

UNIVERSIDAD AGRO-ALIMENTARIA DE MAO "IEES-UAAM"

I. DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:	Pintura II
Clave de la asignatura:	ART-214
Pre-requisito:	ART-213
Co-requisito:	
Horas teóricas – Horas práctica – Créditos	4 – 2 – 4

II. PRESENTACIÓN:

Entendida como una continuación y profundización de los conocimientos adquiridos en Pintura I, los objetivos generales de la asignatura se plantean desde un acuerdo entre sus contenidos más específicos, centrados en cuestiones relacionadas con la práctica del color como instrumento artístico, y un carácter, más general, de iniciación a la práctica pictórica. Por lo tanto se pretende, por una parte, abordar objetivos vinculados con el aprendizaje del color como base de la sintaxis de la imagen, abordando tanto los problemas de configuración visual como la profundización en los procedimientos técnicos, y, por otra parte, esbozar un método de trabajo que permitan introducir al alumno progresivamente en las claves de la práctica pictórica.

III. PROPÓSITOS GENERALES:

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

- Profundizar en el conocimiento de las distintas teorías del color y su aplicación práctica.
- Profundizar en la comprensión del color como instrumento artístico, por lo tanto como relacional y contextual.
- Estudiar, analizar y experimentar sobre los aspectos sintácticos y semánticos de la práctica pictórica.
- Comprender el substrato formal de la imagen y experimentar sus posibilidades configurativas, desarrollando distintas estrategias compositivas.
- Comprender los distintos niveles de significación de la imagen.
- Conocer las diferentes estrategias de representación y presentación.
- Conocer, apreciar y valorar críticamente los referentes de la pintura.
- Desarrollar capacidades de análisis formal y conceptual con respecto tanto a los referentes de la historia de la pintura como a la obra propia.
- Desarrollar actitudes críticas con respecto a la propia obra que permitan la aplicación de los criterios de análisis estudiados al propio proceso pictórico.
- Conocer y utilizar apropiadamente las técnicas y materiales artísticos, desde la comprensión y adecuación de la naturaleza expresiva propia de cada una de ellas a los procesos e intenciones.
- Dar iniciación al proceso de producción artística, al proyecto personal.

IV. GUIAS APRENDIZAJE:

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD I.- De la Teoría a la Práctica del Color: En esta unidad se analiza el color en general; como medio práctico, por su causa y efecto, por su referencia y por su técnica en general.

- Lección 1.1. El color como medio pictórico.
- Lección 1.2. Del color causa al color efecto.
- Lección 1.3. Del color tipo a los efectos coloreados.
- Lección 1.4. Del círculo cromático a la paleta.
- Lección 1.5. De la contemplación a la producción artística.
- Lección 1.6. La pintura como referente de la pintura.
- Lección 1.7. Técnicas y procedimientos pictóricos.
- Lección 1.8. El óleo como procedimiento pictórico.
- Lección 1.9. Imprimaciones.
- Tarea 1.- Síntesis formal y cromática. Realizar una síntesis formal y cromática a partir de un repertorio de imágenes.
- Tarea 2.- Análisis formal y cromático.
- Tarea 3.- Textura y densidad. Re-producción de las relaciones cromáticas y formales de un fragmento de una de los cuadros seleccionados.
- Foro.- Dudas acerca de la unidad.
- Prueba Guía # 1.

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD II.- Color y Significado Visual: En esta unidad se analiza el color según su significado visual. Se analiza la psicología que imprime el color, su composición y simbología.

- Lección 2.1. Color y significado visual.
- Lección 2.2. Composición y significado visual.
- Lección 2.3. Percepción y configuración.
- Lección 2.4. Simbología y significación del color.
- Lección 2.5. Composición y orden visual.
- Foro.- Dudas acerca de la unidad.
- Prueba Guía # 2

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD III.- La Composición y Sus Elementos: En esta unidad se estudia el equilibrio, el peso visual, la composición y los elementos que la componen.

- Lección 3.1. La composición y sus elementos.
- Lección 3.2. Contextualidad y relatividad de los elementos formales.
- Lección 3.3. Peso visual, direcciones visuales y líneas de fuerza.
- Lección 3.4. Equilibrio como criterio básico compositivo.
- Lección 3.5. Equilibrio dinámico y estático.
- Lección 3.6. Desequilibrio.
- Tarea 1.- Mensaje y composición.
- Tarea 2.- Realización de un cartel cuyo mensaje haya sido determinado por el profesor.
- Foro.- Dudas acerca de la unidad.
- Prueba Guía # 3.

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD IV.- El collage y los Métodos Compositivos de la Pintura Moderna: En esta unidad se estudia el texto como parte de la composición y como fijación de la imagen. Además se estudia el collage como método compositivo.

