

GUÍA DEL ESTUDIANTE

Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

Guía del estudiante

Facultad de Bellas Artes

ÍNDICE

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

Introducción.	2
Acceso, licenciatura y doctorado.	2
Órganos de gobierno.	5
Alumnado.	5
Organización académica.	5
Curso académico.	5
Metodología didáctica y evaluación.	6
Sistema de calificaciones.	7
Títulos otorgados por la Facultad de Bellas Artes.	7
Plan de estudios. Licenciatura en Bellas Artes.	9
Descripción pormenorizada de asignaturas.	18
•Asignaturas de primer ciclo.	18
•Asignaturas de segundo ciclo.	67
Actividades y líneas de investigación de la Facultad de Bellas Artes.	147
•Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado).	147
•Departamento de Dibujo II (Diseño y Artes de la Imagen).	153
•Departamento de Escultura.	158
•Departamento de Pintura y Restauración.	161
•Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica.	164
•Sección Departamental de Historia del Arte Contemporáneo.	166
•Unidad docente de Sociología y Comunicación.	167
Programas de movilidad de estudiantes.	170
• Programa Sócrates/Erasmus	170
• Programa Sicue/Séneca	173
Servicios de la Facultad.	174
Dirección. Teléfono. Fax.	176

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid históricamente es la heredera de la Escuela incorporada a la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, de mediados del siglo XVIII.

A lo largo de su historia ha pasado por diferentes denominaciones y variantes siendo siempre la portadora de los valores de la clásica Academia. En el último cuarto del siglo XX, con su absoluta y definitiva incorporación a la Universidad Complutense como Facultad, se produce una renovación y puesta al día de su potencial pedagógico y técnico.

La Facultad de Bellas Artes tiene centrada su enseñanza en las clásicas materias plásticas como el Dibujo, la Pintura, la Escultura y el Grabado, así como en las Artes de la Imagen y el Diseño y en las técnicas de la Restauración de Pintura y Escultura.

En estos momentos, con sus más de dos mil alumnos y ciento noventa profesores se sitúa entre los centros europeos más modernos.

Acceso, licenciatura y doctorado.

Acceso

Actualmente se precisa para poder realizar estudios en este centro, además de la prueba de selectividad posterior al Bachillerato, un examen de ingreso consistente en el desarrollo práctico de una prueba artística. Para la realización de este examen el alumno deberá solicitar una reserva de plaza en el Vicerrectorado de Alumnos en los plazos que la Universidad establezca al efecto. Dicho examen suele realizarse a finales de junio o principios de julio.

La normativa sobre el acceso a la universidad puede consultarse en el Vicerrectorado de Alumnos de la UCM (www.ucm.es/info/alumnos).

Licenciatura

Una vez obtenido el ingreso, la carrera posee dos tramos diferenciados en su Licenciatura:

- Tres primeros años puramente académicos con asignaturas que proporcionan una formación artística globalizadora (como Bases didácticas de las artes visuales, sistemas de

análisis geométrico, iniciaciones al Dibujo, la Escultura y la Pintura o Historia del Arte Contemporáneo), con la incorporación de algunas materias optativas.

• Dos últimos años de distintas opciones artísticas, donde la creatividad personal se encauza de una manera más individualizada y se profundiza en el conocimiento de técnicas y metodologías concretas. Las áreas generales que se desarrollan por medio de variadas materias optativas son las de Pintura, Grabado, Diseño, Escultura, Dibujo, Restauración, Fotografía y Audiovisuales.

Doctorado

Después de la Licenciatura el estudiante puede realizar investigaciones específicas y obtener una titulación de Doctor.

Para obtener el título de Doctor por la Universidad Complutense será necesario:

- estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o equivalente u homologado a ellos.
- realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados del programa de doctorado del Departamento correspondiente y obtener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) tras la superación de la suficiencia investigadora.
- presentar y aprobar una tesis doctoral consistente en un trabajo original de investigación.

Los estudios de doctorado, que se realizarán bajo la supervisión y responsabilidad académica de uno o varios Departamentos, comprenderán la realización de 32 créditos (1 crédito=10 horas) que deberán realizarse dentro de un Programa de Doctorado distribuidos en dos periodos:

- *Periodo de docencia*, en el que se deberá realizar y aprobar como mínimo 20 créditos, de los cuales, al menos, 15 corresponderán a cursos de carácter fundamental. La superación de este periodo dará lugar a un Certificado.
- *Periodo de investigación*, en el que se deberá completar un mínimo de 12 créditos, en el desarrollo de trabajos de investigación tutelados a realizar dentro del Departamento o Departamentos que desarrollen el programa al que esté adscrito el doctorando. Estos podrán ser, dependiendo de la oferta del Departamento, uno de 12 créditos o dos de 6 créditos.

Tras la aprobación de los dos periodos se hará una valoración de ambos en una exposición pública ante un tribunal del Programa. La superación de este examen garantiza la suficiencia investigadora del doctorando y permite la obtención del Certificado-Diploma de Estudios Avanzados.

Admisión en un Programa de Doctorado

La admisión en un Programa de Doctorado es competencia del Departamento responsable del mismo, el cual establece y publica con suficiente antelación los criterios de admisión.

Plazo de presentación de la solicitud: durante la segunda quincena de septiembre.

Lugar de presentación: los impresos se recogen y presentan en la Secretaría de Alumnos.

Para una mayor información, el alumno puede dirigirse a:

- Secretaría de alumnos, teléfono 91 394 3553

- Página web del Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Formación Continua:

www.ucm.es/info/vterci

Órganos de gobierno

La Facultad elige cada 4 años a la Junta de Facultad, órgano de gobierno de la misma, con representaciones de todos los estamentos. Ésta elige a su vez a un Decano que es asistido por los Vicedecanos y un Secretario Académico. Completa este equipo de dirección de la Facultad un Administrador Gerente.

Alumnado

En la actualidad cursan sus estudios aproximadamente 1700 estudiantes de Licenciatura y unos 200 de tercer ciclo (Doctorado).

Organización académica de la Facultad.

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid está estructurada en cinco Departamentos, donde se desarrollan las investigaciones propias de cada título. Éstos son:

- Dibujo I (Dibujo y Grabado)
- Dibujo II (Artes de la Imagen y Diseño)
- Pintura (Pintura y Restauración)
- Didáctica de la Expresión Plástica
- Escultura

Además existen una Sección Departamental del Departamento de Historia del Arte III y una Unidad Docente del Departamento de Sociología IV.

Curso académico.

El curso académico se divide en tres trimestres, comenzando en la primera semana de octubre y terminando la primera semana de junio, reservándose junio y mediados de julio para exámenes, con los siguientes intervalos de vacaciones:

Navidad: (diciembre/enero) 2 semanas (22-23 de diciembre a 7-8 de enero).

Semana Santa: (marzo o abril) 10 días (hasta el Lunes de Pascua).

Verano: (15 de julio-30 de septiembre) 2 meses y medio.

Otros días festivos:

6 de diciembre, Fiesta de la Constitución Española.

8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción.

28 de enero, Santo Tomás de Aquino.

19 de marzo, San José.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

2 mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid.

30 de mayo, San Fernando (Patrón de Bellas Artes).

Metodología didáctica y evaluación

La enseñanza de cada asignatura incluye clases teóricas y prácticas con un predominio de la clase-taller y sistema de tutorías.

En cada curso el alumno deberá superar las asignaturas completas (Teoría + Prácticas), pudiendo, en su caso, realizar un examen de recuperación con un máximo de cuatro convocatorias.

Los exámenes se realizan al finalizar el periodo lectivo en convocatoria ordinaria (junio para asignaturas de curso completo; febrero o junio según sean asignaturas cuatrimestrales en su primer o segunda época) pudiendo repetirse el examen en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Sistema de calificaciones

Las calificaciones se otorgan según la puntuación obtenida sobre base 10:

ECTS Escala de grados europeos

Grado	%	Definición	
A	10%	EXCELLENT	Realización extraordinaria, errores menores
B	25%	VERY GOOD	Por encima de la media, algunos errores
C	30%	GOOD	Buen trabajo con algunos errores
D	25%	SATISFACTORY	Bien con carencias significativas
E	10%	SUFFICIENT	La realización alcanza el criterio mínimo
FX	---	FAIL	Se necesita un trabajo extra.
F	---	FAIL	Es necesario mucho más trabajo

Grado	A	B	C	D	E	FX	F
Porcentaje	10%	25%	30%	25%	10%		
Definición	Excellent	Very good.	Good	Satisfactory	Fail		
	Realización ex	Por encima de la	Buen trabajo con	Bien con carencias	La reali		

UCM Calificaciones numéricas

10   9-9.9   7.8-8.9 5-6.9   0-4.9

UCM Calificaciones de planes antiguos

MH   SB   NT   AP   SS
M. Honor   Sobres.   Notable   Aprobado   Suspenso

UCM Calificaciones de planes nuevos.

4   3   2   1   0

Títulos otorgados por la Facultad de Bellas Artes

El título de Licenciado en Bellas Artes se obtiene al finalizar los cinco años de licenciatura (Primer y Segundo Ciclo) completando 333 créditos.

El título de Doctor se obtiene al terminar el Tercer Ciclo y tras la defensa de la Tesis Doctoral.

Es de señalar que el título de Doctor es el más alto grado que se puede obtener en España y califica para ejercer una profesión en cualquier lugar del país y en cualquier nivel profesional, no existiendo ninguna restricción legal a este respecto.

Importante

Los alumnos con estudios finalizados de Bellas Artes realizados en el extranjero que quieran obtener el título español de Licenciado deberán solicitar la Homologación del título a:

Ministerio de Cultura, Educación y Deporte

Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones

Paseo del Prado, nº 28

28014 Madrid

Teléfono: 91 506 56 00

www.mecd.es

LA LICENCIATURA EN BELLAS ARTES

Adaptación del Plan de Estudios de Licenciado en Bellas Artes a los Reales Decretos 614/1997 de 25 de abril y 779/1998 de 30 de abril (BOE 27-7-2000)

1. DEFINICION DE CONTENIDOS Y OBJETIVOS

1.1. Objetivos formativos generales

Los objetivos fijados en la Licenciatura en Bellas Artes son tres:

Formación plástica:

Dominio de la formación plástica que posibilite la capacitación necesaria para lograr la transformación de la materia en un objeto plástico, a través del dibujo como soporte imprescindible, y del color y el volumen como vehículos de la pintura y escultura.

Formación técnica:

Formación técnica en las distintas herramientas, procedimientos y materiales que comprenden todos los campos de la experiencia plástica en general y del desarrollo de la imagen gráfica en particular; asimismo se incluyen los aspectos relacionados con la conservación de obras de arte. Se contempla también la especialización en el diseño gráfico y objetual por la gran demanda social, así como en las imágenes tecnológicas por su fuerte implantación y por sus necesidades empresariales.

Formación estética

Formación estética y de sensibilización hacia el patrimonio artístico como conocimiento y valoración crítica de las obras de arte.

1.2. Posibles áreas de actuación profesional del titulado

- Artistas creativos: Dibujantes, Pintores, Escultores, Grabadores, Fotógrafos, Videoartistas, etc.
- Programas basados en el dominio de la imagen: Muralistas, Diseñadores gráficos y objetuales, Escenógrafos, etc.
- Enseñantes, Profesores de Artes Plásticas, Animadores Culturales, etc.
- Restauradores del Patrimonio Artístico y Cultural, Museólogos, etc.

2. INFORMACIÓN GENERAL

- **Crédito:** Es la unidad de valoración de la actividad académica organizada. 1 crédito equivale a 10 horas lectivas.
- **Asignaturas Troncales:** Son aquellas asignaturas que deben figurar en todos los planes de estudios que conduzcan al Título Oficial de Licenciado en Bellas Artes.
- **Asignaturas Obligatorias** de Universidad: Libremente establecidas por cada Universidad, que las incluirá dentro del correspondiente Plan de Estudios como obligatorias para el alumno.
- **Asignaturas Optativas:** Libremente establecidas por cada Universidad, que las incluirá en el correspondiente Plan de Estudios para que el alumno escoja entre las mismas. Un determinado conjunto de asignaturas optativas puede conformar una ESPECIALIDAD INTRACURRICULAR.
- **Asignaturas de Libre elección:** Con el fin de que el alumno pueda realizar una configuración flexible de su currículum, el 10% de la carga lectiva total del Plan de Estudios se aplicará a las asignaturas que libremente escoja el estudiante entre la oferta que realicen los diferentes Centros de la Universidad Complutense, oferta que cada curso académico se hará pública en el plazo que el Rectorado establezca.

Las materias de Libre Elección podrán escogerse entre:

- Las ofertadas por esta Facultad a tal efecto, teniendo en cuenta que si se escoge una asignatura que corresponde a optativas de primer ciclo, podrá aplicarse a libre elección de primer y segundo ciclo. Si la asignatura corresponde a optativas de segundo ciclo, tan sólo podrá aplicarse a libre elección de ese mismo ciclo.
- Las ofrecidas por el catálogo global de asignaturas de libre elección de esta Universidad.

Se advierte que la capacidad en las asignaturas Optativas y en las de Libre Elección es limitada, por ello el Centro no puede garantizar plaza en todas ellas.

El tipo de las asignaturas (Optativa o de Libre Elección) una vez elegido, no podrá ser modificado con posterioridad.

El número de convocatorias de examen de cada asignatura tendrá un límite mínimo de cuatro y máximo de seis, siendo estas dos últimas extraordinarias y, por tanto, calificadas por un tribunal. El alumno podrá renunciar por escrito a este derecho en el momento de la matriculación.

En cada curso académico dispone de dos convocatorias de examen en cada asignatura, salvo en el caso excepcional de que sólo le quede una del total de las convocatorias.

Por acuerdo de Junta de Facultad, no presentarse a examen no supone pérdida de convocatoria.

3. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

- **Carga total:** 333 créditos.
- **Duración:** 5 años.
- **Estructura:** Dos Ciclos.
Primer Ciclo: 2.º y 3.º curso.
Segundo Ciclo: 4.º y 5.º curso.

(1 crédito = 10 horas lectivas / 1 año = 30 semanas / 1 cuatrimestre = 15 semanas).

El Plan de Estudios está estructurado en asignaturas anuales y cuatrimestrales. El período lectivo de los cuatrimestres se anunciará al principio de cada curso.

Para las asignaturas cuatrimestrales el alumno dispone de 2 convocatorias: febrero y septiembre, para las asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre, y junio y septiembre para las asignaturas de segundo cuatrimestre.

