

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	MATERIAS BÁSICAS
Materia	ARTE
Asignatura	900992 FUNDAMENTOS DE PINTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Primero
Carácter:	Obligatorio
Período de impartición:	Anual
Carga Docente:	12 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	8 ECTS
Seminarios	1 ECTS

Coordinadora: Blanca Fernández Quesada
Correo-e: bfquesada@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura comprende un conjunto de conocimientos iniciales en relación al ámbito de producción de las imágenes pictóricas. Está sustentada en el color y su conocimiento científico, procedimental y expresivo por medio de una aproximación a la fenomenología de la percepción, las síntesis cromáticas, las interacciones, las armonías y los contrastes; en constante relación con los materiales, herramientas y técnicas de los distintos procedimientos empleados en la pintura.

Requisitos:

No existen requisitos previos.

OBJETIVOS

En este curso, el estudiante adquiere:

- El **conocimiento de los fundamentos físicos y perceptivos del color y su funcionamiento en técnicas pictóricas básicas** (la relatividad cromática, el aspecto de las gamas de color).
- **La habilidad de manipular y aplicar el color pictóricamente** (el dominio de las síntesis cromáticas en los procedimientos de las técnicas pictóricas básicas).
- El **vocabulario técnico de los materiales y de los conceptos artísticos primordiales**.
- El **conocimiento de los elementos y criterios básicos necesarios para la conformación de un espacio pictórico** (soportes y su preparación, capa pictórica).

Estos conocimientos y habilidades le permiten **desarrollar su capacidad creativa**; lo que a su vez revierte en nuevas nociones, ideas y destrezas. Y lo **dotan de los recursos, conocimientos y habilidades** necesarios para poder **optimizar sus capacidades productivas**.

El estudiante accede a una **comprensión crítica inicial hacia sus propios trabajos así como hacia el funcionamiento de su imaginario y de su interrelación con la práctica pictórica, y del valor de las capacidades y conocimientos adquiridos tanto en su aplicación a la práctica artística como al desarrollo de otras opciones**

profesionales.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

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.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.

Competencias específicas:

C.E.6. Conocimiento del vocabulario, de los códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.

C.E.9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

C.E.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.

C.E.13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.

C.E.14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

C.E.25. Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

C.E.26. Capacidad de innovación y desarrollo más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.

C.E.42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

C.E.43. Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

CONTENIDOS

Bloques temáticos:

Los contenidos de la asignatura están organizados en 8 temas fundamentales, -que atienden a los contenidos generales básicos de la Teoría del Color y su aplicación a la pintura junto con la iniciación al conocimiento de las herramientas y procedimientos más habituales-, precedidos por un tema 0 sobre prevención de riesgos laborales:

Tema 0. Seguridad, higiene y buenas prácticas en esta asignatura.

- Materiales tóxicos y protocolo de actuación frente a accidentes.
- Ventilación en el taller y medios personales de seguridad e higiene.

Tema 1. Fundamentos físicos y perceptivos del estímulo físico-cromático

- **Relatividad cromática**, una aproximación fenoménica.
- **Óptica y fisiología de la visión** El espectro electromagnético. La luz y la materia: emisión, absorción, reflexión y transmisión. La dispersión de la luz a través del prisma óptico. Curvas espectrales de emisión y reemisión.
- **Métrica del color** Conceptos básicos de colorimetría: respuesta sensorial al estímulo físico. Aplicaciones.

Tema 2 Síntesis cromáticas. Principios y aplicación a las artes visuales.

La adopción de los adecuados colores primarios según la sensibilidad de los receptores retinianos. Tipos:

- a) Síntesis aditivas por acumulación de colores-luz que inciden en una misma área retiniana.
- b) Síntesis partitivas (ópticas) temporales y espaciales.
- c) Síntesis sustractivas de filtros coloreados, de pinturas transparentes y de pinturas cubrientes.

Tema 3. Principios de armonías (asimilación, contraste e interacción).

- Principios fundamentales básicos de la polarización estructural entre los colores.
- Contrastes de valoración (blanco-negro).
- Contrastes de color (amarillo-azul y rojo-verde).

