

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DEL PERFIL PROFESIONAL
Asignatura	801031 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	PRIMERO
Carácter:	OBLIGATORIA
Período de impartición:	Anual
Carga Docente: Teórica / Práctica	6 ECTS
Teórica:	3 ECTS
Práctica:	3 ECTS

	<u>Nombre y apellidos</u>	<u>correo electrónico</u>
Coordinador Materia	Manuel Huertas Torrejón	muertas@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

- 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

Los objetivos más importantes en los que se centra la asignatura de *“Procedimientos y Técnicas Pictóricas”* tienen como finalidad prioritaria el acercamiento del alumno al conocimiento y dominio de la terminología técnica, los útiles, materiales, procesos técnicos y de gestión, utilizados por el artista plástico, en general, para la materialización de sus obras pretendiendo, con ello, capacitar y formar al alumno de la manera más sólida posible y, en definitiva, darle una cultura teórica, técnica, y de gestión, lo más completa posible en todo lo relacionado con los materiales y los procesos técnico-pictóricos, tanto desde una vertiente teórica como práctica, que le resulten de utilidad inmediata para su vida profesional como pintor, restaurador de obras de arte o artista plástico en general.

Objetivos específicos

- Adquirir el conocimiento y aplicación correcta de los vocabularios técnicos específicos e inherentes a los útiles, materiales, y procedimientos pictóricos.
- Adquirir el conocimiento y destreza en el uso de los útiles y materiales, tanto tradicionales como de nueva aparición.
- Adquirir el conocimiento y destreza en la elaboración los procedimientos y técnicas pictóricas, tanto tradicionales como de nueva aparición.
- Poder adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos concretos.
- Desarrollar la capacidad de autocrítica
- Poder analizar los procesos de creación artística.
- Poder analizar los procesos de gestión artística.
- Potenciar el trabajo interdisciplinar y en equipo.
- Informar al alumno de las diferentes estrategias, métodos y pasos a seguir para afrontar la gestión y promoción de su obra.
- Capacitar al alumno para que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el planteamiento y desarrollo de un proyecto acompañado de una memoria-dossier de su propia obra y de un trabajo monográfico de investigación, original y perfectamente documentado en el que desarrolle sus propios métodos de investigación.
- Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar, profesionalmente, tecnologías específicas para la futura dedicación artística, docente, o investigadora en el campo profesional.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- Conocimiento de los vocabularios técnicos específicos inherentes a los útiles, materiales, y a cada procedimiento pictórico con sus respectivas variantes técnicas.
- Conocimiento y destreza en el uso de los útiles y materiales, tanto tradicionales como de nueva aparición.

Competencias transversales

- Conocimiento de métodos de producción, promoción y gestión de la propia obra.
- Desarrollar la capacidad de autocrítica
- Analizar los procesos de creación artística.
- Analizar los procesos de gestión artística.
- Potenciar el trabajo interdisciplinar y en equipo.

Competencias Específicas

- Conocimiento y destreza en la elaboración de los procedimientos y técnicas pictóricas, tanto tradicionales como de nueva aparición.
- Utilizar las herramientas apropiadas para desarrollar un lenguaje artístico propio.

- Habilidades técnicas para la creación artística con una propuesta personal.
- Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas avanzadas.

CONTENIDOS

BOQUE TEMÁTICO-I. GENERALIDADES

- Elementos que participan en la composición de toda obra pictórica: soporte, aparejo, imprimación, capa pictórica, barnizado.
- Elementos que componen el aparejo: aglutinantes, materias de carga, pigmentos.
- Elementos que componen la capa pictórica: pigmentos, materias de carga, aglutinantes, barnices, secantes, disolventes, diluyentes o médium.
- Diferencia entre procedimiento, técnica y factura.

ÚTILES

- Útiles para la construcción de soportes y otras operaciones técnicas: Sierras, martillos , tenazas, gatos de prensado, otros.
- Útiles para la preparación de soportes y otras operaciones técnicas: Imprimaderas, brochones, recipientes específicos, lijas, otros.
- Útiles de aplicación: Pincelería, espátulas, aerógrafos, otros.
- Útiles de manipulación y apoyo: Paletas, caballetes, mesas auxiliares, tientos, mesa de molido, moleta, otros.