3.1. Distribución de los créditos

Ciclo	Curso	Materias Troncales	Materias Obligatorias	Materias Optativas	Créditos Libre Elección	Total
Primer Ciclo	1º	48	18	0	0	66
	2º	48	0	12	6	66
	3º	12	0	36	18	66
Total 1º Ciclo		108	18	48	24	198
Segundo Ciclo	4º	36	0	30	0	66
	5º	18	0	42	9	69
Total 2º Ciclo		54	0	72	9	135
TOTAL		162	18	120	33	333

3.2. Prerrequisitos académicos

Para que un alumno de Primer Curso pueda continuar sus estudios en el Centro, tiene que aprobar como mínimo una asignatura troncal u obligatoria, cualquiera que sea el número de créditos de la asignatura.

Será requisito necesario para matricularse en Segundo Ciclo, no tener pendiente de aprobación más de tres asignaturas troncales u obligatorias que en conjunto no superen los 24 créditos. No obstante, sí se podrán cursar materias de libre elección correspondientes a ese 2º Ciclo.

4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

4.1. Primer Ciclo

ASIGNATURA	N.º CRÉDITOS	DEPARTAMENTO
------------	--------------	--------------

PRIMER CURSO

Materias troncales

(300) Introducción escultórica	12	Escultura
(301) Introducción al color	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(302) Dibujo del natural I	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(303) Teoría e Historia del arte I	6	Sec. Dptal. Hist. Arte III (Contemp.)
(304) Sistemas de análisis geométrico de la forma y la representación I	6	Dibujo II (Diseño e Imagen)

Materias obligatorias

(305) Bases didácticas de las artes visuales	6	Didáctica de la Expresión Plástica
(306) Técnicas pictóricas y materiales	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(307) Técnicas escultóricas y materiales	6	Escultura

SEGUNDO CURSO

Materias troncales

(308) Escultura I	12	Escultura
(309) Pintura I	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(310) Dibujo del natural II	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(311) Sistemas de análisis geométrico de la forma y la representación II	6	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(312) Teoría e Historia del arte II	6	Sec. Dptal. Hist. Arte III (Contemp.)

(Se deberán obtener 12 créditos cursando materias optativas y 6 créditos cursando materias de libre elección).

TERCER CURSO

Materias troncales

(313) Dibujo del natural III	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
------------------------------	----	-----------------------------

(Se deberán obtener 36 créditos cursando materias optativas y 18 créditos cursando materias de libre elección).

Materias Optativas de Primer Ciclo

ASIGNATURA	N.º CRÉDITOS	DEPARTAMENTO
------------	--------------	--------------

(314) Teoría de la comunicación	6	Unidad Docente de Sociología IV
---------------------------------	---	---------------------------------

(315) Mitos del arte	6	Sec. Dptal. Hist. Arte III (Contemp.)
(316) El clasicismo en el arte	6	Sec. Dptal. Hist. Arte III (Contemp.)
(317) Estética	6	Sec. Dptal. Hist. Arte III (Contemp.)
(318) Creatividad y educación artística	6	Didáctica de la Expresión Plástica
(319) Fundamentos de la plástica	6	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(320) Anatomía morfológica aplicada	6	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(321) Grabado y técnicas de estampación	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(322) Fotografía I	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(323) Diseño e introducción a las tecnologías digitales	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(324) Escultura II	12	Escultura
(325) Creación y técnicas escultóricas	12	Escultura
(326) Pintura II	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(327) Introducción a la conservación-restauración de pintura y escultura	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(328) Evolución de los criterios y técnicas de restauración	6	Pintura (Pintura y Restauración)

4.2. Segundo ciclo

ASIGNATURA	N.º CRÉDITOS	DEPARTAMENTO
------------	--------------	--------------

CUARTO CURSO

Materias troncales

(329) Idea, concepto y proceso en la creación artística	18	Pintura (Pintura y Restauración) Escultura Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(330) Proyectos I	18	Pintura (Pintura y Restauración) Escultura Dibujo I (Dibujo y Grabado)

(Se deberán obtener 30 créditos cursando materias optativas).

QUINTO CURSO

Materias troncales

(331) Proyectos II	18	Pintura (Pintura y Restauración) Escultura Dibujo I (Dibujo y Grabado)
--------------------	----	--

(Se deberán obtener 42 créditos cursando materias optativas y 9 créditos cursando materias de libre elección).

Materias Optativas de Segundo Ciclo

ASIGNATURA	N.º CRÉDITOS	DEPARTAMENTO
------------	--------------	--------------

(332) Sociología de la comunicación	6	Unidad Docente de Sociología IV
-------------------------------------	---	---------------------------------

(333) Sociedad y cultura contemporánea	6	Unidad Docente de Sociología IV
(334) Últimas tendencias en el arte	6	Secc. Dptal. Hist. Arte III (Contemp.)
(335) Artista, sociedad y educación	6	Didáctica de la Expresión Plástica
(336) Grabado en hueco I	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(337) Grabado en hueco II	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(338) Grabado en relieve	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(339) Técnicas planográficas	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(340) Técnicas permeográficas	12	Dibujo I (Dibujo y Grabado)
(341) Diseño gráfico I	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(342) Fotografía II	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(343) Audiovisuales	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(344) Imagen digital	6	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(345) Fotografía III	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(346) Diseño objetual I	6	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(347) Diseño escenográfico I	6	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(348) Diseño gráfico II	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(349) Diseño objetual II	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(350) Diseño escenográfico II	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(351) Proyecto y realización audiovisual	12	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(352) Espacio, arte y acción	6	Dibujo II (Diseño e Imagen)
(353) Medallas I	12	Escultura
(354) Medallas II	12	Escultura
(355) Lenguaje escultórico	12	Escultura
(356) Procesos técnicos escultóricos	12	Escultura
(357) Pintura mural	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(358) Procedimientos y técnicas pictóricas	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(359) Investigación plástica	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(360) Teoría de la conservación y restauración	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(361) Química y física aplicadas a la conservación y restauración	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(362) Estudio de materiales aplicados a la conservación-restauración	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(363) Métodos científicos de análisis	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(364) Conservación-restauración de obras de arte I	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(365) Conservación-restauración de obras de arte II	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(366) Conservación-restauración de pintura mural	12	Pintura (Pintura y Restauración)
(367) Conserv.-restaur. de pintura contemporánea	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(368) Conserv.-restaur. de escultura contemporánea	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(369) Museología y museografía	6	Pintura (Pintura y Restauración)
(370) Nuevos medios en las artes plásticas	6	Pintura (Pintura y Restauración)

5. ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE FORMAN ESPECIALIDADES INTRACURRICULARES (*)

Conservación y restauración de obras de arte (60 créditos)

(360) Teoría de la conservación y restauración

6 cr.

(361) Química y física aplicadas a la conservación-restauración	6 cr.
(362) Estudio de materiales aplicados a la conservación-restauración	6 cr.
(363) Métodos científicos de análisis	6 cr.
(364) Conservación-restauración de obras de arte I	12 cr.
(365) Conservación-restauración de obras de arte II	12 cr.
(367) Conservación-restauración de pintura contemporánea	6 cr.
(368) Conservación-restauración de escultura contemporánea	6 cr.

Diseño (60 créditos)

(341) Diseño gráfico I	12 cr.
(348) Diseño gráfico II	12 cr.
(346) Diseño objetual I	6 cr.
(349) Diseño objetual II	12 cr.
(347) Diseño escenográfico I	6 cr.
(350) Diseño escenográfico II	12 cr.

Artes de la Imagen (60 créditos)

(342) Fotografía II	12 cr.
(345) Fotografía III	12 cr.
(343) Audiovisuales	12 cr.
(351) Proyecto y realización audiovisual	12 cr.
(344) Imagen digital	6 cr.
(352) Espacio, arte y acción	6 cr.

Artes plásticas (60 créditos)

El alumno deberá cursar al menos 12 créditos de cada uno de los grupos de asignaturas abajo reseñados, pudiendo elegir el resto de créditos, hasta completar los 60 de la especialidad, de la totalidad de estas asignaturas:

Area de Dibujo

(336) Grabado en hueco I	12 cr.
(337) Grabado en hueco II	12 cr.
(338) Grabado en relieve	12 cr.
(339) Técnicas planográficas	12 cr.
(340) Técnicas permeográficas	12 cr.

Area de Escultura

(353) Medallas I	12 cr.
(354) Medallas II	12 cr.
(355) Lenguaje escultórico	12 cr.
(356) Procesos técnicos escultóricos	12 cr.

Área de Pintura

(357) Pintura mural	12 cr.
(358) Procedimientos y técnicas pictóricas	12 cr.
(359) Investigación Plástica	12 cr.
(370) Nuevos medios en las artes plásticas	6 cr.

(*) Los alumnos podrán cursar las asignaturas optativas que formen la especialidad intracurricular en su totalidad, o bien configurar su curriculum libremente completando los créditos optativos con las asignaturas de ese tipo que deseen.

6. INCOMPATIBILIDADES ENTRE ASIGNATURAS	
Es necesario tener aprobado	para matricularse de
(300) Introducción escultórica	(308) Escultura I
(307) Técnicas escultóricas y materiales	(308) Escultura I
(308) Escultura I	(324) Escultura II
(301) Introducción al color	(309) Pintura I
(306) Técnicas pictóricas y materiales	(309) Pintura I
(309) Pintura I	(326) Pintura II
(302) Dibujo del natural I	(310) Dibujo del natural II
(310) Dibujo del natural II	(313) Dibujo del natural III
(336) Grabado en hueco I	(337) Grabado en hueco II
(304) Sist. análisis geométrico forma y repres. I	(311) Sist. análisis geométrico forma y repres. II
(322) Fotografía I	(342) Fotografía II
(342) Fotografía II	(345) Fotografía III
(343) Audiovisuales	(351) Proyecto y realización audiovisual
(323) Diseño e introducción a las tecnologías digitales	(341) Diseño gráfico I
(341) Diseño gráfico I	(348) Diseño gráfico II
(346) Diseño objetual I	(349) Diseño objetual II
(347) Diseño escenográfico I	(350) Diseño escenográfico II
(327) Introducción a la conservación y restauración de pintura y escultura	(364) Conservación-restauración de obras de arte I (366) Conservación-restauración de pintura mural (367) Conservación-restauración de pintura contemporánea (368) Conservación-restauración de escultura contemporánea
(361) Química y física aplicadas a la conservación y restauración	(362) Estudio de materiales aplicados a la conservación-restauración
(364) Conservación-restauración de obras de arte I	(365) Conservación-restauración de obras de arte II
(353) Medallas I	(354) Medallas II
(330) Proyectos I	(331) Proyectos II

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE ASIGNATURAS

En este apartado se ofrece una descripción pormenorizada de todas las asignaturas del Plan de estudios que incluye un descriptor de los contenidos de cada una así como una referencia a su metodología didáctica y una bibliografía resumida.

El orden ofrecido para las asignaturas sigue los siguientes criterios:

Primer ciclo

1. curso

Materias troncales

Materias obligatorias

2. curso

Materias troncales

Materias obligatorias

3. curso

Materias troncales

Materias obligatorias

Materias optativas para todo el primer ciclo

Segundo ciclo

4. curso

Materias troncales

Materias obligatorias

5. curso

Materias troncales

Materias obligatorias

Materias optativas para todo el segundo ciclo

(Dentro de cada apartado el orden responde a la numeración oficial de cada asignatura.)

ASIGNATURAS DE PRIMER CICLO

PRIMER CURSO

MATERIAS TRONCALES

(300) INTRODUCCIÓN ESCULTÓRICA.

Curso: Primero

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Descriptor:

Se pretende favorecer el desarrollo de la capacidad de comprender e interpretar la forma tridimensional. Para ello trata de potenciar en el alumno un modo de ver la configuración de

las formas en el espacio y a su vez dotarle del necesario conocimiento de los fundamentos de los procesos, para resolver los problemas que su representación plantea.

Objetivos.

Desarrollar la capacidad de ver y comprender la forma tridimensional.
Desarrollar la sensibilidad del alumno en la interpretación de la forma tridimensional
Familiarizar al alumno con los recursos expresivos del volumen.
Desarrollar las destrezas manuales en el dominio de materiales y herramientas.
Saber reconocer los recursos estilísticos y técnicos de cada época y cultura.

Contenidos.

Iniciación del alumno en la práctica de la escultura a partir de las técnicas de modelado.
Introducción a los procesos escultóricos de construcción y el moldeado.
Iniciación en el manejo de herramientas y dominio de diversos materiales.
Organización espacial de formas estableciendo relaciones flexibles y equilibradas.
Análisis de las posibilidades plásticas que ofrecen las diversas técnicas, herramientas y materiales.

Metodología.

Las clases se articulan a partir de las propuestas de ejercicios prácticos con unos objetivos específicos. Cada uno de estos se complementan con clases teóricas en las que se planteará su problemática en el marco de las diferentes soluciones históricas, y aquello que se considere preciso para facilitar el proceso de trabajo.

El desarrollo de la programación teórica se adapta por tanto, a las necesidades de las clases practicas

Evaluación.

La evaluación será continua, centrada en los objetivos fijados previamente al comienzo de cada ejercicio.

La parte teórica de la asignatura será evaluada mediante pruebas objetivas y trabajos personales.

Los alumnos que no hayan realizado los ejercicios obligatorios ni satisfecho los objetivos de la asignatura con éxito deberán realizar el examen final.

Unidades docentes.

Unidad 1: Estudio de formas naturales y artificiales.

Modelado en bulto redondo.

Concepto de escala y proporción.

Unidad 2: El relieve, el espacio simulado.

Destrezas características del modelado en relieve.

Estudios de las posibilidades expresivas de las distintas composiciones.

Unidad 3: Análisis de una escultura.

Desarrollo de la capacidad de ver sistemática y ordenadamente.

Encuentro con uno de los problemas seculares de la representación.

Desarrollo de las destrezas naturales, análisis de la forma.

Unidad 4: La interpretación. La forma como signo.
Desarrollo de la creatividad.
Estudio y desarrollo de la forma en bocetos previos.
Elección del método de trabajo en función del objeto particular.

Unidad 5: El retrato.
Perfeccionamiento en las técnicas de representación/interpretación de la realidad.
Ahuecado para su cocción.

(301) INTRODUCCIÓN AL COLOR

Curso: Primero
Carácter: Troncal
Nº de créditos: 12
Asignatura anual
Departamento responsable: Pintura (Pintura-Restauración)

Contenidos:

La luz y el aspecto físico del color

Propagación de la luz. Reflexión y refracción. Cuerpos transparentes y opacos. Reflexión especular y reflexión difusa.

