

BLOQUE I. COMPOSICIÓN Y REFERENTE

UNIDAD 1. COMPOSICIÓN: ELEMENTOS Y COMBINATORIA

CONTENIDOS

- Noción de composición.
 - La composición y sus elementos. Campo gráfico. Elementos formales.
- Orden compositivo. Contextualidad y relatividad de los elementos formales.
- Factores que afectan al orden compositivo.
 - Peso visual: centros de interés visual. Jerarquía visual.
 - Direcciones visuales y líneas de fuerza.
- Equilibrio como criterio básico compositivo.
 - Equilibrio estático, equilibrio dinámico, desequilibrio.
- Experimentación y configuración visual.
 - Introducción a los métodos compositivos del arte moderno y contemporáneo.
 - El *collage* como método compositivo moderno y contemporáneo.

EJERCICIO 1. FORMA Y COMPOSICIÓN

CONDICIONES DEL EJERCICIO

Descripción: Realización de **6 collages abstractos**, es decir, distintas composiciones con formas no representacionales a partir de **diversos materiales** (papeles, cartones, plásticos,...) seleccionados previamente. Variedad en los medios de partida: una **paleta seca amplia**. Variedad en los resultados. 3 de los collages resultantes pueden ser realizados en formato digital.

- Técnica: *collage* sobre cartón. (Se pueden utilizar ambas caras)
- Dimensiones: 35 x 50 / 50 x 70 cm.
- Trabajos mínimos: 6
- Dedicación recomendada: 8 horas
- Porcentaje media del Bloque: 40%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cantidad de propuestas y variedad entre ellas (formales, materiales, compositivas...)
- Efectividad de los elementos formales de cada ejercicio: contraste y variedad.
- Simplicidad y efectividad de los esquemas compositivos: contraste y equilibrio dinámico.
- Aleatoriedad, no premeditación forzada en la búsqueda de resultados.
- Corrección y limpieza en el acabado.

EJERCICIO 2. FIGURACIÓN Y COMPOSICIÓN

CONDICIONES DEL EJERCICIO:

Descripción: Realización de **6 fotomontajes** en los que intervengan tanto imágenes figurativas (fotografías o ilustraciones) como el tipo de formas no representacionales usadas en el ejercicio anterior. La imagen resultante ha de mantener una **coherencia compositiva entre los niveles formal, representacional y de significación**. Heterogeneidad en los elementos de partida: **repertorio amplio y variado de imágenes**. Variedad en los resultados. 3 de los fotomontajes pueden ser realizados en formato digital.

- Técnica: *collage* y fotomontaje montado sobre cartón.
- Dimensiones: 35 x 50 / 50 x 70 cm
- Trabajos mínimos: 6
- Dedicación recomendada: 8 horas
- Porcentaje media del Bloque: 40%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cantidad de propuestas y variedad entre ellas (formales, materiales...)
- Efectividad de los elementos formales de cada ejercicio: contraste y variedad.
- Simplicidad y efectividad de los esquemas compositivos: contraste y equilibrio dinámico.
- Aleatoriedad, no premeditación en la búsqueda de resultados.
- Tratamiento indiferenciado de fondo y figura.
- Valoración formal del material fotográfico: adecuada enajenación con respecto a la función representacional.
- Corrección en el acabado.

UNIDAD 2. FOTOGRAFÍA Y REFERENTE TRIDIMENSIONAL

CONTENIDOS

- Espacio ilusorio y composición.
 - Mundo visual y campo visual.
 - Espacio proyectivo y espacio topológico.
 - El encuadre como recurso compositivo.
- La fotografía como herramienta compositiva en la pintura.
 - Fotografía y encuadre.
 - El enfoque y el desenfoco

EJERCICIO 3. LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO PARA LA PINTURA.

CONDICIONES DEL EJERCICIO:

Descripción: Realización de distintas fotografías cambiando los objetos (bodegón, retrato, desnudo, paisaje), disposición, encuadre e iluminación aplicando las estrategias compositivas aprendidas (se preparará una práctica de iluminación en el plató a tal efecto). De las distintas fotografías el alumno **seleccionará 6** que servirán para trabajar los ejercicios del Bloque II (mínimo, 2 hechas en plató). Estas 6 fotografías se presentarán en un pdf como tarea.

