

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	EL DISCURSO PICTÓRICO: ESTRATEGIAS, LENGUAJES Y PROCESOS
Asignatura	Código 605612 NUEVOS MATERIALES Y TÉCNICAS PICTÓRICAS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	4 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	2 ECTS

Departamento responsable: Pintura y Conservación-Restauración
Coordinador/a: Linarejos Moreno Teva
Correo-e: marialim@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 56

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura profundiza en la experimentación, desarrollo y aplicación de los nuevos materiales y tecnologías para la creación de la obra pictórica analizando las posibilidades de los materiales y de los procesos técnicos en la investigación plástica. Realizando, por parte del alumno, un conjunto de trabajos teóricos y prácticos para conocer y experimentar las cualidades formales y expresivas de los nuevos materiales y su aplicación en los procesos pictóricos en el Taller de Pintura. También se pretende ampliar la capacidad de análisis y síntesis a través del estudio, comprensión, experimentación y aplicación de los materiales, fundamentalmente los más novedosos; impulsar las motivaciones intelectuales conducentes a la práctica artística, como motor de la necesidad expresiva; potenciar una actitud de experiencia autónoma que posicione al alumno ante la diversidad visual contemporánea y analizar los diferentes elementos técnico-conceptuales necesarios para la investigación-expresión y organización espacial en la obra pictórica.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en lo referente a los nuevos materiales y procesos técnicos, fundamentalmente, en el campo de la creación pictórica.
- Fomentar la investigación técnica.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos multidisciplinares, rentabilizando el uso de los recursos y la difusión de sus resultados.
- Mejorar las posibilidades de inserción del/a estudiante en el circuito artístico y sector profesional dirigido a los creativos en el ámbito tecnológico en los que puede aplicar los conocimientos técnicos y creativos adquiridos.
- Dotar al estudiante de las herramientas de análisis del contexto social y cultural en el que se inscribe la práctica artística y profundizar sobre su adaptación a códigos, estructuras y colectivos multiculturales, cara a poder ejercer de experto técnico, asesoría y dirección técnica y artística.
- Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del/a estudiante, desde el ámbito de los nuevos materiales y procesos, como futuro experto en el ámbito de la técnica y de la creación pictórica.
- Estimular la participación con los principales agentes locales, nacionales e internacionales, de la vida cultural y el mercado artístico a través de proyectos de colaboración, con el objetivo de ejercer un desarrollo profesional como profesor en nuevos materiales, procesos artísticos e investigación, a través de la educación artística.

Objetivos específicos

- Profundizar en las posibilidades de los materiales y procesos técnicos de la pintura.
- Adquirir los conocimientos necesarios para la ejecución de la obra original del artista plástico actual en todas sus posibles variantes: instrumentales, materiales, tecnológicas.
- Experimentar con los útiles, materiales, procesos y tecnologías pictóricas, tanto tradicionales como de nueva aparición en la creación de la propia obra.
- Poder adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos concretos que puedan surgir durante la realización material de una obra y, con ello, facilitar su elaboración sin trabas que puedan interferir en una mejor dicción plástica personal, sea cual sea su concepto o propuesta artística.
- Ampliar la capacidad de análisis y síntesis a través de la observación, comprensión y experimentación en la creación pictórica.
- Impulsar las motivaciones intelectuales y técnicas conducentes a la práctica

pictórica, como motor de la necesidad expresiva.

- Potenciar una actitud de experiencia autónoma que posicione al alumno ante la diversidad visual contemporánea.
- Analizar los diferentes elementos técnicos y conceptuales necesarios para la investigación: técnica, creativa y organizativa, en la creación de la obra pictórica.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

- C.G.1. Desarrollar habilidades que permitan aplicar a entornos diferentes, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios y prácticas relacionadas con el área de las Bellas Artes.
- C.G.2. Capacitar para la elaboración adecuada y original de creaciones artísticas que integren conocimientos y afronten la complejidad de formular juicios personales que no eviten el compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas.
- C.G.3. Capacitar para la comunicación de conclusiones personales - y de los fundamentos que las sustentan - a públicos especializados en las Bellas Artes, o no, mediante la presentación pública de ideas y proyectos de Creación e Investigación Artísticas, capaces de transmitir emociones o asesoramiento en el terreno de las Bellas Artes.
- C.G.4. Capacitar en aquellas habilidades de aprendizaje que promuevan aprender por sí mismo y con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales, adentrando a los/as estudiantes en los perfiles de investigación que les posibiliten continuar con los estudios de doctorado en el EEES.
- C.G.5. Adquirir estrategias para integrarse en grupos multidisciplinares, desarrollando la capacidad de colaboración con profesionales de otros campos, estimulando el intercambio y la colaboración entre distintos grupos de investigación de modo que se contribuya a rentabilizar el uso de sus recursos y la difusión de sus resultados.

Competencias Transversales

- CT.1. Capacidad para dotar de transversalidad los procesos de trabajo con los diferentes lenguajes artísticos, en base a la adquisición de las habilidades personales, sociales y metodológicas de la investigación.
- CT.2. Dominio avanzado de los recursos que posibilitan definir, programar y emprender un proyecto artístico autónomo en posibles entornos de alta exigencia profesional.

- CT.3. Capacidad basada en el conocimiento, experiencia, valores y disposiciones desarrolladas en la práctica educativa con los lenguajes artísticos para revertirla a las nuevas situaciones y contextos multidisciplinares.
- CT.5. Desarrollo de las habilidades comunicativas de calidad, aplicando adecuadamente las técnicas, procedimientos y estrategias propias de los diferentes medios orales y escritos en el marco de las TIC.