- Lección 4.1. Historia del collage.
- Lección 4.2. El collage como método compositivo.
- Lección 4.3. El texto como imagen: Publicidad y diseño gráfico.
- Lección 4.4. El texto como parte de la composición.
- Lección 4.5. El texto como fijación del mensaje.
- Lección 4.6. El cartel.
- Tarea 1.- Forma y composición. Realización de collages abstractos, es decir, distintas composiciones con formas no representacionales a partir de papeles coloreados.
- Tarea 2.- Figuración y composición. Realización de fotomontajes en los que intervengan tanto imágenes figurativas (fotografías o ilustraciones) como el tipo de formas no representacionales usadas en el ejercicio anterior.
- Foro.- Dudas acerca de la unidad.
- Prueba Guía # 4.

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD V.- La Práctica Pictórica. Referente y Creación: En esta unidad se analiza la práctica pictórica, la percepción y realidad visual, así como, la percepción del espacio tridimensional.

- Lección 5.1. Pintura, representación y creación.
- Lección 5.2. Percepción y realidad visual.
- Lección 5.3. La construcción perceptiva de la realidad visual.
- Lección 5.4. La percepción del espacio tridimensional.
- Lección 5.5. Del referente a la pintura: La pintura de la realidad.
- Foro.- Dudas acerca de la unidad.
- Prueba Guía # 5.

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD VI.- Los Géneros del Naturalismo, Referente e Imagen: En esta unidad se estudian los géneros del naturalismo, los filtros de la realidad visual, la fotografía como paradigma de lo verosímil y como medio auxiliar de la pintura.

- Lección 6.1. Los géneros del naturalismo: El bodegón.
- Lección 6.2. La revalorización moderna de los géneros menores.
- Lección 6.3. Del tema al motivo.
- Lección 6.4. El bodegón.
- Lección 6.5. El camino a la abstracción.
- Lección 6.6. Referente e imagen.
- Lección 6.7. Lo real y lo verosímil.
- Lección 6.8. Los filtros de la realidad visual: La intención como guía de la percepción
- Lección 6.9. De la percepción a la pintura.
- Lección 6.10. La fotografía como paradigma de lo verosímil.
- Lección 6.11. La fotografía como medio auxiliar de la pintura.
- Tarea 1.- Bocetos de bodegón. Realización de diversos bocetos a partir de los bodegones compuestos para tal efecto.

- Tarea 2.- Referente y representación.
 Tarea 3.- Bodegón.
 Tarea 4.- Realización de un cuadro a partir del referente propuesto y de los bocetos realizados.
 Foro.- Dudas acerca de la unidad.
 Prueba Guía # 6.

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD VII.- La Práctica Pictórica, Creación y Experimentación: En esta unidad se estudia la práctica pictórica, los métodos de creación, las figuras artísticas y el estilo.

- Lección 7.1. La práctica pictórica.
 Lección 7.2. Creación y experimentación.
 Lección 7.3. El modelo del arte como contexto de la producción artística.
 Lección 7.4. La función estética de la pintura.
 Lección 7.5. La figura del artista independiente.
 Lección 7.6. El artista independiente y la hegemonía de la subjetividad.
 Lección 7.7. El estilo y lo original como valor artístico
 Lección 7.8. Métodos de creación inductivos y deductivos.
 Lección 7.9. La experimentación como generación de resultados novedosos.
 Lección 7.10. Orígenes y consecuencias de la autonomía de la obra de arte como disciplina.
 Foro.- Dudas acerca de la unidad.
 Prueba Guía # 7.

GUIA APRENDIZAJE UNIDAD VIII.- Azar, Experimentación, Temas y Género: En esta unidad se analiza la teoría del azar, la experimentación y la visión estética. Además se analizan métodos de creación de imágenes por temas, géneros y la visión del dibujante.

- Lección 8.1. Azar y experimentación.
 Lección 8.2. Establecimiento de constantes y variables.
 Lección 8.3. Constantes: Temáticas y formales.
 Lección 8.4. Selección y re-definición de objetivos.
 Lección 8.5. Establecimientos de criterios personales.
 Lección 8.6. Distanciamiento como base de la auto-crítica.
 Lección 8.7. Repertorios y tipologías: Pervivencias y nuevos usos.
 Lección 8.8. Iconografía, arquetipos y temas de encuadre.
 Lección 8.9. Temas y géneros.
 Lección 8.10. La visión estética-formalista: Lo puramente pictórico.
 Lección 8.11. El camino hacia la abstracción.
 Lección 8.12. La abstracción en la vanguardia: La abstracción trascendente.
 Lección 8.13. La abstracción en la vanguardia: La abstracción inmanente.
 Tarea 1.- Experimentación I. Realización de diversos trabajos en los que el alumno experimente a partir de alguna constante formal.
 Tarea 2.- Experimentación II. Realización de un cuadro sobre la base de la experimentación desarrollada en el ejercicio anterior.
 Foro.- Dudas acerca de la unidad.
 Prueba Guía # 8.
 Prueba Final.