

Taller de proyectos
de pintura y dibujo

Grado en Bellas Artes
2024-25

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: 2024-25

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Laura Soto Gutiérrez

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.
- Apreiciar, 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.

2.1 Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

-Bloque 1- Ejercicios técnicos.

En este apartado el alumnado desarrollará ejercicios que le permita retomar competencias trabajadas durante el curso anterior y avanzar en un discurso formal y técnico más complejo.

- El uso del binomio valor-color como fundamento de la composición y la estructura pictórica.
- El pensamiento gráfico

-Bloque 2- La pintura en la actualidad.

Reflexión sobre diferentes propuestas estéticas y conceptuales contemporáneas de dibujo y pintura.

Estudio de nuevas definiciones y estrategias dentro del campo pictórico actual.

Análisis de nuevos materiales y técnicas interdisciplinarias.

Reflexión sobre el discurso del artista, sus textos y repercusión.

-Bloque 3- Proyecto personal.

Elaboración de un proyecto 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.

Examen parcial: Actividad de comentario de lectura propuesta. Exposición oral en clase.

Examen final: Proyecto final individual. Trabajo práctico y teórico (debe incluir la investigación y reflexión crítica de la obra de un/a artista contemporáneo/a). Presentación oral.

2.2. Actividades dirigidas:

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- Actividad Dirigida 1 (AD1): Carpeta de ejercicios realizados en el Bloque 1-Ejercicios técnicos. (Evaluación: 20%)

- Actividad Dirigida 2 (AD2): Elaboración del proyecto expositivo: trabajo colectivo y participativo: Gammas e interacciones cromáticas (Evaluación:10%).

2.3. 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

- 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.
- Gómez Molina, J. J., Cabezas, L., Castro Flórez, F., Jiménez, J., & Ruiz de Samaniego, A. (2006). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: Cátedra.
- 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.

Bibliografía recomendada

- Alcolea, C. (1980). *Aprender a nadar*. Madrid: Libros de la Ventura.
- Abalia, A., Arrazola y T., Asensi, R. (2020). *Arte, investigación y feminismos*. Universidad del País Vasco.
- Alonso Molina, Ó. (2006). *Pintura española en los museos españoles*. Madrid: Ediciones Alymar- Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Ball, P. (2009). *La invención del color*. Barcelona: Debolsillo.
- Bozal, V. (ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vols. I, II)*. Madrid: Akal.
- Caerols Mateo, R. y Rubio Arostegui, J.A. (2013). *La praxis del artista como hacer investigador*. Sociedad Latina de Comunicación Social.
- Cennini, C. (2010). *Tratado de la pintura: El libro del Arte*. Barcelona: Akal
- Doctor, R. (dir.) (2013). *Arte Español Contemporáneo (1992-2013)*. Madrid: La Fábrica ed.
- Foster, H. (dir.) (2004). *Modernidad, antimodernidad, posmodernidad: Arte desde 1900*. Madrid: Akal.
- Gage, J. (1993). *Color y cultura. La práctica y el significado del color desde la Antigüedad hasta la abstracción*. Madrid: Siruela.
- González García, Á. (2000). *El resto: Una historia invisible del arte contemporáneo*. Madrid: Museo de Bellas Artes de Bilbao y MNCARS.
- González García, A.; Calvo Serraller, F.; y Marchán Fiz, S. (2003). *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*. Madrid: Istmo.
- Guasch, A.M. (2000). *El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heartney, E. (ed.) (2008). *Arte & Hoy*. Londres: Phaidon.
- Pedrola, A. (2009). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Madrid: Ariel.
- Rothko, M. (2007). *Escritos sobre arte (1934-1969)*. Paidós.
- Schwabsky, B. (intr.) (2006). *Vitamin P: new perspectives in painting*. London; New York: Phaidon.
- Stangos, N. (comp.) (2000). *Conceptos de Arte Moderno: del fauvismo al posmodernismo*. Barcelona: Destino.

6. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Laura Soto Gutiérrez
Departamento	Bellas Artes
Titulación académica	Licenciatura en Bellas Artes. Licenciatura en Humanidades. Doctora en Pintura y Antropología.
Correo electrónico	Isoto@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Miércoles de 12h a 14h Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Humanidades por la Universidad de Alcalá. Máster y Doctorada en Pintura y Antropología por la Universidad de Lleida. Profesora acreditada por ANECA en las figuras de ayudante doctor.</p> <p>Ha sido coordinadora y profesora en la Escuela de Dibujo y Pintura El Estudio (2009-2021) y ha impartido docencia en diferentes universidades como en la Universidad Antonio de Nebrija (2001-2013) o la Universidad de Lleida (2015-2017), destacando su especialización docente en metodologías y técnicas de investigación para su aplicación en diferentes campos, como el artístico.</p> <p>Investigadora en el Grupo Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC) y Grupo Interdisciplinar de estudios sobre desarrollo y multiculturalidad (GIEDEM), ha realizado diferentes publicaciones científicas y ha recibido becas de investigación como el Proyecto I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el programa Plan Nacional I+D+I; la Beca Predoctoral Formación Profesor Universitario (FPU) otorgada por el Ministerio de Educación, Beca Predoctoral de la Universidad de Lleida, Beca Fundación Obra Social la Caixa, entre otras y ha colaborado como investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador).</p> <p>Ha participado como ponente en numerosos congresos y ha realizado desde 2005 hasta la actualidad, diferentes exposiciones de pintura, monográficas y colectivas. Ha desarrollado también una labor como comisaria de exposiciones, centrada especialmente en dar proyección a la carrera artística de su alumnado (entre 2007 y 2022).</p>