- La ordenación del campo perceptivo cromático. Contraste simultáneo y sucesivo.
- Conceptos generales de armonía cromática (análogos, terciarios y complementarios)

Tema 4. Funciones comunicativas y usos del color.

- El color como lenguaje. Significante/significado; signo y símbolo.
- Aspectos culturales, emocionales y estéticos.
- Codificación cromática.

Tema 5. Interacción del color, armonías y contrastes en la práctica pictórica desde el análisis del natural.

- Colores quebrados en la paleta pictórica
- Distribución cromática en el análisis del natural.

Tema 6. Fundamentos de materiales, soportes, herramientas y técnicas básicas para la práctica pictórica.

- Introducción a los materiales pictóricos.
- Soportes básicos. Características y Preparación.
- Técnicas básicas. Procedimientos, herramientas y útiles.

Tema 7 - Tipos de mezclas de color y sus aplicaciones

- Pigmentos y colorantes: cualidades y posibilidades, Diluyentes y aglutinantes
- Soluciones en medios grasos y magros.
- Recorrido histórico de la evolución en la forma de aplicar los procedimientos clásicos y la adecuación de los mismos a la intención expresiva de cada momento.

Tema 8. Aspecto plástico y expresión en la manipulación intencionada del color mediante la pintura

- Desde el estudio de las técnicas pictóricas.
- Desde los útiles técnicos.
- Desde procesos creativos básicos.

METODOLOGÍA

Descripción:

El método de enseñanza es dinámico tratando en todo momento de desarrollar un clima de colaboración apropiado.

El curso se inicia con actividades prospectivas para la comprensión del medio visual y las propiedades de la materia pictórica, continua con el desarrollo de sencillos procesos sobre proyectos pictóricos propios y finaliza con el análisis cromático de modelos del natural.

El estudio teórico-práctico de las imágenes pictóricas se realiza fundamentalmente en el aula-taller. El proceso de aprendizaje se articula en propuestas de trabajos pautados, que están basados tanto en la experimentación a través de trabajos de composición libre como en la observación, reflexión y síntesis del natural.

Estos ejercicios se inscriben dentro de un variado conjunto de actividades de exposición o deducción de los contenidos de la asignatura que tiene como fin su comprensión a través de la ordenación de conceptos, la clarificación de contenidos y la capacitación para la formalización de composiciones pictóricas en sus componentes cromático y procedimental.

Respecto a las actividades se especifica:

- 1 En la **clase**, en las que está presente el/la docente, se realizan: exposición de contenidos teóricos, bien expuestos previamente mediante lección magistral; o bien deducidos mediante resolución de ejercicios, análisis de trabajos, debates, conferencias, o presentación individual o en grupo de proyectos así como de los resultados de prácticas programadas. Según las actividades anuales programadas tanto por la propia facultad como por instituciones culturales con sede en Madrid se contempla la celebración de seminarios sobre temas específicos con especialistas invitados y la coordinación con otras asignaturas de actividades conjuntas.
- 2 En el **taller** se lleva a cabo el trabajo individual o en grupo consistente en la elaboración de actividades teóricas y/o prácticas, desde las pruebas preliminares hasta la preparación de su presentación.
- 3 En **otros espacios** el alumno de forma autónoma desarrolla actividades complementarias a las de la clase y el taller que pueden consistir en: 1) visitas programadas a museos, galerías y otros espacios artísticos y culturales; 2)

participación tanto en convocatorias del Centro para alumnos de la UCM como externas; 3) trabajos de campo indicados en el marco de la asignatura; 4) elaboración de: resúmenes teóricos de investigación bibliográfica y de fuentes auxiliares, lectura y estudio de bibliografía recomendada); 5) preparación de evaluaciones; 6) participación en el campus virtual como herramienta dinámica de apoyo e intercambio de información del curso entre alumnos y docentes.