- **Técnica:** fotografía.
- **Dimensiones mínimas:** A4 en pdf
- **Dedicación recomendada:** 4 horas.
- **Porcentaje media del Bloque:** 20%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cantidad de propuestas y variedad entre ellas.
- Efectividad de los elementos formales de cada ejercicio: contraste y variedad.
- Simplicidad y efectividad de los esquemas compositivos: contraste y equilibrio dinámico.
- Aleatoriedad, no premeditación en la búsqueda de resultados.
- Tratamiento indiferenciado de fondo y figura.
- Aplicación de las estrategias compositivas aprendidas en la asignatura, tanto en la ordenación del referente tridimensional como en el encuadre fotográfico.
- Elegir adecuadamente las fotografías que van a servir de referente para pintar el cuadro.

INDICACIONES GENERALES PARA LOS EJERCICIOS DEL BLOQUE I:

GENÉRICAS:

Papeles:

- Preparar una cantidad muy superior a la necesaria de distintos tipos de papel, de variados tamaños texturas de corte, y colores. Se podrán colorear o pintar previamente.
- Instrumentos de corte: A mano, cuchillas y tijeras.

Adhesivo:

- Cualquiera que permita sujetar adecuadamente los elementos de la composición.
- En el caso de que fuera *spray*:

Siempre en vertical, a una distancia mínima de 30 cm.
Siempre al objeto a pegar nunca al soporte.
Siempre sobre una superficie ensuciable (papel de periódico...)

ESPECÍFICAS:

Fotomontaje:

- Componer las imágenes con el mismo criterio formal que en el *collage*.
- Evitar significados redundantes y previsibles.
Valoración indistinta de fondo y figura.
- Ha de prevalecer el nivel formal-compositivo por encima de la búsqueda de una semántica surgida de las formas representacionales.

Fotos:

- Tener en cuenta la proporcionalidad entre la fotografía y el lienzo. Posibilidad de modificar los formatos siempre hacia medidas mayores que las indicadas.
- Realizar las fotografías con la intención de que sean definitivas, evitando la post-edición.

GENERALES:

- No pegar nada hasta no tener todo decidido.
- Procurar resolver con el mínimo posible de elementos y el máximo de tensión compositiva.
Posible preparación con técnicas pictóricas de los soportes (cartones) y elementos compositivos (papeles) previa a la sesión en clase.
Experimentación e investigación a partir del uso de materiales de diferente naturaleza (papel, plásticos, semillas, cartones, piel,...)

SE PRESENTARÁ UNA MEMORIA FINAL EN PDF CON IMÁGENES DE TODOS LOS EJERCICIOS REALIZADOS. SE ABRIRÁ UNA TAREA AL EFECTO Y SE ANUNCIARÁ AL FINAL DEL CURSO.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL BLOQUE I

TEÓRICA:

Grupo 1: 7 de febrero de 2023 (de 9:30 - 13:30)
Grupo 2: 8 de febrero de 2023 (de 17:00 - 21:00)
Grupo 3: 10 de febrero de 2023 (de 9:30 - 13:30)
Grupo 4: 10 de febrero de 2023 (de 17:00 - 21:00)

SESIONES:

Grupo 1: 14-02 / 21-02 / 28-02 / 07-03 / 14-03 /21-03-2023 (PRÁCTICA PLATO) MARTES
Grupo 2: 15-02 / 22-02 / 01-03/ 08-03 /15-03 /22-03-2023 (PRÁCTICA PLATO) MIÉRCOLES
Grupo 3: 17-02 / 24-02 / 03-03 /10-03 /24-03-2023 (PRÁCTICA PLATO) VIERNES
Grupo 4: 17-02 / 24-02 / 03-03 / 10-03 /24-03-2023 (PRÁCTICA PLATO) VIERNES

FECHA DE ENTREGA:

Grupo 1: 28 de marzo de 2023 (de 09:30 – 11:30)
Grupo 2: 29 de marzo de 2023 (de 17:00 – 19:00)
Grupo 3: 31 de marzo de 2023 (de 09:30 – 11:30)
Grupo 4: 31 de marzo de 2023 (de 17:00 – 19:00)

BLOQUE II. COMPOSICIÓN Y EXPERIMENTACIÓN.

UNIDAD 3. CAMPO VISUAL Y ENCUADRE

CONTENIDOS:

- La fotografía como herramienta compositiva en la pintura.
 - La fotografía como paradigma de lo verosímil.
 - La fotografía como espejo de la realidad visual.
 - La fotografía como transformación de la realidad visual.
- Recursos pictóricos del lenguaje fotográfico
- La fotografía como puente entre el referente tridimensional y la creación pictórica.

EJERCICIO 4. COMPOSICIÓN DEL REFERENTE.

