

Taller de proyectos
de pintura y dibujo

Grado en Bellas Artes
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de Proyectos de Pintura y Dibujo

Titulación: Grado en Bellas Artes

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Curso Académico: 2022-23

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Prof. Dr. Pablo Álvarez de Toledo

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.

Mostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos artísticos.

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.

Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.

Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.

Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.

Mostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes

Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.

Mostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos.

Utilizar las herramientas y recursos necesarios para documentar y explicar la propia obra artística.

- Conocer y aplicar las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura).
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística.
- Desarrollar estrategias avanzadas para la expresión artística basada en la

tridimensionalidad.

- Manejar correctamente los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.
- Conocer las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad intelectual.

Resultados de aprendizaje

- Saber conjugar la metodología de proyectos para la realización de una obra.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer los autores y autoras más representativos de la disciplina.
- Gestionar y planificar el trabajo individual.
- Apreciar, valorar y en algunos casos integrar las críticas constructivas tanto del grupo como del docente.
- Participar en dinámicas pre profesionales del ámbito artístico.
- Saber abordar todo el proceso de la obra: desde su concepción hasta su presentación y posterior desmontaje.
- Incrementar la capacidad de autoaprendizaje con los conocimientos y las técnicas adquiridas necesarias para la realización de proyectos concretos.

2. CONTENIDOS

Requisitos previos:

Haber cursado las asignaturas de Técnicas y Materiales Digitales (I y II) y Técnicas y materiales del dibujo, técnicas y materiales de pintura I y la materia de Técnicas básicas de las Bellas Artes.

Descripción de los contenidos

- Desarrollo de la formación artística-plástica a través del dibujo y la pintura de las representaciones de formas y estructuras bidimensionales y tridimensionales. Aplicación práctica de las técnicas básicas de Dibujo y Pintura aprendidas con anterioridad, Desarrollo de un proyecto(s) específico propio de creación artística.
- Estudios avanzados del natural desde distintos conceptos de valoración gráfica y pictórica del modelo, objeto o concepto: claroscuro, línea, color, etc.
- La idea de realidad. Lo imaginario y lo representado; el cuerpo; metáforas del cuerpo.
- La idea de estrategia y procesos. Referencias, fuentes, documentación, plan a trazar, modelos de actuación.
- Estrategias de dibujo. Problemas técnicos, materiales, medios tradicionales y nuevos medios; el apunte, el boceto, el estudio, el proyecto, etc.
- Componentes y medios básicos en las imágenes pictóricas.
- Referencia, correspondencia e interrelación de los elementos plásticos
- Criterios y recursos para la conformación de propuestas pictóricas complejas.
- Ámbitos de la representación, experimentación, transformación e invención.

Contenido detallado

Introducción a la asignatura: Explicación de la guía docente y de los objetivos de la asignatura, así como del proceso de trabajo en clase e individual fuera del aula.

Bloque 1- El uso del binomio tono-color como fundamento de la composición y la estructura pictórica.

En este apartado el alumnado desarrollará ejercicios que le permita retomar conceptos de los cursos anteriores y avanzar en un discurso formal pictórico más complejo.

discurso del artista, sus textos y repercusión.

Bloque 2- Proyecto pictórico personal.

Elaboración de un proyecto de pintura personal.

El pensamiento creativo, la construcción de la idea y la estimulación desde la metodología artística y cualitativa.

El cuaderno de artista, caminando hacia el statement o declaración de artista. Elaboración y presentación del proyecto pictórico final.

Actividades dirigidas

Bloque 1- El uso del binomio tono-color como fundamento de la composición y la estructura pictórica.

Carpeta de ejercicios realizados en el Bloque 1- El uso del binomio tono-color como fundamento de la composición y estructura pictórica. (Evaluación: 20%)

Bloque 2- La pintura como universo expresivo

Reflexión escrita sobre al menos 3 diferentes propuestas estéticas y conceptuales de la pintura contemporánea en las galerías de arte contemporáneo de Madrid. A partir de las visitas a diferentes galerías de arte contemporáneo, el alumno realizará una reflexión sobre el

Examen parcial: Presentación en clase el día del parcial de una obra pictórica, así como un trabajo escrito, a partir de la lectura de un texto literario concreto, mandado por el profesor.

