, 1989.
BENJAMIN, Walter: "Discursos interrumpidos, I", Taurus, Madrid, 1990.
BERGER, John: "Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos", Hermann Blume, Madrid, 1986.
BOZAL, Valeriano (ed.): "Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas" (2 vols.), Visor, La Balsa de la Medusa, Madrid, 1996.
BREA, José Luis: "Nuevas estrategias alegóricas", Tecnos, Madrid, 1991.
BRYSON, Norman: "Volver a mirar", Alianza, Madrid, 2005.
CALABRESE, Omar: "La era neobarroca", Cátedra, Madrid, 1989.
CALINESCU, Matei: "Cinco caras de la modernidad" Tecnos, Madrid 1991.
CALVINO, Italo: "Seis propuestas para el próximo milenio", Siruela, Madrid, 1990.
CARROLL, Noël: "Una filosofía del arte de masas", Visor, La Balsa de la Medusa, Madrid, 2002.
CATURLA, María Luisa: "Arte de épocas inciertas", Arbor, Madrid, 1944.
CHIPP, Herschel B.: "Teorías del arte contemporáneo", Akal, Madrid, 1995.
CLAIR, Jean: "Malincolia", Visor, Madrid, 1999.
CLARK, Kenneth: "El desnudo", Alianza, Madrid, 2002.
CONNOR, Steven: "Cultura Posmoderna.", Akal, Madrid, 1986.
DANTO, Arthur C: "Después del fin del arte.", Paidós, Barcelona, 1999.
DE MICHELI, Mario: "Las vanguardias artísticas del siglo XX", Alianza, Madrid, 1989.
DERRIDA, Jaques: "La verdad en pintura", Paidós, Barcelona, 2001,(1970).
DORFLES, G: "El devenir de las artes", Fondo de Cultura Económica, México, 1970.
ECO, Umberto: "Obra abierta", Planeta-De Agostini, Barcelona, 1992.
FOSTER, Hal: "El retorno de lo real", Akal, Madrid, 2002.
FOUCAULT, Michel: "Esto no es una pipa", Anagrama, Barcelona, 1981.

GOETHE, Johann Wolfgang von: "Escritos de arte", Editorial Síntesis, Madrid, 1999.

GOMBRICH, Ernst y ERIBON, Didier: "Lo que nos cuentan las imágenes. Charlas sobre arte y estética", Editorial Debate, Madrid, 1991.

GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel: "El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo", Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.

GREENBERG, Clement: "Arte y Cultura. Ensayos críticos", Paidós, Barcelona, 2002.

GUASCH, Anna Maria: "El arte último del siglo XX.", Alianza, Madrid, 2001.

GUGGENHEIM, Peggy: "Confesiones de una adicta al arte", Lumen, Barcelona, 2002.

HAUSER, Arnold: "Historia Social de la Literatura y del Arte" (3 vols.), Labor, Barcelona, 1992.

HUGES, Robert: "A toda crítica. Ensayos sobre arte y artistas", Anagrama, Barcelona, 1992.

JARAUTA, Francisco (ed.): "Otra mirada sobre la época", C.O.A.A.T., Murcia, 1994.

KLIBANSKY, Raymond; PANOFKY, Erwin y SAXL, Fritz: "Saturno y la melancolía", Alianza, Madrid, 1991.

KRAUSS, Rosalind: "La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos." Alianza, Madrid, 1996.

LAHUERTA, Juan José: "Decir ANTI es decir PRO", Museo de Teruel, 1999.

MARCHÁN FIZ, Simón: "Del arte objetual al arte de concepto". Akal, Madrid, 1988.

MORENO GALVÁN, J.Mª: "Introducción a la pintura española actual", Publicaciones Españolas, Madrid, 1960.

OCAMPO, Estela: "Apolo y la máscara." Icaria, Barcelona, 1984.

ORTEGA Y GASSET, José: "Meditaciones sobre la literatura y el arte." Castalia, Madrid, 1987.

PANOVSKY, Erwin: "Idea: contribución a la historia de la teoría del arte", Cátedra, Madrid, 1981.

PICÓ, Josep (comp.): "Modernidad y posmodernidad", Alianza, Madrid, 1988.

ROSENBERG, Harold: "La tradición de lo nuevo", Monte Ávila Editores, Caracas, 1979.

ROSENKRANZ, Karl: "La estética de lo feo", Julio Ollero Editor, Madrid, 1992.

SONTAG, Susan: "La estética del silencio" en "Escritos Radicales". Santillana, Madrid.

STANGOS, Nikos: "Conceptos de arte moderno.", Ediciones Destino, Barcelona, 2000.

STOICHITA, Victor I.: "Breve historia de la sombra", Siruela, Madrid, 1997.

TANIZAKI, Junichiro: "El elogio de la sombra", Siruela, Madrid, 1994.

VALENTE, José Ángel: "Elogio del calígrafo. Ensayos sobre arte", Círculo de Lectores, Barcelona, 2002.

VENTURI, L.: "Historia de la crítica del Arte", Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

V.V.A.A: "El bodegón", Galaxia Gutemberg, Madrid, 2000.

WALLIS, Brian (ed.): "Arte después de la modernidad". Akal, Madrid, 2001.

WOLFE, Tom: "La palabra pintada. El arte moderno alcanza su punto de fuga", Anagrama, Barcelona, 1989.

WÖLFFLIN, Heinrich: "Conceptos fundamentales de la Historia del Arte", Espasa, Madrid, 1999.

PROCEDIMIENTOS PICTÓRICOS.

DOERNER, M.: "Los materiales en pintura y su empleo en el arte", Reverté, Barcelona, 1950.

MALTESSE, C.: "Las técnicas artísticas", Cátedra, Madrid, 1980.

MAYER, Ralph: "Materiales y técnicas de arte". H. Blume, Madrid, 1985.

PEDROLA, Antoni: "Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas", Ariel, Barcelona, 1998.

