

PROGRAMA DOCENTE DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS PICTÓRICAS Y MATERIALES.

<u>Área de Titulación:</u>	Bellas Artes
<u>Curso:</u>	1º
<u>Grupo:</u>	B
<u>Duración:</u>	Cuatrimstral
<u>Carácter:</u>	Obligatoria
<u>Créditos:</u>	6
<u>Profesor:</u>	Daniel Lupión Romero

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

CONTENIDOS GENERALES:

METODOLOGÍA:

TRABAJO DEL ALUMNO:

MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA:

EVALUACIÓN:

BIBLIOGRAFÍA:

INTRODUCCIÓN:

Esta asignatura enfoca el estudio de las técnicas y materiales de la pintura, no sólo como procedimientos pictóricos aplicados, sino también y sobre todo como parte imprescindible del proceso comunicativo de una obra.

Entendemos el arte como artefacto o situación que genera algún tipo de conocimiento, que sólo puede manifestarse si se articula como **lenguaje**. Si bien los productos del arte no se consideran directamente como lenguaje en sentido estricto, sí son capaces sin embargo, de convocar o estimular la palabra en búsqueda de equivalencias de significado.

Desde el punto de vista relacional, el arte se carga de sentido porque somos capaces de conectar “aquello de lo que trata” con “el escenario donde se sitúa”, con “la manera en que se dice”, con “el público a quién se dirige”. En el taller de técnicas pictóricas nos ocuparemos especialmente de entender y practicar las distintas “maneras que tiene el arte de decirse” a través de sus materiales y procedimientos. También estudiaremos como el factor técnico ha interactuado con los demás a medida que se han ido produciendo modificaciones, transformaciones o rupturas radicales.

El aprendizaje de las técnicas estará, por lo tanto, vinculado a la **resolución de problemas pictóricos específicos**, y no sólo al desarrollo de habilidades o destrezas de ejecución.

Los materiales de la pintura constituyen un léxico visual/táctil. Conforman un lenguaje pictórico cuando se aplican con una intención artística y según unos procesos técnicos.

Esta asignatura se plantea desde una perspectiva teórico-práctica unitaria como la comprensión y producción de un conjunto de conocimientos básicos entorno a las

técnicas pictóricas que han sido desarrollados históricamente desde diversos puntos de vista. Posee por lo tanto un carácter integrador caracterizado por la idea de lenguaje pictórico, tanto a lo que se refiere a los aspectos científicos y aplicados, como a los aspectos más experimentales y creativos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Los objetivos del taller giran entorno a la idea de construir lenguajes pictóricos con materiales y técnicas diversas. Básicamente se tratará de establecer las bases de una gramática matérico-formal trabajando en tres ámbitos interrelacionados:

1. El conocimiento de los materiales y sus técnicas de aplicación.
2. La construcción de imágenes pictóricas según planteamientos procedimentales diferenciados (procesuales, planificados, azarosos, experimentales, reapropiados, etc.)
3. La reflexión sobre los condicionantes conceptuales.

Para alcanzar estos objetivos, cada alumno deberá:

- Manejar un vocabulario técnico y unas nociones teóricas adecuadas.
- Formarse en los procedimientos pictóricos y desarrollar las habilidades y destrezas requeridas por cada técnica.
- Desarrollar una labor de campo e investigadora.
- Entender los materiales y técnicas de la pintura desde un enfoque lingüístico.
- Fomentar la capacidad crítica, tanto con sus propios trabajos como con el arte contemporáneo en general.

CONTENIDOS GENERALES:

Teoría:

- Materiales: propiedades; función; aplicación; conservación; materiales auxiliares.
- Técnicas: fórmulas; procedimientos; aplicaciones tradicionales y creativas; usos procedimentales aplicados a problemas pictóricos específicos o históricos.
- Lenguaje visual del material: repertorios de contrastes matéricos y sinestésicos; gramática matérico-formal básica; leyes de la Gestalt, formas de comunicación visual.
- Valor estético y conceptual: coherencia entre las intenciones, los procesos y los conceptos; interpretación plástica del referente natural; elección crítica de los materiales; condicionantes conceptuales en las técnicas históricas.

Práctica:

- Soportes:
 - flexibles: papel, cartón, telas sobre bastidor.
 - rígidos: tablero, metal, cristal, plástico, resina compuesta, objeto manufacturado, etc.
 - efímeros: suelo y pared, material orgánico, cuerpo, etc.
- Herramientas: pinceles, espátulas, paletas, pulverizadores, plantillas, cuters, etc.