CONDICIONES DEL EJERCICIO:

Descripción: Realización de un cuadro a partir de la fotografía de un motivo (bodegón, paisaje, desnudo, retrato o una fusión de varios) dispuesto por el alumno. La fotografía será elegida entre las 6 fotografías del ejercicio 3. Mantener vínculo con la estructura compositiva del referente y definir un estilo pictórico coherente vinculado a alguna intencionalidad determinada.

- **Técnica:** óleo, acrílico o mixta sobre tela.
- **Dimensiones mínimas:** 81 x 65 cm.
- **Dedicación recomendada:** 14 horas.
- **Porcentaje media del Bloque:** 50%

NOTA: Tener en cuenta la proporcionalidad entre la fotografía y el lienzo. Posibilidad de modificar los formatos siempre hacia medidas mayores que las indicadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Homogeneidad de la mancha.
- Adecuación al referente fotográfico: semejanza de color (tono, saturación y luminosidad) y forma.
- Proporción y jerarquía del tamaño de mancha.
- Contraste y variedad en el tratamiento de las superficies.
- Contraste y variedad de recursos formales y compositivos.
- Indiferenciación del tratamiento de fondo y la figura.
- Evitar la asociación restringida del color a un determinado objeto.
- Efectividad de los esquemas compositivos: contraste y equilibrio dinámico.
- Efectividad de los esquemas compositivos: énfasis e interés visual.
- Atención a las distintas fases del desarrollo pictórico previendo y planificando resultados.
- Demostrar las capacidades de percepción, teoría y uso del color
- Aplicación de las estrategias compositivas en la ordenación del referente.
- Aplicación de un criterio evidente de iluminación del referente.

UNIDAD 4. EXPERIMENTACIÓN Y COMPOSICIÓN PICTÓRICA

CONTENIDOS:

- El modelo del arte moderno como contexto de producción artística
 - El modelo del arte moderno: orígenes y características.
 - Autonomía del arte como disciplina.
 - Autonomía de la obra de arte.
- Arte moderno y creación
 - Metodologías creativas y arte moderno.
 - Metodologías creativas pre-modernas: deductiva-normativa.

- Metodologías creativas modernas: inductiva-generativa.
 - Los procesos de visión y percepción.
 - La naturaleza autónoma de la obra del arte: la sintaxis visual.
 - La invención y el estilo personal.
- El proyecto pictórico en el arte contemporáneo.
 - El proceso pictórico como aplicación del esquema experimentación-selección
 - El cuadro como sistema autónomo y como propuesta plástica personal.
 - Dinámica de experimentación, técnicas rápidas y lentas.
- Composición como articulación del significado visual
 - Articulación de los niveles de significado visual y composición.
 - Nivel formal: significado visual.
 - Nivel figurativo: significado icónico.
 - Nivel verbal: significado codificado.
 - Interrelación de los elementos visuales
- Composición y pintura.
 - Necesidad de elección de un criterio que dote de orden visual al conjunto.
- La dinámica de experimentación-selección como método compositivo.

EJERCICIO 5. REFERENTE Y CREACIÓN. ESTRATEGIAS COMPOSITIVAS CONTEMPORÁNEAS

CONDICIONES DEL EJERCICIO:

Descripción: Realización de un cuadro pintado a partir de la manipulación y/o edición manual o digital de material de diversa índole u origen: preferentemente material generado en los ejercicios anteriores (collages + fotografías + texto)

- Técnica: óleo sobre tela.
- Dimensiones mínimas: 81 x 65 cm.

NOTA: Posibilidad de modificar los formatos siempre hacia medidas mayores que las indicadas.

- Dedicación recomendada: 14 horas.
- Porcentaje media del Bloque: 50%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporción y jerarquía del tamaño de la mancha.
- Contraste y variedad en el tratamiento de las superficies.
- Contraste y variedad de recursos formales y compositivos.
- Indiferenciación del tratamiento de fondo y la figura.
- Evitar la asociación restringida del color a un determinado objeto.
- Efectividad de los esquemas compositivos: contraste y equilibrio dinámico.
- Efectividad de los esquemas compositivos: énfasis e interés visual.
- Coherencia en la elección y aplicación de los planteamientos formales y compositivos
- Atención a las distintas fases del desarrollo pictórico previendo y planificando resultados.
- Mantener un equilibrio entre la función simbólica, conceptual, semántica y plástica propuesta.
- Seguimiento del proceso: **idea-bocetos (IMPRESINDIBLE consultar con el profesor)**
- Simplicidad y efectividad de los esquemas compositivos: contraste y equilibrio dinámico.
- Legibilidad del mensaje propuesto.
- Efectividad: creatividad en relación a la adecuación al tema.
- Integración texto-imagen.
- Corrección en el acabado.