- 4 Las **tutorías**, tanto individuales como en grupo, se entienden como una extensión del diálogo que se produce en la clase. El alumno realiza consultas y aclaraciones de aspectos particulares de los contenidos del curso y de su propio rendimiento. Las tutorías sirven no sólo para que el alumno pueda obtener un seguimiento más personal, sino para que el/la docente pueda tener un conocimiento más individual de cómo se desarrolla su formación y cuáles son sus necesidades específicas.
- 5 La **investigación personal o en grupo** permite al estudiante profundizar sobre aquellos aspectos que son de su interés. Con independencia de las iniciativas por parte del alumno y a discreción del docente, al inicio del curso se puede proponer una vía de trabajo sobre los contenidos de la asignatura, con seguimiento en las tutorías y la estructura de un trabajo de investigación. En esta actividad se animará a cada alumno a iniciarse en el hábito científico y riguroso de la investigación plástica mediante la organización del proceso de trabajo: documentación gráfica y bibliográfica, muestras elaboradas y observaciones recogidas.

Actividad Formativa:

La distribución general de créditos ECTS según la actividad desarrollada y las Competencias Específicas del Primer Módulo de Materias Básicas de la Titulación de Grado es el siguiente:

10-30% de ECTS: Los contenidos teóricos se impartirán mediante lecciones magistrales y se evaluarán mediante la corrección de ejercicios, trabajos y proyectos elaborados por los estudiantes. De este modo se evalúa el progreso en la C.G.3 y en el O.T 1. Las salidas de estudio y los trabajos de campo permiten adquirir competencias generales C.G.6. y C.G.9.

50-70% de ECTS: Estas prácticas completan la evaluación continua a través del seguimiento en el aula y en el taller. Las competencias prácticas se adquieren mediante la resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor, y también mediante trabajos realizados en el aula-taller de modo autónomo por el estudiante. De este modo se sigue el progreso en las C.G. 7 y C. G.8.

10-20 % de ECTS: El progreso adecuado de los estudiantes en el proceso de adquisición de competencias se evaluará mediante la evaluación global de sus trabajos y ejercicios prácticos presentados al final del curso. El O.T. 3 es así vigilado por los docentes.

Para la evaluación del conjunto de competencias se realizarán exposiciones finales por parte del estudiante evaluadas por el profesor.

Actividad	Competencias Específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.	6, 26, 12, 14	1,6
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	14, 29, 30, 42, 43	1,4
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	6, 9, 14, 26, 32, 43	3
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	6, 7, 26, 43	0,8
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	6, 14, 26, 30, 32, 42, 43	1,6
Investigaciones bibliográficas y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	6, 7, 12, 14, 26, 43	2
Salidas de estudio.	6, 9, 26, 28	1,2
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación.	6, 9, 12, 14,42	0,4

Actividad del alumno:

Al estar articulada la asignatura mediante ejercicios encadenados, la **asistencia** del alumno en la clase-taller es **obligatoria**, (como mínimo debe ser del 80%). Esta obligatoriedad garantiza el provechoso seguimiento de la asignatura

ya que una parte muy considerable de los objetivos y contenidos de la asignatura se manifiestan y tienen una correcta comprensión en el proceso y desarrollo del trabajo. Es allí donde con mayor rigor se pueden detectar y corregir los errores, carencias y desconocimientos de cada uno.

El ritmo de la clase está generado por los alumnos: el rigor en la asistencia, el cumplimiento del horario previsto y la aportación del material apropiado a cada caso es fundamental, tanto en lo que se refiere al mantenimiento de una dinámica apropiada, como a la garantía de un clima de trabajo imprescindible para los objetivos del programa. Del mismo modo, la participación del alumno es imprescindible para generar un proceso de intercambio y optimización del espacio educativo. Se potenciará dicha participación mediante propuestas concretas de colaboración y trabajos colectivos tanto en los aspectos teóricos, como en los práctico-experimentales.

Cronograma:

La asignatura se articula fundamentalmente mediante ejercicios teórico-prácticos que se distribuyen a lo largo del curso según los contenidos impartidos y evoluciona desde lo más básico a los conceptos de mayor complejidad. Teniendo en cuenta el curso donde nos encontramos, los itinerarios didácticos trazados abordan desde la síntesis sustractiva, a la representación pictórica de acuerdo con modelos del natural.