MATERIALES

- Colores y pigmentos.
- Materias de carga

AGLUTINANTES MÁS IMPORTANTES UTILIZADOS PARA FINES ARTÍSTICOS

- Requisitos que deben cumplir los aglutinantes para fines artísticos.
- Estudio individualizado, según su procedencia, de los aglutinantes. Aglutinantes: Colas. Gomas. Aceites. Ceras. Bálsamos. Resinas naturales y sintéticas. Barnices. Médium. Emulsiones Otros.

DISOLVENTES

- Generalidades.
- Requisitos que deben cumplir los disolventes para fines artísticos. Disolventes volátiles y semi-volátiles.

SECANTES

- Generalidades.
- Requisitos que deben cumplir los secantes para fines artísticos. Secantes de sales de plomo. Secantes de sales de manganeso. Secantes de sales de cobalto. Secantes de sales de otros metales.

SOPORTES

- Generalidades.
- Requisitos que deben cumplir los soportes empleados para fines artísticos. Madera. Tela. Pape. Pergamino. Otros soportes para pintura de uso menor: Marfil, metal, piedra, vidrio, plásticos,...otros.

BLOQUE TEMÁTICO-II. APAREJOS E IMPRIMACIONES

- Generalidades.
- Requisitos que deben cumplir los aparejos e imprimaciones. Aparejos e imprimaciones: Naturales y sintéticos sobre tabla. Aparejos e imprimaciones naturales y sintéticos, sobre tela. Aparejos e imprimaciones, naturales y sintéticos, sobre otros soportes de uso menor: Papel, metal, piedra, vidrio, pergamino, marfil, sintéticos.

PROCEDIMIENTOS AL AGUA

- Generalidades.
- Historia. Métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, propiedades y defectos, recetas históricas.

PROCEDIMIENTOS CON BARRAS SECAS, TINTAS Y MIXTOS

- Generalidades.
- Historia. Métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, propiedades y defectos, recetas históricas. Útiles y materiales empleados en los procedimientos con barras secas, tintas y mixtos.

BLOQUE TEMÁTICO-III. EMULSIONES (TÉMPERAS)

- Generalidades.
- Historia. Métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, propiedades y defectos, recetas históricas. Componentes que pueden intervenir para la formación de una emulsión: huevo, cola, goma, caseína, aceites secantes, bálsamos, resinas naturales, resinas sintéticas, agua destilada. Preparación de una emulsión: Métodos de comprobación de su calidad y manera de conservarla.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS MIXTAS A PARTIR DE MATERIALES TRADICIONALES Y DE NUEVA APORTACIÓN

- Generalidades.
- Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, propiedades y defectos, recetas históricas. Útiles y materiales empleados en las técnicas mixtas.

BLOQUE TEMÁTICO-IV. PROCEDIMIENTOS GRASOS A PARTIR DE MATERIALES TRADICIONALES Y DE NUEVA APORTACIÓN

- Generalidades.
- Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, propiedades y defectos, recetas históricas. Útiles y materiales empleados en las técnicas al óleo, alquídicas, cetónicas, poliuretano, y otras.

PROCEDIMIENTOS A LA CERA (ENCÁUSTICA)

- Generalidades.
- Historia, métodos de preparación de los materiales, aplicación, empleo, propiedades y defectos, recetas históricas. Componentes que pueden intervenir para la formación de una pintura a la cera: cera, huevo, cola, goma, caseína, aceites secantes, bálsamos, resinas naturales, resinas sintéticas, agua destilada. Preparación de la cera púnica: Métodos de comprobación de su calidad y manera de conservarla.

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

Descripción

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.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.	7, 9, 12	0´9
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	12, 32, 42	1´2
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	12, 32, 42	1´2
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones.	7, 9, 12	0´6
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	7, 9, 12, 32, 42	1´2
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	7, 9, 12	0´3
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación.	7, 12, 42	0´6

Actividad del alumno

Estará basadas en dos pilares fundamentales: El conocimiento teórico y el conocimiento técnico de los materiales, útiles, procedimientos y técnicas pictóricas en general.

Trabajos teóricos:

Trabajo monográfico de investigación. Otros trabajos de carácter teórico. La posibilidad de exámenes escritos.

Trabajos prácticos:

Consistirán en muestreos, ensayos, reconstrucciones, y obras de creación personal.

EVALUACIÓN

Las evaluaciones se basarán en unos criterios lo más objetivos y transparentes posible.

De las diferentes evaluaciones, se irá dando puntual información al alumno.

BIBLIOGRAFÍA

Por la amplitud y especificidad de la bibliografía, ésta, se facilitará al alumno mediante la guía docente de la asignatura.