Examen final: Proyecto pictórico personal. Elaboración de un proyecto de pintura personal. El pensamiento creativo, la construcción de la idea y la estimulación desde la metodología artística y cualitativa. Caminando hacia el *statement* o declaración de artista. Elaboración y presentación del proyecto pictórico final.
(Evaluación: examen final 50%)

Para evaluar al estudiante, éste tendrá que presentar tanto las actividades académicas como los exámenes en el tiempo y la forma que indique específicamente el profesor. De no ser así, la calificación del estudiante será de No Presentado (NP).

Actividades formativas:

- Clases de teoría y práctica (30%): 45h, 100% presencialidad.
- Trabajo personal (50%): 75h, 0% presencialidad.
- Tutorías (10%): 15h, 50% presencialidad.
- Evaluación (10%): 15h, 50% presencialidad.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Examen parcial	15%

Actividades académicas dirigidas	25%
Examen final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final	60%

Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

5. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Herschel B. Chipp. (Edición 1ª: 1995) TEORÍAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. FUENTES ARTÍSTICAS Y OPINIONES CRÍTICAS. Ediciones Akal, S.A.
- Albers, J. (2005). *La interacción del color*. Madrid: Alianza forma.
- Barro, D. (2009). *Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser la pintura hoy*. La Coruña: MACUF.
- González García, Á. (2000). *El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo*. Madrid.
- Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Godfrey, T. (2014). *La pintura hoy*. Phaidón.
- Huertas Torrejón, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas (vols. I y II)*. Madrid: Akal.

- Macel, C. y Ziebinska-Lewandowska, K. (2021). *Mujeres de la abstracción*. Guggenheim Bilbao. Mayer, R. (1993). *Materiales y técnicas del arte*. Madrid: Tursen/Hermann Blume.
- Montes, J. (2020). *El misterioso caso del asesinato del arte moderno*. WunderKammer.
- Lino Cabezas (Autor), Fernando Castro Flórez (Autor), José Jiménez (Autor), & 12 más. (2006) *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Ediciones Cátedra
- Gompertz, Will. (2013) *¿Qué estás mirando?: 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. TAURUS

Enlaces de interés:

Recursos fundamentales en Madrid para complementar la formación:

- <https://www.museodelprado.es/en>
- <https://www.museoreinasofia.es/>
- <https://www.museothyssen.org/en>
- <https://www.artemadrid.com/>

Bibliografía recomendada

Son innumerables los libros dedicados al dibujo y a la pintura tanto moderna como contemporánea. Se omite por lo tanto una bibliografía recomendada cuyo listado sería no solo excesivo sino parcial. Se recomiendan los libros al respecto incluidos en las bibliografías de las asignaturas Vanguardias e Historia del Arte.

6. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Pablo Álvarez de Toledo
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Bellas Artes
Correo electrónico	palvarezt@nebrija.es
Localización	Campus de Berzosa. Sala de profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como del profesor aplicada a asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Artista visual y Doctor en Ciencias Sociales, calificación sobresaliente <i>Cum Laude</i> en la especialidad de Empresa Familiar y Emprendedores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija, (Madrid 2015), por la Tesis Doctoral titulada “<i>El carácter emprendedor del galerista de arte contemporáneo de Madrid. Situación y perspectivas de futuro</i>”.</p> <p>Máster of Fine Arts, MFA. Yale University (C.T.1989). Bachelor of Fine Arts, BFA Cooper Union School of Art (N.Y.C.1986).</p> <p>-Su experiencia profesional en el ámbito de la Educación Superior se caracteriza por el diseño, desarrollo y liderazgo de proyectos formativos en las áreas de Arte y Humanidades, fundamentados principalmente en el emprendimiento y fomento de la creatividad.</p> <p>En la actualidad es director del Departamento de Artes de la Universidad Antonio de Nebrija. En su trayectoria profesional previa, ha asumido las siguientes responsabilidades:</p> <p>Director Institucional del Centro Universitario de las Artes TAI, (www.escuelatai.com), centro adscrito a la URJC, especializado en enseñanzas artísticas en las áreas de Música y Danza, Artes Visuales y Diseño, Cinematografía y Nuevos Medios, Artes Escénicas y Escenografía.</p>

	<p>Director de Postgrado en U-Tad. Centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela y especializado en tecnología digital. Vicedecano de la Facultad de las Artes y las Letras y director del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija.</p> <p>Co fundador y director de la Fundación Claves de Arte, así como creador primer Director Académico del Master Universitario en <i>Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas</i>. Universidad Nebrija</p>
--	---