Aspectos fisiológicos de la visión

Descripción formal y funcional de cada una de las partes del ojo. La constitución de las fibras nerviosas de la retina: tipos y densidades. La corteza visual. Teorías de la visión: la teoría de Young-Helmholtz y la teoría de los procesos oponentes de Hering.

Fundamentos esenciales de la teoría del color

La síntesis aditiva: mezcla de luces coloreadas. La síntesis sustractiva: filtros y transparencias. Síntesis partitivas como mezclas ópticas: tramas y píxeles. El triángulo de Maxwell y la determinación de los colores primarios.

Dimensiones del color

Las tres dimensiones del color: tinta, claridad y saturación. Gradaciones y escalas. El ordenamiento de las sensaciones cromáticas. Sistemas planos: Goethe, Maxwell y C.I.E. Sólidos cromáticos: el doble cono de Ostwald, la esfera de Munsell, el cubo de Hicethier y el romboedro de Koppers.

Armonía y contraste

El contraste cromático: principio fisiológico. Clarificaciones y tipos. La armonía cromática: diversos tipos de armonía.

Pigmentos y colorantes.

Su componente físico-químico. La síntesis sustractiva como operación fundamental de los pigmentos. Poder cubriente y poder colorante de las capas pigmentarias. Capas opacas y transparencias.

El color en la historia de la pintura.

El color supeditado a la forma y al claroscuro en la pintura florentina. El progresivo protagonismo del color en la pintura barroca. La representación del color-luz en el Impresionismo. La exaltación cromática del Expresionismo. La autonomía del color en las corrientes abstractas.

Bibliografía

- Albers, J., La interacción del color, Alianza Forma. Madrid 1979.
Fabris, S., Germani, R. Color. Proyecto y Estética en las Artes Gráficas. D. Bosco. Barcelona 1973.
Gage, J., Color y Cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción, Sirnela. Madrid 1993.
Garav, A. Las armonías del color, Paidós Estética. Barcelona 1986.
Goethe, J.W., Traité des couleurs". 2ª edition- París 1980.
Grandis, L. Teoría y uso del color. Cátedra. Madrid 1985.
Hichethier, A. El cubo de los colores. Bouret. París.
Itten, J. Art de la Couleur. Dessain et Corla, París 1979.
Kupers, H., Atlas de los colores. Blume. Barcelona 1979.
Kuppers, H., Fundamentos de la teoría de los colores. G.G Diseño. Barcelona 1980.
Mayer, R., Materiales y técnicas del arte, Blume, Madrid 1985.
Pawlik, J., Teoría del color. Paidós Estética. Barcelona 1996.
Pérez Dolz, F., Teoría de los colores, Messeguer. Barcelona 1980.
Wittgenstein, L. Observaciones sobre los colores, Paidós Estética. Barcelona 1994.
Wong, W., Principios del diseño en color, Gili. Barcelona 1988

(302) DIBUJO DEL NATURAL I

Curso: Primero
Carácter: Troncal
Nº de créditos: 12
Asignatura anual
Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Descriptor

La asignatura propone, esencialmente, que el alumno domine el espacio visual de modo global, integrando en su expresión una estructura jerarquizada para una fácil lectura de su obra. Para ello trata de proporcionar al estudiante la capacidad de transmitir el pensamiento plástico en un espacio bidimensional mediante el uso adecuado de los principales conceptos sobre la estructura de la forma así como de las técnicas fundamentales del Dibujo.

Con ese fin plantea una metodología basada en la realización de dibujos, teniendo siempre como referencia modelos inanimados del natural para, con ello, aprender el lenguaje plástico necesario para su expresión personal. Todo esto requiere un curriculum que, en primer lugar, debe alcanzar unos objetivos que se anotan a continuación.

Objetivos generales

1. Observar la forma en su contexto, estableciendo las categorías necesarias en cuanto a relaciones espaciales, de modo que resulte evidente el progreso de la capacidad de percepción.
2. Valorar la importancia de la composición como vehículo sensorial e intelectual de comunicación.

3. Manejar con eficacia el espacio perspectivo tanto en su configuración geométrica como en la valoración de luces y sombras.
  4. Ordenar la representación de las formas según adecuadas proporciones, tanto en su referencia al modelo como en la relación, objetiva o subjetiva, que entre las distintas formas pudiera establecerse, alcanzando una razonable coherencia de conjunto.
  5. Describir plásticamente las formas de manera que resulte evidente que se ha realizado un adecuado análisis de la configuración de las mismas.
  6. Conocer y utilizar con suficiente destreza las principales técnicas específicas del Dibujo.
  7. Comentar críticamente la obra de artistas contemporáneos, o de épocas pretéritas, así como la de los compañeros e, incluso, la propia obra.
- Lograr la conveniente preparación para abordar con eficacia los planteamientos de esta materia en segundo curso.

Metodología

El modelo inanimado tridimensional, del natural, será la referencia para el aprendizaje, indicando el profesor, en cada caso, las directrices a seguir por los alumnos en la realización de los dibujos. Estos modelos se instalarán en un espacio escénico en el que los elementos que lo componen plantearán algunos de los problemas encaminados a lograr los objetivos antes reseñados. Alternando con este tipo de dibujos se realizarán apuntes de corta duración sobre diferentes temas que favorezcan la visión general así como la espontaneidad y la capacidad de expresión.

Por otra parte, se impartirán clases teóricas destinadas tanto a la exposición de los aspectos conceptuales que plantea la asignatura, como a la explicación de los diversos procedimientos y técnicas que vayan a emplearse durante el curso.

La vinculación de las experiencias realizadas durante el curso con la obra de arte de diversas épocas, será otro de los soportes que faciliten la asimilación conceptual y emocional de la asignatura con el entorno cultural del presente y del pasado.

Evaluación

La evaluación de los trabajos de los alumnos se realizará mediante anotaciones del profesor durante el desarrollo de dichos trabajos. Por otra parte, a través de las tutorías, se realizará una atención personalizada tratando de facilitar el progreso de los alumnos.

La evaluación final dependerá de las diversas anotaciones tomadas a lo largo del curso y la valoración final del grado de consecución de los objetivos propuestos en esta Programación. Estos criterios de evaluación sólo serán aplicados si existe un alto grado de regularidad en la asistencia a clase.

Todos los ejercicios realizados durante el curso deben conservarse hasta el final para una eventual consulta.

Bibliografía básica

- Gombrich, E. H., Arte e ilusión, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
Gómez Molina, J.J., Las lecciones del Dibujo, Madrid, 1995.
Gómez Molina, J.J., Estrategias del Dibujo en el arte contemporáneo, Madrid, Cátedra, 1999.
Hilderbrand, A. Von, El problema de la forma en la obra de arte, Madrid, Visor, 1988.
Lanwert, S., El dibujo, técnica y utilidad, Madrid, Blume, 1985.

Leymarie, J., El dibujo, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
Pevsner, N., Las Academias de Arte, Madrid, Cátedra, 1982.
Pignati, T., El dibujo de Altamira a Picasso, Madrid, C@a, 1982.

(303) TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE I

Curso: Primero
Carácter: Troncal
Nº de créditos: 6
Asignatura anual
Departamento responsable: Sección Departamental de Historia del Arte III

Objetivos generales:

Estudio de la Historia del arte orientado a la formación de alumnos de Bellas Artes.

Objetivos específicos:

Profundizar en temas relacionados con los orígenes del arte y con las primeras reflexiones teóricas.

Metodología:

- Clases teóricas a completar con la bibliografía del programa.
- Visita a exposiciones temporales y museos.
- Lecturas y trabajos sobre obras artísticas concretas.

Bibliografía:

Barasch, M., Teorías del arte. De Platón a Winckelmann, Madrid, Alianza Forma, 1991.
Duby, G., Tiempo de catedrales, Barcelona, 1983.
Giedion, S., El presente eterno: los comienzos del arte, Madrid, Alianza Forma, 1988.
Giedion, S., El presente eterno. Los comienzos de la arquitectura, Madrid, Alianza Forma, 1986.
Gombrich, E.H., Historia del arte, Madrid, Alianza Forma, 1987.
Gombrich, E.H., Arte e ilusión, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
Plinio, Textos de Historia del Arte, edición de E. Torrego, Madrid, Visor, La balsa de la medusa, 1987.
Robertson, M., El arte griego, Madrid, Alianza, 1995.
Rubin, W., "Primitivism" in 20th Century Art, catálogo de la exposición en el Museum of modern Art, Nueva York, 1994.
Stangos, N., Conceptos de Arte Moderno, Madrid, Alianza, 1989.

(304) SISTEMAS DE ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA FORMA Y LA REPRESENTACIÓN I

Curso: Primero
Carácter: Troncal
Nº de créditos: 6
Asignatura cuatrimestral
Departamento responsable: Dibujo II (Diseño y Artes de la Imagen)

Objetivos generales

Formación integral ligada a una concepción también integral del arte, de la geometría y del diseño

Proximidad de la geometría: en la naturaleza, en el cuerpo humano y en las creaciones artísticas y de diseño

Desarrollo de la visión espacial y de la capacidad de abstracción y de generalización

Bases geométricas de la representación del espacio y de los objetos

Estructuración de la mente y la obra plásticas

Hábito de la vista bien enseñada mediante conocimientos geométricos y su aplicación al dibujo de modelos, principalmente la figura humana y los cuerpos geométricos

Objetivos específicos

El alumno deberá familiarizarse con la geometría plana y la geometría de los cuerpos en su aplicación al conocimiento de la figura humana, de los poliedros regulares y otros cuerpos geométricos y a la representación de los mismos mediante la proyección

El alumno deberá familiarizarse con el paso de las tres a las dos dimensiones mediante los sistemas de proyección geométrica paralela, así como con el paso de las dos a las tres dimensiones mediante las operaciones de traslación, giro en el plano y giro en el espacio (abatimiento), así como con la realización de maquetas

El alumno deberá familiarizarse con los conceptos y trazados geométricos y con los métodos inductivo y deductivo

El alumno deberá familiarizarse con los instrumentos del dibujo lineal

El alumno deberá familiarizarse con las obras de arte y de diseño en sus distintas manifestaciones, mediante la elaboración de esquemas geométricos que evidencien su estructura geométrica

El alumno deberá familiarizarse con los esquemas geométricos del color

El alumno deberá familiarizarse con las nuevas geometrías

Metodología

Integración de los temas en un mismo discurso

Utilización del cubo como figura paradigmática para el desarrollo de la programación

Clases teórico-prácticas (aplicación inmediata de los temas planteados)

Imprescindible la asistencia a clase y a las tutorías

Dos evaluaciones parciales: una a la mitad del curso y otra al final

Bibliografía

Arnheim, R., Arte y percepción visual, Alianza, Madrid 1979

Ghyka, M., Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes, Poseidón, Barcelona 1977

Gombrich, E., Arte e ilusión, Gustavo Gili, Barcelona 1979

Izquierdo Asensi, F., Geometría Descriptiva, Dossat, Madrid 1996

Marcolli, A., Teoría del campo. Curso de educación visual, Xarait y Alberto Corazón, Madrid 1978

Navarro de Zuñiga, J., El juego de las representaciones, Dpto. de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid 1978

Navarro de Zuñiga, J., Los poliedros regulares, Dpto. de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid 1979

Munari, B., Diseño y comunicación visual, Gustavo Gili, Barcelona 1980

Ruiz Aizpiri, J. M^a., Geometría descriptiva, De Latina S. A., Madrid 1980

VV. AA., Dibujo Técnico, Anaya, Madrid 1998

MATERIAS OBLIGATORIAS

(305) BASES DIDÁCTICAS DE LAS ARTES VISUALES

Curso: Primero

Carácter: Obligatoria

Nº de créditos: 3 teóricos + 3 prácticos

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Didáctica de la Expresión Plástica

Descriptores:

Estudio de los enfoques que desde distintas ramas de las Ciencias Sociales condicionan la comprensión de los fenómenos artísticos, tanto los relacionados con su creación como con su recepción, así como sus aplicaciones al área de la enseñanza de las artes.

Los objetivos que se plantean, fundamentalmente, son los de iniciar al alumno en el estudio de conceptos y procesos que contribuyen a explicar el fenómeno de la producción y apreciación de objetos e imágenes considerados artísticos, así como su valoración dentro del contexto en que se producen, su relación con distintas disciplinas de conocimiento y el estudio práctico de los mismos en ejemplos concretos. Correspondiendo con estos planteamientos, el curso se estructura de la siguiente manera:

Créditos teóricos. Teniendo en cuenta la división en créditos teóricos y prácticos, se distribuye el programa en dos partes diferenciadas, aunque integradas en una estructura común. La primera parte corresponde a los contenidos propios del temario, impartidos en clases teóricas, sobre el siguiente temario:

Introducción: el conocimiento artístico como ciencia interdisciplinar. Aproximaciones al estudio del arte desde las distintas Ciencias Sociales como objetivo de una educación estética de la persona.

El estudio del comportamiento artístico desde el campo de la Psicología. La Psicología del Arte como disciplina. Contribuciones al desarrollo de la Educación Artística.

Fenómenos significativos en el proceso artístico: la percepción visual. La perspectiva como construcción simbólica.

Algunas teorías destacadas en el estudio de los fenómenos artísticos: la Gestalt. Arnheim y la percepción artística.

Algunas teorías... (II): Freud y el psicoanálisis del arte. Dadá, surrealismo y vanguardias.

La mirada de la antropología sobre el arte. La experiencia estética en otras culturas: el significado de los objetos estéticos. Mitos y símbolos.

El arte como construcción social. Funciones sociales del arte: condicionantes de su transmisión como conocimiento. El papel social de la educación.

Creatividad, arte y belleza. Concepto, historia y teorías. La creatividad en el arte y en la ciencia. Los individuos creativos.

El arte infantil. Teorías evolutivas aplicadas a la expresión plástica de los niños. Etapas de desarrollo. Arte infantil y arte moderno.

La semiología de la imagen. Lectura y análisis de imágenes. La retórica visual en el arte y la publicidad.

La imagen cinematográfica. El cine como producto y como obra de arte. Análisis cinematográfico. Etapas y códigos.

Arte y educación. La evolución de la Educación Artística. Principales teóricos y teorías actuales.

Créditos prácticos. La docencia teórica se completa con otra de tipo práctico, que a su vez, se divide en dos partes:

En sesiones coordinadas con las teóricas, se procede a completar los temas respectivos mediante comentarios de textos, análisis de imágenes, visualización de películas o cualquier otro método eficaz para desarrollar los conocimientos adquiridos.