- Materiales de la pintura: pigmentos, cargas, aglutinantes, barnices, médiums, disolventes, secativos, reciclados.
- Preparaciones: aparejos, imprimaciones, masillas de carga, pinturas vinílicas, óleos, temples.
- Técnicas:
 - en seco: pastel.
 - al agua: acuarela, gouache, acrílico y vinílico.
 - temples: al huevo.
 - grasas: óleo y encáustica.
 - mixtas: temple-óleo, vinílico-óleo, collage-técnica al agua.
- Procedimientos: tintas planas, alla prima, por toques, empastes, veladuras, gestos y grafismos, texturas, grisalla, raspados, tonking, transferencias, salpicados, collage, assemblage, impresiones, monotipos, etc.

Actividades complementarias:

Si la dinámica del curso lo permite, se organizará visitas a exposiciones y empresas, y se planteará posibles colaboraciones con artistas o profesionales invitados.

Los contenidos de la asignatura están abiertos a posibles modificaciones según el criterio del profesor, pero también a iniciativa de los alumnos a quienes se les invita a exponer sus inquietudes y sugerencias.

METODOLOGÍA:

Si tratamos de situar el carácter metodológico de esta asignatura dentro de una de las tres tendencias pedagógicas que han orientado esta enseñanza a lo largo del siglo veinte – tomadas de Arthur D. Efland: *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Barcelona: Paidós. 2002 - constatamos que no encaja en ninguna en concreto. En efecto ni la *corriente expresionista* que procede del idealismo romántico del siglo XIX y potenció sobre todo la capacidad expresiva y creativa de los individuos, ni la corriente del *racionalismo científico* que adopto disciplinas definidas en términos científicos para redefinir el currículo, ni siquiera la *corriente reconstruccionista* que consideraba la educación artística como una fuerza capaz de transformar a la sociedad y que se basaba en la concepción deweyana de la experiencia como aquello que hace posible la reconstrucción del conocimiento a partir de las prácticas, recogen los aspectos lingüístico y conceptuales de las enseñanzas que aquí se plantean, aunque sí es cierto que todas contribuyen en cierta medida en el establecimiento de esta metodología.

En efecto se trata de dotar a los alumnos de herramientas y conocimientos suficientes para que, más allá de poder reproducir unas técnicas dadas, sean capaces de utilizarlos o de transformarlos en situaciones diferentes que ellos mismos generan, es decir de utilizar o transformar las reglas en un número infinito de nuevas expresiones. En ese sentido podemos hablar de lenguaje matérico-pictórico, y su enseñanza debe apoyarse obligatoriamente en la teoría de sus convenciones estéticas y en la práctica de su reconfiguración creativa. Básicamente se trata de trabajar de forma experimental con un bagaje visual dado para transformarlo en soluciones individualizadas.

No existe escisión entre los contenidos prácticos y teóricos, sino que el aprendizaje de los núcleos teórico-técnicos y conceptuales se realiza en paralelo a los procedimentales

y experimentales en la práctica, de manera que unos y otros se complementan de forma natural. Además de las clases teóricas se fomentarán las discusiones críticas en grupo, presentación de trabajos de investigación y tutorías individualizadas.

Los aspectos teóricos se imparten de forma progresiva y según tres enfoques:

- El conocimiento aplicado de materiales y técnicas, propiedades, fórmulas y procedimientos en clases prácticas y teóricas.
- La interpretación desde la perspectiva del lenguaje visual-táctil, y el análisis conceptual en clases prácticas y teóricas.
- La reflexión crítica sobre las prácticas, en tutorías o en sesiones colectivas.

Las prácticas de taller se componen de:

- Aplicaciones técnicas para resolver problemas pictóricos específicos.
- Experimentación plástica básica para descubrir las propiedades de los materiales y su interacción los unos con los otros. Realización de muestras y prototipos.
- Trabajos de creación libre basados en el juego conceptual de los materiales.

La mayoría de los trabajos prácticos propuestos en clase tienen una duración de una a dos clases, es decir entre 3 y 6 horas.

Las prácticas ocuparán las 2/3 partes de la asignatura. Las clases teóricas se impartirán cada semana durante las dos primeras horas del segundo día de taller.