INDICACIONES GENERALES PARA LOS EJERCICIOS DEL BLOQUE:

TÉCNICAS:

Pinceles:

- Coger desde su tercio posterior (la contraria al pelo)
- Mantenerlos siempre limpios en toda su extensión.
Única mancha de pintura en el pelo del pincel, siempre homogénea. Conseguir siempre la mezcla deseada en la paleta. NUNCA mezclar en la superficie del lienzo.
Guardar siempre limpios y nunca apoyados sobre el pelo.
Utilizar preferentemente pinceles de un tamaño superior a 10.

Aguarrás o esencia de trementina:

- Tener dos recipientes:
- 1.- Para limpiar, más grande.
 - 2.- Para diluir la mezcla, más pequeño.
- Cambiar cuando están muy saturados de pintura.

Paleta:

- Utilizar una paleta amplia e impermeable, de color neutro y homogéneo (blanco, marrón o gris)
Montar la paleta completa antes de empezar a trabajar con al menos todos los colores primarios (+ carmín de garanza para la transición azul > violeta)
No mezclar en la zona de depósito.
Limpiar cuando no queden zonas limpias para nuevas mezclas.

Caballote:

- Mantener sujeta la superficie con la pinza superior (si la hubiere).
Mantener una distancia suficiente con respecto a él, (mínimo 50 cm. a 1 m) sólo acercarse para realizar mezclas o para poner la pintura en la superficie.

PROCEDIMENTALES:

Elaboración en distintas fases de trabajo:

- Con carácter general: densidad progresiva de la pintura aplicada en cada fase. En las primeras, diluido, en las finales, mayor densidad.
Especificidad (detalle) progresiva de la mancha aplicada en cada fase: de lo general a lo particular.
Necesidad de prever un tiempo para el secado entre algunas de las fases de trabajo.

Para el segundo ejercicio. Análisis formal y cromático. Textura y densidad.

Cálculo y previsión de los resultados finales en función de las elecciones cromáticas tomadas en la primera fase del ejercicio y la dinámica de mezclas en función de las distintas densidades de la pintura.

- Mezcla substancial sustractiva: colores cubrientes.
- Mezcla óptica-sustractiva: colores transparentes > veladuras
- Mezcla óptica-partitiva: manchas yuxtapuestas > arrastrado

En la primera fase: aplicación de la textura material con un criterio constructivo.

En la segunda fase: dosificación progresiva de la densidad de la pintura (primeras capas, diluido; siguientes, más densidad; última, arrastrados)

CONCEPTUALES:

- Reproducir las causas, no los efectos.
 - Obtener los resultados al final del proceso, no al principio.
- En el segundo ejercicio se potencia esta idea de proceso distinguiendo dos fases de trabajo bien diferenciadas.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL BLOQUE II

TEÓRICA:

- Grupo 1: 28 de marzo de 2023 (de 11:30 – 13:30)
- Grupo 2: 29 de marzo de 2023 (de 19:00 – 21:00)
- Grupo 3: 31 de marzo de 2023 (de 11:30 – 13:30)
- Grupo 4: 31 de marzo de 2023 (de 19:00 – 21:00)

SESIONES:

- Grupo 1: 04-04 / 18-04 / 25-04 / 02-05 / 09-05 / 16-05-2023
- Grupo 2: 05-04 / 19-04 / 26-04 / 03-05 / 10-05 / 17-05-2023
- Grupo 3: 21-04 / 28-04 / 05-05 / 12-05 / 19-05-2023
- Grupo 4: 21-04 / 28-04 / 05-05 / 12-05 / 19-05-2023

FECHA DE ENTREGA:

- Grupo 1: 23 de junio de 2023
- Grupo 2: 24 de mayo de 2023
- Grupo 3: 26 de junio de 2023
- Grupo 4: 26 de junio de 2023

EXAMEN ORDINARIO

- Grupo 1: 06 y 13 de junio de 2023
- Grupo 2: 07 y 14 de junio de 2023
- Grupo 3: 09 y 16 de junio de 2023
- Grupo 4: 09 y 16 de junio de 2023

EVALUACIÓN FINAL ASIGNATURA

BLOQUE I (45 %) + BLOQUE II (45 %) + PDF FINAL Y SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA (10 %)