Los alumnos, distribuidos en grupos, realizarán trabajos monográficos para su exposición posterior en clase. Los objetivos de estos trabajos, además de lo expuesto anteriormente, son varios:

completar o ampliar los conocimientos adquiridos en clase.

aprender a elaborar materiales didácticos y su utilización para fines específicos.

adquirir soltura y experiencia en la exposición en público, así como a expresarse de manera correcta y concisa.

habituarse al trabajo en grupo, que redundará a su vez en una mayor integración en la dinámica de la clase.

Evaluación

El sistema se establece para que los alumnos sean evaluados a través de dos notas que configuran la nota provisional, y que se obtienen a su vez de dos trabajos:

1. El trabajo colectivo, ya mencionado, y cuya evaluación se efectúa el día de la exposición pública del grupo, en la que se tienen en cuenta una serie de criterios previamente anunciados, sobre los contenidos y sobre los métodos.

2. El trabajo individual. A principio de curso se propone a cada alumno la elaboración de un cuaderno personal de trabajo, que deberá entregar al término del curso. Dicho cuaderno será de formato libre (cuaderno de campo, diario artístico,...) y deberá contener una reflexión personal (escrita, plástica, etc.) donde, a lo largo del curso, haya ido plasmando sus experiencias o impresiones con respecto a temas o situaciones relacionados de alguna manera con lo visto en clase, en distintos ámbitos: exposiciones, películas, libros, etc. En él se valoran, lógicamente, factores como la presentación, la originalidad, profundidad de contenidos, extensión de los mismos, recursos utilizados, variedad de estos, etc.

El rendimiento de ambos trabajos, además de lo expuesto al comienzo y del cometido específico de la evaluación, no termina, sin embargo, con ésta. En los últimos años, una selección de los más relevantes y que reúnen más condiciones (por extensión, formato, etc.) para ello, han sido publicados en la revista *Arte, Individuo y Sociedad*, donde se ha creado una sección específica para este cometido. De esta manera, además de servir de estímulo a los propios autores de los trabajos, lo son para sus compañeros, presentes y futuros, que ven así una forma de proyección y de valoración de sus trabajos que no siempre encuentran. Al mismo tiempo, su difusión en una revista permite que sus reflexiones, inquietudes y proyectos sean compartidos por alumnos de otros centros.

Estos dos trabajos mencionados serán necesarios para obtener la nota provisional, que obtendrán aquellos que superen un nivel mínimo establecido, y que podrán conservar como definitiva si no aspiran a superarla mediante la realización del examen final. A éste se presentarán, además de los alumnos que no obtienen por algún motivo nota provisional, aquellos que quieran superar ésta, y todos los de calificación de sobresaliente, a los efectos de adjudicar las matrículas de honor.

Bibliografía recomendada

Alcina Franch, J. (1988), *Arte y antropología*, Madrid, Alianza.

Arnheim, R. (1985), *Hacia una Psicología del arte*, Madrid, Alianza.

Arnheim, R. (1986), *El pensamiento visual*, Barcelona, Paidós.

Arnheim, R. (1988), *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza

Arnheim, R. (1993), Consideraciones sobre la educación artística, Barcelona, Paidós.
Aumont, J. y Marie, M. (1990), Análisis del film, Barcelona, Paidós.
Aumont, J. (1995), La imagen, Barcelona, Paidós
Breton, A. (1985), Manifiestos del surrealismo, Barcelona, Labor
Eisner, E. W. (1995), Educar la visión artística, Barcelona, Paidós.
Francastel, P. (1985), Pintura y sociedad, Madrid, Cátedra
Freud, S. (1987), Psicoanálisis del arte, Madrid, Alianza
Gardner, H. (1994), Educación artística y desarrollo humano, Barcelona, Paidós.
Gennari, M. (1997), La educación estética, Barcelona, Paidós.
Gimpel, J. (1991), El artista, la religión del arte y la economía capitalista, Barcelona, Gedisa
Hargreaves, D. J. (ed.) (1991), Infancia y Educación artística, Madrid, Morata.
Lowenfeld, V. y Brittain, W. L. (1980), Desarrollo de la capacidad creadora, Buenos Aires, Kapelusz.
Maquet, J. (1999), La experiencia estética, Madrid, Celeste.
Mity, J. (1989), Estética y psicología del cine, Madrid, s. XXI.
Munro, T. (1975), "La Psicología del arte: pasado, presente y futuro", en Hogg, J. y otros, Psicología y artes visuales, Barcelona, Gustavo Gili.
Panofsky, E. (1991), La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets.
Rock, I. (1985), La percepción, Barcelona, Labor.
Tatarkiewicz, W. (1990), Historia de seis ideas, Madrid, Tecnos.

(306) TÉCNICAS PICTÓRICAS Y MATERIALES

Curso: Primero

Carácter: Obligatorio

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

La asignatura nos introduce en el ámbito de la pintura desde el conocimiento de sus materiales y procedimientos y como consecuencia la aplicación técnica que cada uno requiere.

Se trata de tomar contacto con ese aspecto de la pintura que nos sitúa en el ámbito físico y como este participa del mundo conceptual, creativo y estético que toda imagen pictórica necesita.

Es obvio que con el tiempo del que se dispone no se puede abarcar en su totalidad el mundo de los procedimientos pictóricos, ni en extensión ni con profundidad, así la asignatura tiende a conformar una visión sencilla de las técnicas y usos más comunes y cercanas a nuestras posibilidades.

Resulta fundamental pues conocer los procesos internos de las distintas técnicas y como estas se estructuran sobre el soporte pictórico elaborando una imagen a partir de las propiedades de los procedimientos utilizados.

Objetivos específicos

Introducir las principales técnicas pictóricas, su conocimiento básico y una mínima destreza en el manejo de materiales y herramientas que permitan al alumno enriquecer su capacidad de realización generando distintas soluciones ante un mismo problema gráfico.

Conocer la terminología básica dentro de la práctica artística y habituar a los alumnos a su uso correcto haciendo especial atención sobre la empleada en pintura.
Desarrollar una capacidad de realización, apoyándonos: en el conocimiento de los valores plásticos-visuales de la materia, la destreza técnica y otros factores implicados en la práctica pictórica.
Incentivar la capacidad de autocrítica y favorecer la superación de los estereotipos y convencionalismos que aparecen con más frecuencia alrededor de la práctica pictórica.
Familiarizar al alumno con la bibliografía básica en el campo de las técnicas pictóricas y fomentar la lectura de textos y artículos relacionados con el campo de la asignatura.
Sensibilizar acerca de los factores que inciden en la calidad de realización tales como: los acabados, la presentación y la adecuada conservación de los materiales.

Metodología

Los ejercicios responderán a un carácter práctico para facilitar la mejor comprensión de los contenidos y procurando el máximo contacto con los materiales y utensilios. En cada ejercicio se contemplarán los objetivos generales del curso más los específicos, al mismo tiempo dentro de una enseñanza individualizada se contemplan las iniciativas personales.

Hay que destacar la importancia, dentro de la metodología, del análisis del natural unido al proceso técnico.

En el desarrollo teórico de cada bloque se procurará que el alumno vea in situ los procesos técnicos y muestrario de los principales materiales.

Como solución para equilibrar los contenidos, a lo limitado del tiempo consistirá en introducir desde principio del curso una vía de trabajos diseñados desde las clases teóricas, este diseño sigue una línea de experimentación que se apoya en una carpeta o batería de ejercicios rápidos.

La presencia de los alumnos en clase es fundamental.

Bibliografía

Cennini, C., Tratado de la pintura, Meseguer, Barcelona, 1968.
Colina Botello, de la, M., Incidencia del soporte en la pintura y sus manipulaciones técnicas. Tesis doctorales, UCM. Madrid 1988.
Doerner, M. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverté. Barcelona, 1986.
Mayer, R. Materiales y técnicas del arte, Herman Blume. Madrid, 1985.
Pacheco, F., Arte de la pintura. Instituto de Valencia de Don Juan. Madrid, 1956.
Palomino, A. Museo pictórico y escala óptica. Aguilar. Madrid, 1947.
Pedrola, A. Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Patrimonio artístico. Barcelona, 1988.
Smith, R. El manual del artista. Herman Blume. Madrid, 1990.
Vinci da, L. Tratado de la pintura. Espasa Calpe. Madrid, 1964.

(307) TÉCNICAS ESCULTÓRICAS Y MATERIALES

Curso: Primero
Carácter: obligatoria
Nº de créditos: 6
Asignatura cuatrimestral
Departamento responsable: Escultura

Descriptor

La asignatura trata de dotar al alumno de conocimientos relativos a las técnicas, materiales y herramientas que se utilizan en los procesos de realización escultórica. Para lo cual, trata de desarrollar actitudes que enriquezcan su percepción de la forma tridimensional así como aquellas habilidades y recursos técnicos que conduzcan a resultados adecuados.

Objetivos

Facilitar el contacto práctico y directo con los medios escultóricos.
Desarrollar la capacidad perceptiva en la representación de la forma tridimensional.
Desarrollar métodos básicos de aproximación al lenguaje plástico espacial y su relación con los materiales como soporte técnico-expresivo.
Familiarizarse con los recursos propios de cada material: posibilidades y limitaciones técnico-expresivas.
Desarrollo de destrezas manuales en el dominio de materiales y herramientas.
Potenciar actitudes creativas en las distintas fases de los procesos intelectuales y/o emocionales: ideativa, metodológica y de realización.

Metodología

Dado el carácter eminentemente práctico de taller, esta asignatura pretende en la medida de lo posible un seguimiento personalizado de los trabajos de talla en todo el desarrollo del proceso; contemplándose la formación con breves exposiciones teóricas de otras técnicas, materiales y procesos habituales de la labor escultórica: modelado, moldeado y vaciado (reproducciones), fundición artística, etc.

Los alumnos manejarán materiales tradicionales y otros de nuevo uso tanto en los procesos de realización de talla escultórica como en los procesos de creación y experimentación espacial de ideas plásticas. En este sentido, para facilitar el desarrollo formativo se seleccionarán materiales y herramientas con las características más adecuadas a la experimentación (técnica sustractiva) y al desarrollo de habilidades técnicas.

Cada ejercicio práctico irá precedido de una exposición teórica que tratará de estimular la reflexión desarrollando conceptos, definiendo objetivos y aportado la información visual necesaria que fomentase el interés por conocer y ampliar los contenidos.

Contenidos:

Abstracción y figuración en el arte actual.

La técnica como capacidad de prever una forma y los métodos para generarla y repetirla. El pensamiento técnico como forma de investigación no casual.

La talla: características y limitaciones. Procesos técnicos materiales y herramientas.

Técnicas del modelado: procesos, materiales y herramientas. Terracotas.

Técnicas de reproducción: moldeado y vaciado.

Los metales: procesos, materiales y técnicas. La fundición artística.

Técnicas y procesos de construcción.

Los plásticos: procesos, materiales y técnicas.

Otros materiales, procesos y técnicas de escultura.

Técnica de talla: proceso sustractivo

Contenidos:

Conocimiento y utilización de las herramientas de talla y comprensión de las particularidades del procedimiento.

Conocimiento de las fases del proceso de talla: cubicado, trazado, desbastado, tallado y acabado de la forma.

Programa de ejercicios

Talla en madera, D.M. u otro material de talla, de carácter orgánico proyectada o reflejada en dibujos (vistas principales). Se realizarán maquetas o bocetos tridimensionales a escala. Talla en alabastro, piedra blanda u otro material de talla, de una forma geométrica proyectada en dibujos (planta, alzado, perfiles y perspectiva).

Evaluación

La evaluación será continua, centrada en los objetivos específicos que se fijan al comienzo de cada trabajo. La parte teórica de la asignatura será evaluada con pruebas objetivas o trabajos personales.

SEGUNDO CURSO

MATERIAS TRONCALES

(308) ESCULTURA I

Curso: Segundo

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Objetivos generales

Proponer los contenidos necesarios para crear una base sólida sobre la cual poder sustentar un concepto claro de lo que es la escultura.

Profundizar en los distintos lenguajes escultóricos plasmados a lo largo de la historia, de los que el Departamento tiene una amplia muestra (reproducciones en escayola: estatuas o relieves, bustos o fragmentos de todos los tipos).

Objetivos específicos y metodología

Desarrollar un lenguaje plástico-formal a través del cual el alumno active su potencial creador, al mismo tiempo que adquiere la destreza y sensibilidad que la harán conocer sobre la práctica el oficio del escultor, utilizando como modelo las reproducciones teniendo en cuenta que el lenguaje de estas es consecuencia de la observación y reflexión que hace del natural el hombre escultor.

El alumno tendrá que interpretar el modelo descifrando los códigos que el escultor de manera personal y de acuerdo con su época ha creado, para elaborar los suyos propios a través del modelado.

El modelado es una técnica que permite trabajar tanto en relieve como en bulto redondo, rectificando cuantas veces se quiera, pudiendo recuperar el material una y otra vez (en el caso de plastilina y barro).

Ejercicios

Los tamaños en los que se trabaja oscilan entre los treinta y los noventa centímetros, y todos los ejercicios irán acompañados de un mínimo de tres dibujos a grafito tamaño DIN A3.

La copia: armadura y encaje de cabeza a igual tamaño y proporción.

El relieve:

Interpretación de un modelo clásico.

Estudio a partir del natural.

El ejercicio de creación: trabajo libre siempre desde la técnica del modelado.

La figura: Interpretación de una estatua clásica a tamaño reducido.

El retrato

Personaje: estudio de la fisonomía y carácter de una persona conocida de la historia o de la actualidad.

Estudio de la cabeza de un animal.

Bibliografía

ALBRECH, Hans Joachim.

Escultura en el siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística. Blume, Barcelona 1981.

BOZAL, Valeriano

Mímesis: Las imágenes y las cosas. Visor (La balsa de la Medusa), Madrid 1987.

DORFLES, G.

Naturaleza y artificio. Lumen, Barcelona 1972.

KRAUSS, R.

La escultura en el campo expandido en la posmodernidad. Kairós, Barcelona 1986.

LYOTARD, François

Discurso figura. Gustavo Gili, Barcelona 1979.

MADERUELO, J.

El espacio raptado. Mondadori, Madrid 1990.

La pérdida del pedestal. Círculo de Bellas Artes, Madrid 1994.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José

Las claves de la escultura. Ariel, Madrid 1986.

READ, H.

La escultura moderna. Destino, Barcelona 1994.