TRABAJO DEL ALUMNO:

Cada alumno debe realizar una serie de trabajos según los distintos cauces establecidos en la asignatura:

- Tomar **apuntes en las clases teóricas**.
- Consultar la bibliografía de la asignatura. Los libros marcados con una * son los más recomendados.
- Realizar los **trabajos prácticos en el taller**: aplicaciones técnicas y experimentación plástica básica que deberá entregar sin retrasos en los plazos indicados.
- Tomar notas y comentar los resultados, fórmulas, incidencias, errores, efectos interesantes de las prácticas en el **cuaderno de taller**. El cuaderno de taller será entregado al finalizar el curso para su evaluación.
- Adquirir el material y las herramientas de trabajo.
- Preparar soportes y realizar trabajos prácticos de investigación y creación fuera de las horas de taller.
- Realizar un **trabajo de investigación** (individual o colectivo) a lo largo del cuatrimestre sobre un tema propuesto por el profesor. Es imprescindible que este trabajo sea seguido de cerca en sus distintas fases por el profesor en las tutorías, además será objeto de una presentación colectiva de 15 min. al final del curso.

MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA:

La asistencia tanto a las clases teóricas como a los talleres es **obligatoria**. Además se exigirá **puntualidad**. Se debe entender el taller, ya no sólo como un espacio físico de trabajo, sino sobre todo como un espacio de intercambio y de colaboración entre alumnos y profesor. Se trata de generar un taller dinámico donde la teoría se ponga en práctica a pie de caballete, donde trabajos de unos y otros se afecten mutuamente.

- Atención personalizada durante las horas de taller:

Las características de la asignatura requieren una relación constante y fluida entre el profesor y las prácticas del alumno, de forma que puedan concretarse los procesos, actitudes y conocimientos en el trabajo plástico de cada uno. Para facilitar este intercambio, se recomienda anotar en el cuaderno de taller todo aquello que pueda ser útil en el trabajo individualizado.

- Seguimiento de los trabajos en tutorías:

Cada alumno podrá asistir a tutorías cuando lo estime necesario para expresar sus dudas sobre las prácticas en curso, aclarar conceptos teóricos o recabar mayor información. Se debe acudir con el cuaderno de taller y, en caso de que sea necesario con el trabajo en curso.

Es necesario que el trabajo de investigación sea revisado puntualmente a lo largo del cuatrimestre por el profesor en las tutorías. Si el trabajo es colectivo, es imprescindible que acudan todos los miembros del grupo. En este caso, las tutorías deben solicitarse con suficiente antelación.

Los horarios de las tutorías estarán expuestos en el tablón de anuncios.

EVALUACIÓN:

Para la evaluación del trabajo del alumno se tendrán en cuenta diversos factores:

- La asistencia a clase.
- La actitud participativa e investigadora en los talleres.
- La correcta ejecución de las técnicas propuestas atendiendo a la teoría impartida.
- La claridad y coherencia de planteamientos y soluciones adoptadas con respecto a los contenidos de la asignatura.
- La aportación experimental reflejada en las prácticas y el cuaderno de taller.
- La creatividad y el contenido estético de los trabajos entregados.

Para aprobar la asignatura se deberán alcanzar obligatoriamente los siguientes puntos:

- Al menos el **80% de las prácticas de taller** deben haber sido entregadas y valoradas positivamente. No se admitirán entregas retrasadas.
- Al final del curso se debe entregar el **cuaderno de taller**, cuyos contenidos son los apuntes de las clases teóricas por una parte, y por otra todos los comentarios que puedan aparecer sobre los procedimientos prácticos (errores, fórmulas, esquemas, procesos diferentes o experimentales, observaciones técnicas en visitas a exposiciones, etc.). Quienes lo prefieran pueden entregar dos cuadernos por separado (parte teórica y parte práctica).
- Todos los alumnos deben realizar **un trabajo de investigación** sobre un tema propuesto (o admitido) por el profesor. Puede hacerse de forma colectiva (máximo tres personas por grupo). Se realizará a lo largo de todo el cuatrimestre y será objeto de un seguimiento por el profesor en las clases de tutorías. Al final del curso será presentado a los demás alumnos en una sesión de 15 min. y luego entregado para su evaluación.

Examen final:

Al finalizar el curso, sólo los alumnos que no hayan superado los tres apartados anteriores deberán examinarse de todos los contenidos teóricos y realizar un ejercicio práctico basado en la teoría impartida por el profesor.