La adaptación de la programación a las características del grupo o al calendario de disponibilidad de otras actividades a desarrollar se estimará por cada docente.

Con carácter general los ejercicios a desarrollar son:

1. La familiarización con el fenómeno del color, sus propiedades, sistemas de organización y la aplicación práctica en las mezclas del color-materia, sirviéndose del modelo de Maxwell para la realización de un triángulo cromático con colores primarios
2. El análisis de las relaciones de complementariedad y analogía mediante el establecimiento de los complementarios sustractivos y distintos recorridos al blanco a partir de la determinación del punto central (metámero de blanco y negro) de triángulo cromático realizado.
3. La interpretación cromática y su puesta en práctica por medio de la realización de un trabajo en color a partir de un modelo gráfico (fotografía) en blanco y negro y el uso de una determinada zona del triángulo cromático.
4. El procedimiento de la mezcla óptica y sus efectos de vibración, asimilación y fusión cromática y su aplicación en un ejercicio a partir de una composición.
5. La aplicación de alguno de los principios estructurales en que se fundamentan las armonías y los contrastes en la configuración de un ejercicio libre
6. La preparación de soportes, aparejos y bases en las diferentes técnicas pictóricas para acometer los trabajos a realizar.
7. La aplicación de diversas técnicas al seco, magras y grasas; incidiendo en sus aspectos material, técnico, procedimental y cromático para la experimentación y uso de las posibilidades expresivas de texturas, transparencias y veladuras.
8. Los fundamentos de la representación en el ámbito pictórico mediante trabajos realizados con técnicas mixtas, imbricando los conocimientos adquiridos anteriormente.

Estos ejercicios permiten que el alumno desarrolle una trayectoria individual de la asignatura que puede ser complementada con otros.

Distribución temporal

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8
Ejercicio I	■	■						
Ejercicio II		■	■					
Ejercicio III			■	■				
Ejercicio IV				■	■			
Ejercicio V					■	■		
Ejercicio VI						■	■	
Ejercicio VII							■	■
Ejercicio VIII								■
Proyecto				■	■	■	■	■

EVALUACIÓN

La evaluación es **continua**. Se realiza mediante el seguimiento del trabajo del estudiante en el aula, de los ejercicios, planes de trabajo y documentos que presenta, de la capacidad de exposición de los resultados de sus trabajos y de la consecución de los objetivos específicos previstos en cada ejercicio. Aproximadamente el rendimiento práctico es el 75% y el teórico el 25%. El baremo aplicado estará en función de la complejidad de cada propuesta. Se entiende también que, siendo el perfeccionamiento algo progresivo, no se aplicará en muchos casos un promedio de todo el trabajo del curso y se tendrá muy en cuenta el nivel final alcanzado.

Se realiza una **evaluación global**, mediante calificación numérica final de 0 a 10, del proceso de aprendizaje, de la actitud y la implicación y de la adquisición de competencias, conocimientos y habilidades teniendo además en cuenta tres aspectos formales:

1. Que la asistencia al aula (clase y taller) es obligatoria y que, por tanto, los ejercicios deben haberse entregado en las fechas programadas.
2. Que deberá haberse realizado al menos el 80% de los ejercicios, exposición de proyectos, trabajos de investigación y prácticas
3. En el caso de haberse programado un examen teórico, éste debe haberse superado, como mínimo, con un aprobado.

BIBLIOGRAFÍA

- GONZÁLEZ CUASANTE, J.M. (2008): *El color en la pintura*. Madrid: H.Blume.
GONZÁLEZ CUASANTE, J.M.; CUEVAS RIAÑO, M.; FERNÁNDEZ QUESADA, B. (2005): *Introducción al color*. Madrid: Akal.
HUERTAS TORREJÓN, M. (2010): *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Madrid. Akal. Vols. I y II.
PEDROLA, A. (1998): *Materiales, procedimientos y técnicas*. Barcelona: Ariel.
SANZ J.C. (2009). *El lenguaje del color*. Madrid: H.Blume.

Según lo estipule el/la docente, esta bibliografía puede ser completada y ampliada durante el desarrollo de la asignatura.