(309) PINTURA I

Ciclo: Segundo

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Introducción

Esta asignatura situada en el segundo curso de Licenciatura de la Facultad de Bellas Artes, forma parte de la troncalidad en el aprendizaje y desarrollo de las capacidades creativas de todos aquellos alumnos que, de una forma u otra, piensen moverse en el campo de la imagen, ya sea a través de la propia pintura, el diseño, el grabado o cualquier otra forma de expresión.

Objetivos generales

El lenguaje pictórico será el principal sujeto de reflexión e investigación en este curso y compondrá el inicio de un largo camino cuya meta principal será la creación artística.

Los elementos transmisibles de dicho lenguaje, como son la forma, ordenación espacial, ritmos formales, diferentes modos y maneras, el color, la materia, etc., servirán de apoyo en la consecución del objetivo principal, la creatividad y el espíritu artístico.

Objetivos específicos

El primer objetivo que proponemos para el desarrollo del curso de PINTURA I, es la transmisión de conocimientos técnicos, procedimientos, apoyados por una cierta disciplina y respeto por los mismos que, evidentemente, no distorsionen la propia libertad individual del alumno.

El segundo objetivo, aparentemente más complejo que el anterior, es el aprendizaje de la visión respecto al modelo real, es decir, enseñar a "ver". Este proceso de la visión comienza cuando se intenta trasladar lo "real" al cuadro, que deberá producir una imagen que no es sólo y exactamente el modelo, sino una nueva realidad independiente del mismo. Aprender a utilizar el modelo exclusivamente como pretexto y punto de arranque, de manera que la imagen del cuadro se distancie cada vez más de la imagen real, llegando a constituirse en imagen pictórica.

El alumno deberá aprender a penetrar en el carácter de los objetos de acuerdo con su propia imaginación y sensibilidad, inspirándose en una determinada figura, objeto o forma, poniendo atención a una simple línea o a un determinado color. Este aprendizaje de la penetración de la realidad de lo puramente plástico, llevará al alumno a una nueva visión de la realidad circundante, que enriquecerá su propio yo.

Un tercer objetivo a conseguir es el desarrollo de la sensibilidad y el deseo de crear, haciendo del alumno un individuo capaz de transformar la realidad circundante. La educación de la sensibilidad llevará también al alumno a un cambio de posición frente a otras realidades no esencialmente plásticas. A través de la adquisición de conceptos como la belleza, la expresión, la armonía, el orden, la fuerza, etc., podrá acceder a otros muchos lugares de la expresión artística y a penetrar en profundidad en el hecho de la creatividad.

Metodología

El procedimiento activo, praxis o aplicación de los conocimientos e ideas por parte del alumno a través de la clase práctica que, en esta asignatura es un importante instrumento con el que contamos en este proceso de aprendizaje. Se llevará a cabo propiciando el contacto personal de profesor y alumno y en consecuencia el contacto individualizado que tan necesario es en una actividad como ésta. Clases teóricas que, apoyándose en los medios audiovisuales, vídeos, transparencias, diapositivas, etc., y programada con una periodicidad constante, coloque al alumno en disposición de investigar en profundidad sobre los temas expuestos.

Otro apoyo metodológico serán las tutorías: la tutoría didáctica, que es la función que realiza el profesor-tutor como ayuda al alumno en la asignatura propiamente dicha y la específicamente orientadora, que ofrece al alumno un tipo de atención diferenciada, que deberá tener en cuenta su situación global como estudiante y como individuo.

Bibliografía

Albers, J. La interacción del color, Alianza Editorial, Madrid, 1980
Arnheim, R., Arte y percepción visual, Alianza Editorial, Madrid, 1984
Bocola, S. El Arte de la modernidad, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1999
Doerner, M. Los materiales en pintura y su empleo en el arte, Reverté, Barcelona, 1974
Gombrich, E.H., Arte e ilusión, Gustavo Gili, Barcelona, 1982
Hegel, G.W.F., De lo bello y sus formas, Espasa Calpe, Madrid, 1980
Kandinsky, W., De lo espiritual en el Arte, Barral, Barcelona, 1982
Kandinsky, W., Punto y línea sobre el plano, Barral, Barcelona, 1970
Mondrian, P., Realidad natural y realidad abstracta, Barral, Barcelona, 1973
Worringer, H., Abstracción y naturaleza, Fondo de Cultura Económica, México, 1966

(310) DIBUJO DEL NATURAL II

Curso: Segundo
Carácter: Troncal
Nº de créditos: 12
Asignatura anual
Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Descriptor

El curso aquí enunciado corresponde al segundo curso de la carrera y, paralelamente, al segundo en la materia de dibujo. Se basa fundamentalmente en una reflexión teórico-práctica sobre el cuerpo humano, en atención a los siguientes puntos:

El desnudo como modelo de representación.

Fundamentándonos en el curso anterior sobre el análisis de formas, objetos y figuras a través del dibujo de modelos inanimados, el modelo desnudo se presenta como particular referencia en el reconocimiento de las formas de la naturaleza, siendo su estudio clave para una investigación razonada sobre medidas y proporciones de cuanto tema fluya, tanto en el medio natural como en el ámbito de lo creado.

Desnudo como razón científica.

Desde el punto de vista formal y antropológico, la historia de la representación del cuerpo humano ha constatado la importancia que éste ha supuesto como motivo de ciencia, permitiendo a través de su estudio ahondar en las razones y procesos que lo constituyeron y habituando al estudiante de arte a profundizar, tanto en el campo de la percepción como en el territorio de la representación y, en consecuencia, haciendo que éste asuma un mayor compromiso en su oferta creativa.

El desnudo como expresión lingüística

Sin olvidar el tema del desnudo como forma de arte, la predisposición científica desarrollada a través de la observación y el análisis dibujístico han de ir acompañados desde los

comienzos del aprendizaje de tácticas libres de expresión en cuanto se refiere al lenguaje dibujístico privado. Línea, trazo, y gesto han de ser vehículos de representación elegidos por el estudiante para su identificación expresiva, intentando apartar del ámbito docente metodologías tradicionales que en pro de la "correcta representación" subestimaron conceptos y expresividad contenidos en el lenguaje, que de manera implícita se encuentran en cada individuo y que en gran medida cimentarán su obra personal.

Programa general

Considerando las premisas anteriormente expuestas, el programa discurrirá atendiendo a la necesidad que conlleva investigar sobre el modelo y paralelamente ir desarrollando un lenguaje particular tan necesario en el proceso creativo. Lejos de un hermetismo metodológico exhaustivamente prefijado, el programa fluirá desde una reflexión formal del cuerpo humano desnudo a través de su análisis y en consonancia con su anatomía, estructuración y proporción hasta llegar a razones que, estando implícitas en el modelo, supongan lecturas más próximas a conceptos generalistas, tales como ritmo, composición, movimiento y todas aquellas características que nos alejen de lo inanimado y nos aproximen al carácter vital que supone la reflexión sobre lo humano.

Desde el punto de vista práctico, el proyecto a desarrollar versará sobre el dibujo de análisis a partir de trabajos de tiempos convenientes a cada momento de investigación, hasta ejercicios de interpretación que pudieran suscitar experiencias adecuadas sobre la base del natural y en beneficio de alternativas de expresión, búsqueda y encuentros a través de un lenguaje personal. Paralelamente a toda propuesta se ofertarán clases teóricas a través de las cuales se intentará consolidar el trabajo de taller, enriqueciéndolo de concepto y permitiendo al estudiante ahondar en la razón por la cual dibuja.

Los ejercicios prácticos, de una manera global, girarán desde estudios de mayor duración y tamaño a los apuntes donde la expresión y el trazo flexibilizarán las tácticas dibujísticas que de algún modo pudieran determinarse en los procesos analíticos. Por ello, con la continua sugerencia de aquellas técnicas dibujísticas que pudieran enriquecer el panorama expresivo del dibujo.

Evaluación

Como es de prever, el seguimiento de un programa de aprendizaje de esta naturaleza obedece a un proceso de encuentros que irán enriqueciéndose paulatinamente con la praxis y la asunción de conceptos. Es por tanto obvio hacer una valoración sobre los avances en dichos procesos. Razón por la que se hace imprescindible la asiduidad en el periodo lectivo, en el que se desenvuelve el aprendizaje. Dada la importancia de la asistencia para un proceso evaluativo, el profesor determinará el tipo de examen conveniente para una justa calificación.

Bibliografía básica

- Clark, K. El desnudo. Madrid, Alianza 1987.
Leymarie, J. El Dibujo. Barcelona, Skira Carrogio 1979.
PÉREZ Sánchez, A. Historia del dibujo en España: de la Edad Media a Goya. Madrid, Cátedra 1982.
Pevsner, N. Las Academias de Arte. Madrid, Cátedra 1982.
Pignati, T. El dibujo: de Altamira a Picasso. Madrid, Cátedra 1981.
Lambert, S. El dibujo: técnicas y utilidad. Madrid, Blume 1985.
Gombrich, E.H. Arte e ilusión. Barcelona, Gili.
Baxandall, M. Modelos de intención. Madrid, Blume.
Gómez Molina, J.J. Lecciones de dibujo. Madrid, Cátedra 1995

(311) SISTEMAS DE ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE LA FORMA Y LA REPRESENTACIÓN II

Curso: Segundo

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Dibujo II (Diseño y Artes de la Imagen)

Objetivos generales

Formación integral ligada a una concepción también integral del arte, de la geometría y del diseño

Proximidad de la geometría: en la naturaleza, en el cuerpo humano y en las creaciones artísticas y de diseño

Desarrollo de la visión espacial y de la capacidad de abstracción y de generalización

Bases geométricas de la representación del espacio y de los objetos

Estructuración de la mente y la obra plásticas

Hábito de la vista bien enseñada mediante conocimientos geométricos y su aplicación al dibujo de modelos, principalmente la figura humana y los cuerpos geométricos

Objetivos específicos

El alumno deberá familiarizarse con los procesos de la percepción visual

El alumno deberá familiarizarse con la geometría plana y la geometría de los cuerpos en su aplicación al conocimiento de la figura humana, de los poliedros regulares y otros cuerpos geométricos y a la representación de los mismos mediante la proyección

El alumno deberá familiarizarse con el paso de las tres a las dos dimensiones mediante el sistema de proyección central paralela, así como con el paso de las dos a las tres dimensiones mediante las operaciones de traslación, giro en el plano y giro en el espacio (abatimiento), así como con la realización de maquetas

El alumno deberá familiarizarse con los conceptos y trazados geométricos y con los métodos inductivo y deductivo

El alumno deberá familiarizarse con los instrumentos del dibujo lineal

El alumno deberá familiarizarse con las obras de arte y de diseño en sus distintas manifestaciones, mediante la elaboración de esquemas geométricos que evidencien su estructura geométrica

El alumno deberá familiarizarse con la idea de que nuestra forma de representar depende, en gran medida, de lo que sabemos sobre las formas y su representación

El alumno deberá familiarizarse con la idea de que nuestro entendimiento del arte y sus manifestaciones pasa por el conocimiento de la perspectiva lineal

El alumno deberá familiarizarse con los esquemas geométricos del color

El alumno deberá familiarizarse con las nuevas geometrías

Metodología

Integración de los temas en un mismo discurso

Utilización del cubo como figura paradigmática para el desarrollo de la programación

Clases teórico-prácticas (aplicación inmediata de los temas planteados)

Imprescindible la asistencia a clase y a las tutorías

Dos evaluaciones parciales: una a la mitad del curso y otra al final

Bibliografía

Bonet Minguet, Perspectiva cónica, ed. del autor, Valencia 1978
Bonet Minguet, Proyecciones y sombras, ed. del autor, Valencia 1978
Cole, A., Perspectiva, Blume, Barcelona 1993
Marcolli, A., Teoría del campo. Curso de educación visual, Xarait y Alberto Corazón, Madrid 1978
Navarro de Zuñiga, J., Fundamentos de perspectiva, Parramón, Barcelona 1986
Navarro de Zuñiga, J., Imágenes de la perspectiva, Siruela, Madrid 1996
Navarro de Zuñiga, J., Mirando a través. La perspectiva en las artes, Serbal, Barcelona 2000
Ruiz Aizpuri, J. M^a, Geometría descriptiva, De Latina S. A., Madrid 1980
Wright, L., Tratado de perspectiva, Stylos, Barcelona 1985
VV. A A., Dibujo Técnico, Anaya, Madrid 1998

(312) TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE II

Curso: Segundo

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 6

Asignatura anual

Departamento responsable: Sección Departamental de Historia del Arte III

Objetivos generales

Esta asignatura troncal del primer ciclo (segundo curso) pretende dar genéricamente las bases teóricas e históricas de la primera modernidad - Renacimiento y Barroco- en el arte occidental, su papel fundamental en la representación de un mundo nuevo, desde el punto de vista estético, científico, iconográfico y sociocultural. Esto en cuanto a la primera parte de la asignatura.

La segunda parte de la misma se inicia en la Ilustración y termina en las primeras vanguardias del s. XX, puesto que el alumno tiene la posibilidad de estudiar las vanguardias de postguerra y las últimas décadas en la asignatura optativa " Últimos movimientos...", siendo el programa de esta asignatura ya ampliamente extenso. En esta parte se toma como referencia las transformaciones de la modernidad contemporánea y el arte con respecto a la primera modernidad, analizando la historia del cambio etimológico y conceptual de modernidad y su sentido en relación al nuevo arte, desde el Neoclasicismo hasta el Dadá.

Objetivos específicos.

Proporcionar una base conceptual, terminológica y visual para comprender y reconocer el proceso de los cambios iconológicos, técnicos e iconográficos que fueron determinando la creación artística desde el Renacimiento hasta las primeras vanguardias, tratando de explicar al artista actual y alumno de esta asignatura las razones históricas, teóricas y técnicas que subyacen a su actualidad creadora.

Metodología

Se orientará desde una cronología que sitúe históricamente los acontecimientos, objetos e ideas ordenadamente, pero sobre ese tablero de referencia se harán cruces que expliquen el sentido de ruptura que tiene el arte moderno, y a la vez su relación "rebelde" con el pasado.

La metodología utilizada hará uso de medios audiovisuales y visuales (diapositivas, videos, etc.) para apoyar la argumentación teórica e histórica de la asignatura. La línea metodológica y teórica tendrá una terminología que partiendo del eclecticismo de las últimas décadas, se irá ajustando a las nuevas visiones e interpretaciones del objeto y las ideas artísticas actuales, sin olvidar sus orígenes metodológicos y sus transformaciones: aspectos formales de la obra, aspectos iconográficos, interpretación iconológica, interpretación sociocultural, visión antropológica, análisis tecnológico y de materiales, etc.