Observaciones:

- Es imprescindible que en las clases teóricas los alumnos mantengan desconectados los teléfonos móviles.
- Durante las horas de clase no está permitida la entrada al aula a ninguna persona no matriculada en la asignatura.
- Está terminantemente prohibido fumar o comer en el aula.
- Cada alumno, al finalizar cada sesión en el taller, debe depositar en los contenedores de basura los materiales que sean para tirar, así como aquellos productos que se corrompen.
- Los alumnos podrán acceder al aula de técnicas fuera de las horas de clase previo consentimiento, por escrito, del profesor.

BIBLIOGRAFÍA:

MANUALES GENERALES:

BAZZI, María: *Enciclopedia de las técnicas pictóricas*, Barcelona, edit. Noguer, 1965.

CENNINI Cennino: *El libro del arte*, comentado y anotado por Franco Brunello, introducción por Licisco Magagnato, traducción del italiano por Fernando Olmeda Latorre, Madrid: Akal 1988.

COLINS, Judith, et. Al.: *Técnicas de los artistas modernos*, Madrid: Hermann Blume, 1984.

DOERNER, Max: *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*, Madrid: Reverté 2001.

HAYES, Colin: *Guía completa de pintura y dibujo*, Madrid: Hermann Blume, 1983.

HUERTAS TORREJÓN, Manuel: *Recopilación de las técnicas pictóricas contenidas en los tratados españoles del siglo XVII y XVIII Su reconstrucción y adecuación a las necesidades plásticas actuales* (adaptación personal), Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1985.

LAURIE, A. P.: *La Práctica de la Pintura; métodos y materiales empleados por los pintores*, traducción al Español de Miguel López y Atocha, Madrid: Hernando, 1935.

*MAYER, Ralph: *Materiales y técnicas del arte*, Madrid: Hermann Blume, 1985.

PACHECO, Francisco: *Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas*, Madrid: Cátedra, 1990.

PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio: *Museo pictórico y Escala óptica*, Madrid: Aguilar, 1947.

*PEDROLA, Antoni: *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*, Barcelona: Ariel Patrimonio Artístico, 1998.

PLINIO EL VIEJO, Cayo: *Historia Natural de Cayo Plinio Segundo*, (trasladada y anotada por Francisco Hernández), Méjico: Universidad Nacional, 1966. También en: *Textos de historia del arte*, Madrid: Visor, colección La Baba de la Medusa, 1988.

*SMITH, Ray, *El manual del artista*, Madrid: Hermann Blume, 1990.

SCHLOSSER, Julius: *El arte de la Edad Media*, Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

VASARI, Giorgio: *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos* (Antología, estudio, selección y traducción de María Teresa Méndez Baiges y Juan M^a. Montijano García, Madrid: Tecnos, 1988.

MANUALES ESPECÍFICOS:

BERSCH, José: *Recetario Químico Popular*, Barcelona: Manuel Marín editor, 1927.

COLINA BOTELLO, Manuel de la: *Incidencia del soporte en la pintura y sus manipulaciones técnicas*, Madrid: Editorial Universidad Complutense de Madrid, 1988.

FERNÁNDEZ BARRIENTOS, Domiciano: *Ficción y realidad del espacio como integrantes de la arquitectura y la pintura*. Tesis Doctoral Tenerife, Universidad de la Laguna, 1987.

GAGE, J.: *Color y cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la Abstracción*, Madrid: Siruela, 1993.

HAWLEY, Gessner: *Diccionario de química y de productos químicos*, Barcelona: Onega, 1975.

LUPIÓN, Daniel: *Vivacidad de los colores al óleo*, trabajo de investigación disponible en fotocopias, Madrid: UCM, 1995.

VV. AA.: *Guía práctica de la cal y el estuco*, León: Editorial de los oficios, 1998.

VV. AA.: *Preparación de soportes para la pintura al óleo*, Barcelona: CEAC, 1988.

CONCEPTOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO:

BRYSON, Norman: *Visión y pintura, la lógica de la mirada*, Madrid: Alianza, 1991.

GUASCH, Ana María: *El arte último del siglo XX*, Madrid: Alianza, 2000.

MARCHAN, Simón: *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid: Editorial Akal. 1988.

WALLIS, Brian: *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid: Akal Arte Contemporáneo, 2001.