Competencias Específicas

- CE.14. Análisis de las habilidades y destrezas avanzadas (manejo de retro proyectores, imprimación e imágenes digitales) en el uso de los lenguajes pictóricos a partir de proyectos propios a desarrollar por el estudiante.
- CE.15. Conocimiento de las metodologías que permiten inscribir la pintura en un espacio tridimensional dialécticamente expandido (relación entre procedimientos pictóricos, la escultura, la instalación y soportes urbanos en tres dimensiones para la pintura).
- CE.17. Análisis del espacio pictórico y los diferentes elementos técnico-conceptuales necesarios para la organización espacial de la obra pictórica, desde diferentes frentes: la naturaleza, el retrato y el espacio plástico (técnicas al óleo aplicadas a la experimentación en la pintura como una nueva interpretación de los géneros tradicionales: retrato, autorretrato y paisaje).
- CE.21. Conocimiento avanzado de los materiales y aplicaciones tecnológicas relacionados con el diseño, publicación y registro de los productos artísticos (arte en la red, web-art, redes sociales artísticas).
- CE.22. Conocimiento de las metodologías y habilidades necesarias para gestionar producciones artísticas en el ámbito de las políticas culturales, locales, nacionales e internacionales (métodos de análisis de discurso y contenido procedentes de la sociología del arte aplicados a los circuitos artísticos contemporáneos).

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura y en su propia actividad profesional.
- Materiales y útiles tradicionales y de nueva aportación tecnológica.
- Soportes, aparejos e imprimaciones tradicionales y de nueva aportación tecnológica.
- Procedimientos y técnicas tradicionales y de nueva aportación tecnológica.
- Memoria y trabajo monográfico de investigación.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Dossier. Al comienzo de la asignatura, cada alumno presentará un dossier con texto, obras personales y posible proyecto -si lo tuviere- para mejor conocimiento, ayuda y seguimiento por el profesor.
- Dos obras originales de creación: Cuadros.
- Un proyecto: El conjunto de bocetos y estudios, en general, realizados tanto en las clases presenciales, como fuera de ella como apoyo para la realización de las obras propuestas.
- Trabajo monográfico de investigación.
- Memoria.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales por parte del profesor con una estimación de los créditos desarrollados en la asignatura de 10 %.	CG. 4 CT. 3	4
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesor donde se suscitan los temas previamente elaborados por los estudiantes, sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Se estima en torno al 30% los créditos dedicados a estas actividades.	CG. 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 5	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos de los diferentes materiales y procesos artísticos, tanto en horas presenciales del profesor donde la enseñanza se realiza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares, como en la actividad autónoma del estudiante, sumando aproximadamente el 40% de los créditos. Exposición y presentación de trabajos que dado el carácter eminentemente expresivo y comunicativo de los nuevos materiales y procesos artísticos es en muchas ocasiones el objetivo final del proceso o de la obra realizada, 5 -10 %.	CG. 1, 2, 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 5	
Salidas de estudio y trabajos de campo, dirigidos bien a la realización de trabajos de creación artística en espacios naturales, o bien a visitas de exposiciones, museos, creación de obra audiovisual, etc. Su dedicación en créditos oscila entre el 10 -15 %.	CG. 1 CT. 1, 3, 4	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Propuesta de ejercicios prácticos para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.

- Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase

CRONOGRAMA

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta, fundamentalmente, tanto el tratamiento técnico como la claridad de la presentación.
- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, test). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases puesto que son presenciales.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**

Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias:

El 50-60% de la calificación corresponde al trabajo del estudiante, evaluando los resultados obtenidos autónomamente.

La corrección realizada por el profesor en tutorías y controles supone el 10-20% del total de la calificación

El 10-20% de la calificación corresponde a la evaluación global de la evolución del proceso de aprendizaje personal y en relación al grupo.

El 10% de la calificación corresponde a la actitud y participación en actividades propuestas dentro de la asignatura.

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación, se relacionan textos recomendados de carácter general:

Bibliografía básica

- Doerner, M. (1982). *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: Ed. Reverté. S.A., 3ª ed., traducida de la 11ª alemana, revisada por el prof. Toni Roth, y el Dr. R. Jacobi, colaborador. 1965. 4ª Ed.
- Huertas Torrejón, M. (2010). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas-I: Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete*. Madrid: Editorial Akal. Colección Bellas Artes. ISBN: 978-84-460-1862-9.
- Huertas Torrejón, M. (2010) *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas-II: Preparación de los soportes, procedimientos y técnicas pictóricas*. Madrid: Editorial Akal. Colección Bellas Artes. ISBN: 978-84-460-3174-1.
- Mayer, R. (1993) *Materiales y técnicas del arte*. Ed. Tursen Herman Blume Ediciones.

Bibliografía complementaria

- Gettens Rutherford, J. y Stout, G. L. (1966) *Painting Materials*. New York: Dover Publications. 1966.
- San Andrés Moya, M. (1990). *Aplicación de resinas sintéticas en la conservación y restauración de obras de arte*. Madrid: Ed. Universidad Complutense de Madrid.
- Sanz Rodríguez, J. C. y Gallego García, R. (2001) *Diccionario Akal del Color*. Madrid: Ediciones Akal, S. A.