Bibliografía

- Argan, G. C.: Renacimiento y Barroco. Madrid, Akal, 1987, 2 vols.
Chastel, A.: Arte y Humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico. Madrid, Cátedra, 1982.
Janson, H. W.: Historia general del Arte. 3. Renacimiento y Barroco. Alianza. 1999.
White, J.: Arte y Arquitectura en Italia, 1250-1400. Madrid, Cátedra.
Briony, F. (et. Alt.): Realismo, racionalismo, surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945), ed. Akal, Madrid, 1999.
Fracina, F. (et. Alt.): La modernidad y lo moderno. La pintura francesa del s. XIX. Akal, Madrid, 1998.
Harrison, Ch. (et. Alt.): Primitivismo, Cubismo y Abstracción. Los primeros años del s. XX. Akal, Madrid, 1998.
Honour, H.: El Romanticismo, Madrid, 1981.
Rosemblum, R., Janson, H. W.: El arte del s. XIX, Akal, Madrid, 1992.
Stangos, N.: Conceptos de arte moderno. Alianza. Madrid, 1981.

TERCER CURSO

MATERIAS TRONCALES

(313) DIBUJO DEL NATURAL II

Curso: Tercero

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Descriptor

La actuación metodológica en esta materia se basa en la realización práctica de dibujos, teniendo como referencia fundamental el modelo humano del natural como principal objeto de análisis y fuente de interpretación. Asimismo, éstos tendrán como objetivo la adquisición de un extenso vocabulario gráfico y el dominio de una amplia gama de técnicas de dibujo. Las propuestas irán encaminadas al aprendizaje de la estructuración de la realidad y su proyección en un plano-soporte, como fuente de datos para planteamientos conceptuales de la forma y desarrollo personal de la expresión. Será objetivo prioritario, el estímulo de las iniciativas propias del alumno en orden al desarrollo de sus capacidades e inquietudes artísticas que posibilitan su incorporación al segundo ciclo.

El proceso formativo en el dibujo del natural en este curso, incide fundamentalmente en la adquisición de conceptos de representación del espacio visual, entendido como la presencia de figuras en un espacio tridimensional (con el correspondiente análisis espacial profundidad, claroscuro, modelado, representación atmosférica), hasta los problemas de representación en el espacio conceptual, entendido como una manifestación gráfica en un soporte determinado por sus magnitudes bidimensionales.

Objetivos generales

Los objetivos generales de la programación docente, se presentan más como orientaciones de la acción educativa que como finalidades, que, en todo caso, se presentarán en los programas individuales de los profesores, afirmando su carácter dinámico y abierto, renunciando tanto en sus planteamientos como en su desarrollo, a propósitos de homogeneización y unificación en la formación, respetando y estimulando el pluralismo expresivo y propiciando, por tanto, respuestas educativas que tengan en cuenta las diversas capacidades, intereses y motivaciones del alumno.

Objetivos específicos

Distribuidos convenientemente en una temporización trimestral, los objetivos específicos incidirán esencialmente en los siguientes aspectos:

Adquisición de hábitos de reflexión previos a la ejecución material del dibujo y a la realización de esquemas rápidos de valoración y entonación.

Profundización en la valoración tonal y el claroscuro con estudios analíticos profundos del natural.

Dominio de la línea y la expresión así como el desarrollo de la capacidad de ejecución práctica a través de distintas técnicas de dibujo, valorando la utilización las capacidades de resolución gráfica como expresión personal.

Desarrollo y adquisición de pautas especulativas en las que la relación con el modelo se toman como un nivel de referencia primario, hacia la búsqueda del dibujo como expresión personal.

Desarrollo de la capacidad de captación inmediata, mediante apuntes y esquemas compositivos, avanzando en la interpretación personal y abandonando o corrigiendo las tendencias obsesivas de análisis exclusivamente formal.

Ejercicios prácticos

En la aplicación del programa didáctico, los ejercicios prácticos representan el máximo exponente de la acción del alumno y el objetivo último de toda la actividad docente, donde se concretan y determinan los avances y la consecución de los fines previstos. Las propuestas de los mismos deben ir encaminadas, por tanto, al estudio y desarrollo de los bloques y unidades didácticas que configuran el programa de la asignatura, incidiendo en cada momento en los aspectos que se propone profundizar y poner en práctica.

Evaluación

La evaluación de los trabajos y estudios de los alumnos se realizará por medio de anotaciones constantes del profesor sobre el desarrollo de estos trabajos. Trimestralmente se elaborará una calificación orientativa, donde los alumnos presentarán los resultados de sus trabajos en este periodo de tiempo. Dada la índole de la material para la superación de contenidos del curso, resulta imprescindible una alta regularidad en la asistencia a las clases.

La atención personalizada será la principal fuente de relación alumno-profesor para la obtención de datos sobre la evolución de su actividad discente. Las anotaciones

bimestrales, constituirán la base fundamental para la calificación final. No obstante, los objetivos finales tendrán en cuenta los resultados de la evaluación continua y el progreso de los trabajos para la calificación final. Los ejercicios habrán de conservarse hasta el final de curso para su eventual consulta.

El contenido de los exámenes de junio y septiembre, aparte de la realización de unos ejercicios prácticos, incluirá la presentación de trabajos realizados durante el curso, de acuerdo a los respectivos programas de los profesores, como justificación de las prácticas mínimas necesarias para superar el curso.

Bibliografía básica

Clark, K. El desnudo, Madrid, Alianza 1987.

Leymarie, J. El Dibujo, Barcelona, Skira Carrogio, 1979.

Pérez Sánchez, A. Historia del dibujo en España de la Edad Media a Goya, Madrid, Cátedra 1986.

Pevsner, N. Las Academias de Arte, Madrid Cátedra 1982.

Pignati, T. El dibujo de Altamira a Picasso, Madrid, Cátedra 1981.

Lambert, S. El dibujo, técnica y utilidad, Madrid, Blume 1985.

Gombrich, E.H. Arte e ilusión, Barcelona, Gili 1979.

MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO

(314) TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Unidad docente de Sociología IV

Objetivos generales:

Este curso ofrece al artista y al diseñador los conceptos y categorías básicos de la Teoría de la Comunicación, de modo que el profesional formado en la Facultad de Bellas Artes puede aplicar estos conocimientos a su actividad creativa y crítica, y conocer unos métodos prácticos para analizar la relación que se da entre arte, diseño y sociedad actual.

La materia del curso se divide en dos partes:

- a. Teoría: ofrece conceptos básicos sobre comunicación y sus modelos de estudio.
- b. Práctica: a lo largo del curso y en relación con la teoría desarrollaremos métodos de análisis comunicativo aplicados a los objetos y creaciones de las artes plásticas y el diseño.

Objetivos específicos

A partir de una definición escueta, estudiamos desde distintas perspectivas conceptos fundamentales de la comunicación con ejemplos y aplicaciones cercanos al estudiante de Bellas Artes. Observamos la comunicación como un sistema cuyos componentes son: actores, expresiones, instrumentos y representaciones. La capacidad humana para comunicar se diferencia de la comunicación animal. Desde enfoques reduccionistas e integradores nos aproximaremos a la génesis de la capacidad de nuestra especie para comunicar, y a la forma en que la comunicación resulta imprescindible para construir una identidad individual y una estructura social, así como los aspectos materiales de la transmisión de señales. El significado de la comunicación se comprende a partir de los signos, códigos y el discurso. La semiótica es la perspectiva para analizar la interacción

comunicativa como un modo de crear sentido, orientación compartida por los usuarios de un código. Realizaremos una introducción a la sintaxis, semántica y pragmática.

Terminada esta parte de conceptos básicos estudiaremos los procesos comunicativos como situaciones reales: el papel del artista plástico en los procesos de la comunicación interpersonal y su relación con los medios de comunicación de masas.

Las prácticas de esta asignatura son una aproximación a los métodos de investigación de las ciencias sociales al alcance de los estudiantes de Bellas Artes, suponen una toma de contacto con modos de investigar previos a la realización de una tesina o tesis doctoral. Son las siguientes:

1. Análisis comunicativo de productos artísticos y de diseño. Un objeto de baja tecnología, una pieza de mobiliario, una obra artística son analizados como artificios, objetos que tienen sentido comunicativo en una cultura. Los descriptores del protocolo son: objeto artificial y cosa natural, diferentes concepciones de lo artificial, tipos de objetos y clases de culturas. Componentes del sistema de la comunicación implícitos en tales objetos.
2. Análisis de productos artísticos y de diseño en la sociedad de consumo, teniendo presentes las tendencias del gusto y la moda de la sociedad actual. Procederemos a la definición del público y del usuario, relacionando el objeto kitsch con los medios de comunicación de masas.
3. Análisis de campo semántico en el diseño gráfico, las obras pictóricas y el mensaje publicitario desde una perspectiva semiótica. Los descriptores del protocolo son: semejanza e iconicidad, ejes semánticos y elementos denotativos/connotativos en la obra plástica.
4. Análisis de roles de un relato gráfico: el cómic es una narración que combina palabras, iconos y signos propios en esferas de acción o viñetas, como un género que se halla en la encrucijada del diseño gráfico, la plástica pictórica y los medios de comunicación de masas.

Metodología

Dividida la semana en dos periodos iguales, dedicaremos una sesión a teoría, en la que el profesor expondrá los conceptos fundamentales, el marco teórico y presentará las lecturas complementarias. La otra sesión, de prácticas, consistirá en la definición de métodos de análisis, la elección de objetos materiales artísticos que interesen a los estudiantes y el diseño de protocolos para la puesta en práctica de nuestros análisis. En esta asignatura es necesaria la asistencia a clase.

La evaluación se llevará a cabo mediante dos ejercicios escritos realizados por el estudiante al final de curso:

- un examen teórico, sobre la materia impartida en clase,
- un ejercicio práctico, que requiere el dominio de los métodos de análisis aprendidos.

Para aprobar la asignatura es necesario superar las dos pruebas.

Bibliografía básica:

Aunque existe una bibliografía más amplia, con lecturas específicas para cada uno de los capítulos del curso, estos son los diez títulos principales de la asignatura:

- BARDIN, L.: *Análisis de contenido*. Madrid, Akal, 1996, (2ª edición).
GOFFMAN, E.: *Presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires. Amorrortu. 1997, (3ª edición).
LEROI GOURHAN, A.: *El hombre y la materia*. Madrid. Taurus. 1988.
MANZINI, E.: *Artefactos*. Madrid. Celeste. 1996, (2ª edición).
MARTÍN SERRANO, M.: *Teoría de la Comunicación*. Madrid. visor. 1982
MARTÍN SERRANO, M.: *La producción social de comunicación*. Madrid. Alianza. 1993.

MOLES, A.: *El kitsch*, Barcelona, Paidós, 1990 (1ª reimpresión).
MC LUHAN, M.: *La Galaxia Gutenberg*. Madrid. Circulo de Lectores. 1993.
WATZLAWICK, P., JACKSON D.: *Teoría de la comunicación humana*. Barcelona. Herder. 1997, (11ª edición).
WINKIN, I.(Comp.): *La nueva comunicación*. Barcelona. Kairós. 1994, (4ª edición).
WOLF, M.: *La investigación de la comunicación de masas*. Buenos Aires. Paidós. 1996 (3ª edición).

(315) MITOS DEL ARTE

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Sección Departamental de Historia del Arte III

Programa

La asignatura se propone un recorrido por la historia del arte, desarrollando el contenido de los mitos ligados a la noción de lo sagrado en la Antigüedad. Cada tema será estudiado desde los orígenes del arte, revisando la pervivencia de algunos valores simbólicos, que reaparecen aún en obras de artistas que trabajan en el siglo XX.

1.- Orígenes del mito

- Definición de mito como comportamiento de los dioses en un tiempo primordial (Mircea Eliade).
- Las manifestaciones elementales de lo sagrado: la luna, el sol y las divinidades del cielo, de las aguas, de la tierra y de la vegetación.
- Valores simbólicos de la agricultura, la metalurgia, la guerra y el vuelo en el mundo antiguo.
- Pervivencia del mito como metáfora en la obra de Federico García Lorca y Miguel Hernández.

2.- Mito y psicoanálisis

- Edipo, Ícaro, Narciso, Faetón.
- La construcción de la imagen en el sueño y en el arte.

3.- Apolo y Dioniso

- Lo contenido y equilibrado frente a lo instintivo e irracional.

Evaluación

Habrá un examen al final del cuatrimestre.

Bibliografía

ALVARES DE MIRANDA, A., *La metáfora y el mito*, Madrid, Taurus, 1963.
AZARA, P., *Imagen de lo invisible*, Barcelona, Anagrama, 1992.
BACHELARD, G., *El aire y los sueños*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
El agua y los sueños, México, Fondo de Cultura Económica, 1978.
La tierra y los ensueños de la voluntad, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
La poética del espacio, México, F.C.E., 1975.
BONNEFOY, I., *Diccionario de las mitologías*, IV vols., Barcelona, Destino, 1996/98.
BORNAY, E., *Las hijas de Lilith*, Madrid, Cátedra, 1990.
Los cabellos femeninos, Madrid, Cátedra, 1995.
CLARK, K., *El desnudo*, Madrid, Alianza Forma, 1987.

- DALÍ, S., *El mito trágico del "Angelus" de Millet*, Barcelona, Tusquets, 1989.
- DIEL, P., *El simbolismo en la mitología griega*, Barcelona, Labor, 1976.
- DETIENNE, M., *La invención de la mitología*, Barcelona, Península, 1981.
La escritura de Orfeo, Barcelona, Península, 1990.
- DÍEZ DEL CORRAL, L., *La función del mito clásico en la literatura contemporánea*, Madrid, Gredos, 1974.
- DODDS, *Los griegos y lo irracional*
- ELIADE, M., *Mito y realidad*, Barcelona, Labor, 1992.
Lo sagrado y lo profano, Barcelona, Labor, 1983.
El mito del eterno retorno: arquetipos y repetición, Madrid, Alianza, 1982.
Herreros y alquimistas, Madrid, Alianza, 1996.
Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus, 1974.
El vuelo mágico, Madrid, Siruela.
Tratado de historia de las religiones.
- EURÍPIDES, *Las Bacantes*.
- FRAZER, J., *La Rama Dorada*, (ed. abreviada), México, F.C.E., 1961.
Folklore en el Antiguo Testamento, México, F.C.E., 1981.
- FREUD, S., *Psicoanálisis del arte*, Madrid, 1970.
La interpretación de los sueños, Madrid, 1968.
- GÁLLEGO, J., *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra.
- GARCÍA LORCA, F., *Bodas de sangre, Yerma*, Madrid, Austral, 1975.
Romancero gitano, Poema del Cante Jondo, Madrid, Austral, 1972.
- GIEDION, S., *El presente eterno: los comienzos del arte*, Madrid, Alianza Forma, 1988.
El presente eterno: los comienzos de la arquitectura, Madrid, Alianza 1986.
- GOMBRICH, E., *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Barcelona, Seix Barral, 1968.
- GRAVES, R., *Los mitos griegos*, Madrid, Alianza Editorial, 1986, 2 vols.
- HERNÁNDEZ, M., *Poemas de amor*, Madrid, Alianza Alfaguara, 1976.
Poemas sociales, de guerra y muerte, Madrid, Alianza Editorial, 1983.
El hombre acecha. Cancionero y romancero de ausencias, Madrid, Cátedra, 1993.
- IMBELLONI, J., *Religiones indígenas americanas*, Buenos Aires, Castañeda, 1979.
- JUNG, C.G. *El hombre y sus símbolos*, Barcelona, Biblioteca Universidad Contemporánea, 1984.
Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona, Paidós, 1994.
- KRIS, E., *Psicoanálisis del arte y del artista*, Buenos Aires, Paidós, 1964.
- MOLIST POL, E., *Dioses, héroes y hombres*, Barcelona, Gassó Hermanos, 1966.
- NIETZSCHE, F., *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1973-95.
- OTTO, R., *Lo santo*, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- OTTO, W.F., *Las Musas. El origen divino del canto y del mito*, Buenos Aires, Eudeba, 1981.
Dioniso. Mito y culto, Madrid, Siruela, 1997.
- OVIDIO, P., *Las Metamorfosis*, Madrid, Espasa-Calpe.
- PÉREZ, L. N., *Vivencia, emoción y mito en la poesía de Miguel Hernández*, New York University Microfilms International, 1985.
- ROHDE, E., *Psique, la idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*, México, F.C.E., 1948.
- ROSE, H. J., *Mitología griega*, Madrid, Labor, 1973.
- RODRÍGUEZ ADRADOS, J.V., *Dioses y héroes: mitos clásicos*, Barcelona, Salvat, 1983.
- ROSENBLUM, R., *La pintura moderna y la tradición del Romanticismo nórdico*, Madrid, Alianza, 1993.
- RUIZ DE ELVIRA, A., *Mitología clásica*, Madrid, Gredos, 1975.
- SCHNEIDER ADAMS, L., *Arte y psicoanálisis*, Madrid, Cátedra, 1996.
- SEZNEC, J., *Los Dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento*, Madrid, Taurus, 1983.
- SÓFOCLES, *Edipo Rey en Tragedias completas*, Madrid, Cátedra, 1993.
- VAN DER LEEUW, G., *Fenomenología de la religión*, México, F.C.E., 1964.
- VERNANT, J.P., *Mito y pensamiento en la Grecia Antigua*, Barcelona, Ariel, 1985.

WESTHEIM, P., *Arte Antiguo de México*, Madrid, Alianza Forma, 1988.

(316) EL CLASICISMO EN EL ARTE

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Sección Departamental de Historia del Arte III

Programa

I - Memoria del pasado

1. *Metamorfosis de lo clásico*

- Oración a los pies de la Acrópolis
El humo y la línea: Le Corbusier y el clasicismo como "estilo" atemporal y universal.
La escritura de lo clásico: Cy Twombly; Lo mediterráneo y el espíritu clásico: Pérez Villalta, Carlos Franco, Xesus Vázquez.
Clasicismo, iconografía pop y Kitsch: Lichtenstein, Equipo Crónica, Gignoux, Lavier.
- El retorno cíclico de la Antigüedad clásica: de la Acrópolis a la torre Eiffel.
El "pasado modélico" greco-latino frente a los "tempora christiana".
Renacimiento y renacimientos del arte occidental: *renovatio* y *rinascita*.
La Antigüedad como futuro: *Revival* y *Retorno al orden en el arte contemporáneo*.

2. *Meditaciones entre las ruinas*

- El sueño del arquitecto
Fantasmagorías clásicas: Boullée, Ledoux, Schinkel.
Curiosidad arqueológica y emoción romántica: Piranesi, Hubert Robert.
Movimiento moderno y clasicismo: Behrens, Walter Gropius y Le Corbusier.
- El destino de las estatuas
El artista conmovido por la grandeza de las ruinas antiguas: Fussli, Canova.
El deseo de Pygmalion y la "obra maestra desconocida": la herencia de Frenhofer.
Del buen uso de los fragmentos griegos: Pistoletto, Kounellis, Boetti, Lucio Fabro.

II - Figuras del exilio y la nostalgia

1. *El mito de la Edad de Oro*

- Et in Arcadia ego
Fortuna de un malentendido: del Guercino a Poussin.
El sueño del retorno al jardín primigenio: *Auch ich in Arcadien*, Goethe.
Ian Hamilton Finlay: *Little Sparta* (1967) en el jardín de Stonypath.
- Paisajes del placer
Los jardines del sueño: el bosque sagrado de Bomarzo, Tívoli-Villa d'Este y Versalles.
Jardines pintorescos: el "Desert de Retz" (1771).
Descubrimientos del Mediterráneo y *latinidad*: la "naturaleza antigua".

2. *El Viaje*

- Los dioses en el exilio
Los mitos clásicos como eternos paradigmas estéticos: Prometeo, Dédalo y Narciso.
Interpretaciones: Edipo y Orfeo según Cocteau; Medea por Pasolini; Leda en Beuys, Pisani.
- Viajes circulares del retorno
Destinos heróicos y "viajes de humanización": Ulises, Eneas, Jasón y los Argonautas.
Pervivencia del mito en la literatura contemporánea: Joyce, Savinio, Graves.
El viaje a la inmortalidad: Hyperión y Hebdómeros.

III - El experimento de la perfección

1. *Ataraxia y desasosiego en el Arte*

- La antigüedad clásica como arte sin adjetivaciones
La naturaleza en clama: diafanidad, transparencia y los prestigios del arte sereno.
La invención de la Grecia lineal y descolorida: Winckelmann y Flaxman.
Repercusión de los descubrimientos arqueológicos: de Quincy, Cockerell y Hitorff.
- La construcción del cuerpo
Grecia apolínea; rostro y máscara en el mundo antiguo.
Del desnudo galante al disfraz greco-latino; Ingres y el final de los "cuerpos robustos".
La "tentativa de lo imposible": el clasicismo en la modernidad.

Evaluación

El ejercicio final de la asignatura consistirá en un examen de uno de los temas del programa. El alumno dispondrá durante hora y media de la documentación que considere necesaria: bibliografía, textos de consulta, etc. para la realización de dicha prueba.

En la misma fecha del examen y con carácter optativo el alumno, además, podrá presentar para subir la nota de la calificación final de la asignatura, el desarrollo específico de alguno de los temas del programa, a su elección, que no excederá los 25 folios de texto. Dicho estudio debe ser previamente aceptado y revisado por el profesor en horas de tutoría, a lo largo del curso.

Bibliografía general

Antiguitat/modernitat en l'art del segle XX. Catálogo de la exposición Fundación Miró y Olimpiada Cultural. Barcelona, Parque de Montjuic, 13 diciembre 1990 - 10 febrero de 1991.
GOMBRICH, E. *Ideales e ídolos*. Barcelona, Gustavo Gili, 1981 (1978).
GREENHALGH, M. *La tradición clásica en el arte*. Madrid, Blume, 1987 (1978)
HASKELL, F. *Pasado y presente en el arte y en el gusto*. Madrid, Alianza Forma, 1989 (1987).
HASKELL, F. *La historia y sus imágenes. El Arte y la interpretación del pasado*. Madrid, Alianza Forma, 1991.
HONOUR, H. *Neoclasicismo*. Madrid, Xarait Ediciones, 1982 (1968).
SUMMERSON, J. *El lenguaje clásico de la arquitectura*. Barcelona, Gili, 1978 (1963).

(317) ESTÉTICA

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Sección Departamental de Historia del Arte

Programa

Cada uno de los tres bloques citados a continuación aborda un problema específico de los surgidos en las relaciones entre arte y pensamiento. Pero puesto que la Estética surgió como disciplina a mediados del siglo XVIII con la Ilustración, nos centraremos en esta época principalmente. No obstante, nos remontaremos tanto a épocas anteriores (pensamiento clásico de Platón y Aristóteles) como a épocas más recientes (modernidad y postmodernidad) atendiendo especialmente a las manifestaciones artísticas recientes en relación con la crisis de los sistemas de representación clásicos-tradicionales.

BLOQUE 1: LOS PROBLEMAS DEL GUSTO Y LA SUBJETIVIDAD: La sensación como experiencia estética del sujeto.- La irrupción de lo sublime: J. Addison, E. Burke e I. Kant.

Bibliografía:

ADDISON, J., *Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1991.

*BURQUE, E., *Indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime*, Murcia, Colegio de Aparejadores Técnicos y Arquitectos, 1985 (hay otra ed. en Madrid, editorial Tecnos: Metrópolis).

*KANT, I., *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1991 (léase libro segundo: "Analítica de lo Sublime", Secciones de la 23 a la 50, pp. 183-278).

Lecturas de apoyo

BOZAL, V., *Mimesis: Las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1989

BOZAL, V., *El gusto*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1999.

LONGINO, *Sobre lo sublime*, Madrid, Gredos, 1979.

Praz, M., *El gusto neoclásico*, Barcelona, Seix Barral, 1982 (cap. Dedicado a "Winckelmann").

TRIAS, E., *Lo bello y lo siniestro*, Barcelona, Seix Barral, 1982.

VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 2000 (los capítulos correspondientes a "La estética empirista", "Joseph Addison", "Burke", e "Immanuel Kant").

BLOQUE 2: LA CRISIS DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: Platón: Eros y la teoría del conocimiento.- Aristóteles: La mimesis como experiencia estética del lenguaje.- De Lessing a Foucault: La palabra y la imagen.- Arte, conocimiento y representación: hacia un nuevo lenguaje.

Bibliografía:

a) Fuentes clásicas:

ARISTÓTELES, *Poética*, Ed. Trilingüe, Madrid, Gredos, 1988.

PLATÓN, *Diálogos: El Banquete, Fedro y Fedón*, Barna., Labor, 1991.

b) Fuentes contemporáneas:

FOUCAULT, M., *Esto no es una pipa*, Barna., Anagrama, 1993.

FOUCAULT, M., *Las palabras y las cosas*, México, S.XXI, 1993.

LESSING, G.E., *Laocoonte*, Madrid, Tecnos: Metrópolis, 1990.

Lecturas de apoyo

▪ Para Platón:

HARE, R.M., *Platón*, Madrid, Alianza, 1991.

GUTHRIE, W.K.C., *Fedón, Banquete, Fedro*, en "Historia de la filosofía griega", Madrid, Gredos, t. IV, pp. 314-415.

▪ Para Platón y Aristóteles:

Bozal, V. *Mimesis: las imágenes y las cosas*, pp. 64-95).

▪ Para Lessing:

BOZAL, V. (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1 (capítulos: "Ilustración y enciclopedismo", "Filosofía idealista y romanticismo" y "El romanticismo británico").

GOMBRICH, E.: "La diversidad de las artes", en *Tributos*, México, F.C.E. 1991, pp. 29-52.

KOMMERELL, M., *Lessing y Aristóteles*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1990.

VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1 (cap. correspondiente)

BLOQUE 3: EL TIEMPO Y SU CONFIGURACIÓN EN LA HISTORIA DEL ARTE: La historia del tiempo: De Vasari a Winckelmann.- Hegel y el "optimismo cósmico".- La experiencia estética del tiempo: Baudelaire: entre lo efímero y lo eterno, Las raíces de la modernidad y la postmodernidad.

Bibliografía:

- BAUDELAIRE, CH., "El salón de 1846" en *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1996, pp. 95-188.
- BAUDELAIRE, CH., *El pintor de la vida moderna*, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores Técnicos y Arquitectos, 1995.
- BENJAMIN, W., "El país del segundo imperio en Baudelaire", en *Poesía y capitalismo*. Iluminaciones 2, Madrid, Taurus, 1988, pp. 21-170 y 184-186.
- PICÓ, J. (ed.), *Modernidad y Postmodernidad*, Madrid, Alianza Universidad, 1988 (solamente los artículos de FRISBY Y HABERMAS, pp. 51-86 y pp. 87-102 respectivamente) puede sustituirse por JAMSON, F., *El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Buenos Aires, Paidós: Studio, 1995.

Lecturas de apoyo

- Para Baudelaire:
AZÚA, F. DE, *Baudelaire y el artista de la vida moderna*, Pamplona, Pamiela, 1991.
FERNÁNDEZ POLANCO, A., *La fantasmagoría. Baudelaire y la mercancía absoluta* Visor: La Balsa de la Medusa, Madrid, nº 38-39, 1996.
Opcional: BUCK-MORS, S., *La dialéctica de la mirada*, Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.
- Sobre modernismo/postmodernismo:
BOZAL (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 2 (capítulo "Teorías de la postmodernidad").
BÜRGER, P. *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1987, pp. 51-81.
DANTO, A., *Después del fin del Arte*, Barcelona, Paidós, 1999 (consultar preferentemente la "Introducción", pp. 25-43 y el cap. Dedicado a Clement Greenberg, pp. 79-97).
FOSTER, H. (ed), *La postmodernidad*, Barcelona, Kairos, 1985;
PICÓ, J., "Introducción" de *Modernidad Postmodernidad*, VVAA, Madrid, Alianza Universidad, 1988).

Criterios y métodos de evaluación

Los alumnos podrán aprobar por curso (sin hacer examen final) siempre y cuando tengan una asistencia regular a clases y entreguen TODAS las "notas de lectura" requeridos a lo largo del curso en las fechas que se especifiquen. Los alumnos que deseen subir nota deberán realizar un ensayo cuyo tema debe ser consultado con el profesor.

Aquellos alumnos que no aprueben por curso realizarán un examen final que consistirá en el desarrollo de una pregunta, cuyo contenido estará relacionado con el programa y la bibliografía aquí presentados.

Bibliografía general

- Manuales
BARASH, M., *Teorías del arte: de Platón a Winckelmann*, Madrid, Alianza Forma, 1989.
BAYER, R., *Historia de la estética*, México, F.C.E., 1984.
GIVONE, S., *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos: Metrópolis, 1990.
MARCHÁN FIZ, S., *La estética en la cultura moderna*, Madrid, alianza Forma, 1987.
MOMPURGO-TAGLIABUE, *La estética contemporánea*, Buenos Aires, Losada, 1971.
VILLACAÑAS, J. Luis, *Historia de la filosofía contemporánea*, Madrid, Akal, 1997. VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas*, V. Bozal (ed.), Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 2 vols. (1ª ed. 1996, 2ª ed. 1999-2000)

- Diccionarios
 Enciclopedia de la filosofía Garzanti, Barcelona, Ediciones B, 1991.
 FERRATER MORA, J (ed.), *Diccionario de Filosofía*, 3 vols. 1994.

(318) CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 3 teóricos y 3 prácticos

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Didáctica de la Expresión Plástica

Cuatrimestral, Optativa de Primer Ciclo

Descriptor

La función que esta asignatura cumple dentro de la licenciatura consiste en introducir al alumno en uno de los campos relacionados con el arte con mayor despliegue profesional: el campo de la educación. Dar herramientas para planificar la actividad docente es el objetivo de esta asignatura teniendo en cuenta que dicha planificación puede desplegarse en dos direcciones:

- a. dominar dichas herramientas para educar a los demás (en multitud de espacios educativos que pueden ir desde una escuela, un museo hasta en taller virtual en Internet). Veremos como la educación artística se lleva a cabo en multitud de campos de acción, muchos de los cuales están hoy emergiendo para lo cual el docente ha de encontrarse preparado
- b. dominar dichas herramientas para educarnos a nosotros mismos siguiendo una línea de la formación autodidacta que será de gran provecho para aquellos alumnos que elijan esta asignatura sin tener la intención por ello de querer formar a los demás

Objetivos generales

- Adquirir conocimientos básicos sobre educación artística y creatividad como preparación para la docencia, la investigación y la creación en el campo de las artes visuales

Operativos conceptuales

- Adquirir una idea clara de lo que es hoy en día la educación artística
- Conocer y relacionar las principales teorías, autores y recursos contemporáneos en esta disciplina
- Conocer los componentes básicos de la teoría curricular así como las principales metodologías para articular dichos componentes

Objetivos procedimentales

- Ser capaz de planificar una actividad educativa en el campo de la imagen y de las artes visuales
- Ser capaz de sentar las bases de un proyecto de investigación dentro del campo de la educación artística
- Ser capaz de distinguir entre actividades de apreciación y actividades de producción

Objetivos actitudinales

- Entender la educación artística como un proceso de desarrollo intelectual y no sólo manual

- Entender la educación artística como una disciplina dentro del campo de las ciencias de la educación con su correspondiente cuerpo de recursos y medios científicos
- Entender la educación artística como un hábito necesario de ser desarrollado por cualquier persona y no sólo por aquellas que se dedican al mundo de las artes visuales
- Entender que la educación artística no sólo es susceptible de ser desarrollada en un aula, sino que existen otros muchos campos de acción de esta disciplina

Metodología

Teniendo en cuenta la división en créditos teóricos y prácticos, se distribuye el programa en dos partes diferenciadas, aunque integradas en una estructura común.

La parte teórica corresponde a la exposición en clase de los contenidos propios del temario. Se completa con otra de tipo práctico, que a su vez, se divide en dos partes:

- a. En sesiones coordinadas con las teóricas donde se procederá a completar los temas respectivos mediante dinámicas de grupos, comentarios de textos, análisis de imágenes, visualización de películas o cualquier otro método eficaz para desarrollar los conocimientos adquiridos.
- b. Por su parte, los alumnos, distribuidos en grupos o de forma individual, realizarán trabajos monográficos para su exposición posterior en clase

Temario

1. ¿Que es la educación artística?
Definiciones
La educación artística como disciplina dentro de las ciencias de la educación
La educación artística dentro de la educación formal en España
La educación artística dentro de la educación no formal en España
2. La planificación de la educación artística: macroestrategias y microestrategias
La Teoría de la Elaboración
¿Que es una programación, una unidad didáctica y las actividades de aula?
Presentación del plan de realización de actividades educativas
3. De la apreciación a la producción: los objetivos en la educación artística
Los objetivos como metas
Tipos de objetivos
4. Contenidos
La educación artística en los diferentes niveles educativos
La temporización como factor clave
5. Metodologías
6. Actividades complementarias
7. Evaluación
8. Tendencias en el campo de la educación artística
La auto-expresión
La Educación Artística como disciplina
9. La investigación en la educación artística
La investigación como agente de cambio curricular
Nuevas tecnologías y recursos virtuales

Evaluación

El sistema establece que los alumnos serán evaluados a través de dos notas que se obtienen a su vez de dos tipos de trabajos:

1. Realización de un trabajo individual o colectivo que consistirá en la programación de una actividad educativa general y el desarrollo de una Unidad Didáctica concreta dentro del campo de la educación plástica y visual. Se recomienda elegir un tema al que el alumno/a

tenga fácil acceso a la información y destinado a un tipo de sujetos con los que se haya tenido, tenga o pueda tener, una experiencia próxima y directa.

Este trabajo se entregará por escrito y se expondrá en clase. Supondrá el 50% de la nota final

2. Examen. Se realizará un ejercicio escrito para evaluar el grado de los conocimientos aprendidos durante el desarrollo de la asignatura. Este ejercicio supondrá el 50% de la nota final

Para que estos dos ejercicios sean evaluados será necesario: que la entrega de la ficha de clase debidamente cumplimentada; la asistencia regular a clase y la participación activa en la misma y la entrega de la Unidad Didáctica en la fecha convenida. No se aceptarán trabajos fuera de fecha.

Bibliografía general

AGUIRRE, I (1997): *Teorías y prácticas en educación artística*. Universidad Pública de Navarra: Pamplona

ARNHEIM, R. (1993): *Consideraciones sobre Educación Artística*, Barcelona: Paidós

EISNER, E. (1995): *Educación la visión artística*. Paidós Educador: Barcelona

EISNER, E. (1998): *El ojo ilustrado*. Paidós Educador: Barcelona

EFLAND, A. (1990): *A history of art education, intelectual and social currents in teaching the visual arts*, New York & London: Columbia University Teachers College Press

GARDNER, H. (1994): *Educación artística y desarrollo humano*. Paidós Educador: Barcelona

MERODIO, I. (1987): *La expresión plástica en secundaria*, Madrid, Narcea

Revistas

Art Education (se puede encontrar en el CIDE. Centro de Investigación Educativa del MEC)
Arte, Individuo y Sociedad. Temas de arte y Educación Artística (en la biblioteca desde el nº 1)

Visual Arts Research (en la biblioteca desde 1988)

Studies in Art Education (en la biblioteca desde 1985)

Información sobre educación artística en Internet

¡Error! Marcador no definido. (Página web de la Fundación Getty para la Educación Artística); www.pz.harvard.edu (Página web del Proyecto Zero)

¡Error! Marcador no definido. (Página web de la NAEA -National Art Education Association-)

¡Error! Marcador no definido. (Página web de la Teoría de la Elaboración)

¡Error! Marcador no definido. (Página web del MUPAI -Museo Pedagógico de Arte Infantil-)

(319) FUNDAMENTOS DE LA PLÁSTICA

Ciclo: Primero

Curso recomendado: Segundo

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Objetivos

Fundamentos de la Plástica como asignatura heredera de los cursos creados por las vanguardias en Europa, es en primer lugar un curso de educación visual, de alfabetización, donde tenemos que enseñar a ver; en segundo lugar, es un curso de sensibilización, hay que preparar a los alumnos para que lleguen a ver con todos los sentidos; en tercer lugar, es un curso de creatividad, donde a pesar de la existencia de un programa estructurado se fomentará de manera potente la personalidad y la libertad creadora y, en cuarto lugar, es un curso de análisis y manipulación de los ingredientes de la obra plástica.

Hace referencia y cubre un campo importante en la formación al tratar de objetivar unas bases plásticas, de los principios de los elementos y sus relaciones, a través de un programa claro y ordenado que permite un recorrido lineal de acoplamiento de conocimientos para pasar posteriormente a su interrelación, hasta el grado de complejidad necesario para que se produzca el hecho artístico.

Contenidos

- Estructuras planas. Estructuras del soporte. El espacio del cuadro. Estructuras portadora, modular y de proyección interior, sus características y articulaciones.
- Estructuras continuas. Mallas regulares, semirregulares o irregulares. Transformación de mallas, suma y resta de módulos, la equipartición de módulos.
- Elementos primarios. La forma como punto, como línea, como plano. Línea activa-pasiva, plano activo-pasivo. El sistema gráfico. El código gráfico.
- Ubicación y composición de formas. Interacción de formas entre sí. Posición y actitud de las formas en el espacio. Interacción de formas y espacio plano. Formas positivas-negativas. Fenómeno figura-fondo.
- La proporción. Formatos. Escalas y proporciones. Sección Áurea. La serie Fibonacci. Rectángulos raíz.
- Gesto y expresión. La vía gestual, recorrido histórico. Experimentación y clasificación de trazos o gestos gráficos.
- Texturas. Texturas táctiles-visuales-ópticas; similitudes y diferencias. Texturas naturales y simuladas, modificadas y organizadas. Características, tamaño, densidad y direccionalidad.
- Estructuras tridimensionales. Génesis de la tridimensionalidad. Estructura y modulación del espacio. Aplicación de las estructuras portadoras, modular y de proyección interior al espacio cúbico.
- Estructuras cromáticas. Dimensiones del color. Contrastes y armofas. Estudio y aplicación de sistemas tridimensionales de color. Sus relaciones espaciales. Codificación de colores y experiencia de obtención de tonos a partir de códigos.

Metodología

Fundamentos de la Plástica, practica una metodología que permite analizar y reducir las obras de arte a sus elementos germinales, para comenzar a través de su utilización y la experimentación de sus comportamientos, a reflexionar sobre las dimensiones plásticas.

La asignatura tiene un desarrollo teórico que contrasta con la realización por parte de los alumnos de uno o varios trabajos de cada tema del Programa, a determinar en el momento de la propuesta de los mismos. Los trabajos tendrán un límite de tamaño de 50x70 cm. máximo y UNE A3 a doble folio mínimo.

Evaluación

A lo largo del curso, los trabajos de los alumnos serán comentados y evaluados, realizándose sesiones críticas, para una mejor comprensión individual y del grupo. Para la superación de la asignatura será necesaria la entrega de todos los ejercicios propuestos en las fechas señaladas. Para que los trabajos alcancen o superen el nivel de APTO, deben ajustarse a los siguientes:

Criterios de evaluación

- Criterios objetivables y cuantificables referidos al dominio técnico, grado de presentación, y a objetivos perfectamente determinados en los enunciados de las propuestas de trabajo, o de tipo mecánico en algunas tareas.
- Criterios de maduración, parcialmente objetivables y de fácil aplicación al conservarse en el archivo del grupo toda la producción del alumno.
- Criterios sobre la calidad artística de la obra. Estos criterios son difícilmente objetivables, aunque sean los mas ponderados.
- Los alumnos que superen estos requisitos se considerarán aprobados por curso, sin tener que realizar pruebas de examen final. Los alumnos que no los superen deberán realizar el examen teórico-práctico correspondiente.

Bibliografía básica

ARNHEIM, R., *Arte y percepción visual*. 1979. Alianza Forma. Madrid.
 BERGER, R., *El conocimiento de la pintura*. 1976. Noguer. Barcelona.
 DONDIS, D. A., *La sintaxis de la imagen*. 1976 Gustavo Gili. Barcelona.
 GHYKA MATILA C., *Estética de las proporciones en la naturaleza y en el arte*. 1953. Poseidon. Buenos Aires.
El número de oro. 1. *Los Ritmos*. 11. *Los Ritos*. 1968. Poseidón. Buenos Aires.
 KANIZSA, G., *Gramática de la visión*. 1986. Paidós. Barcelona.
 MARCOLI, A., *Teoría del campo*. 1978. Xarait Ed. Madrid.
 WONG, W., *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. 1979. G. Gili. Barcelona.

(320) ANATOMÍA MORFOLÓGICA APLICADA

Ciclo: Primero
 Curso recomendado: Tercero
 Carácter: Optativo
 Nº de créditos: 6
 Asignatura cuatrimestral
 Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Descriptor

La asignatura Anatomía Morfológica Aplicada tiene como finalidad la adquisición de conocimientos por parte del alumno de la construcción previa al natural, de modelos anatómicos representados gráficamente de la figura humana o de otros vertebrados.

Objetivos generales

Esta asignatura, aún teniendo un carácter racional y analítico, es asimismo una materia de dibujo artístico donde la composición o el tratamiento del dibujo, unido a la sensibilidad propia del alumno, le permitirán a éste actuar en el momento de confrontar los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores con su aplicación práctica en el modelo en vivo.

El estudio del cuerpo humano y el análisis de los elementos que lo constituyen -esqueleto, músculos y articulaciones- se centrará principalmente en su aplicación gráfica a través del modelo, prestando especial atención a la adquisición de un sistema previo racionalizado del cuerpo humano, a fin de que este conocimiento pueda aplicarse y proyectarse posteriormente en el modelo vivo del natural.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la asignatura desarrollarán una parte de su programa en el estudio de la anatomía de manera general, con el fin de hacer comprender y también representar la mecánica de sus movimientos, la desestabilización de sus ejes de simetría, o el problema del equilibrio y su acción gravitatoria. Se pretende con ello, que el alumno alcance habilidad y destreza en la construcción sistematizada de modelos anatómicos representados en perspectiva, con un conocimiento racional y funcional de su estructura anatómica y su mecánica.

La asignatura pretende situar al estudiante en un nivel que pueda proyectar los conocimientos adquiridos en esta asignatura, en sus salidas profesionales de cara a la ilustración o en el campo del dibujo científico. Por ello no sólo se procura la construcción previa de modelos anatómicos, sino que su representación ha de también valerse de sus conocimientos anteriores del modelado a través de la luz, por ello se enseñará el estudio de ésta en la anatomía del cuerpo en ejercicios de reconstrucción, previos a la posterior toma de contacto con el natural.

Si el desarrollo del programa lo permite, se pretende ampliar el estudio a la anatomía de otros vertebrados, dibujo de animales que tienen similitud con nuestra anatomía a pesar de las diferencias morfológicas y funcionales.

Metodología

La asignatura tiene un marcado carácter de aplicación práctica de los conocimientos y estudio, por ello en los ejercicios se tratará reflejar la adquisición y asimilación de dichos conocimientos. El dibujo tiene en esta asignatura una aplicación más científica e ilustrativa, y por tanto los trabajos deberán reflejar más los aspectos objetivos y racionales que aquellos propios del lenguaje interpretativo, específicos de otras asignaturas.

El estudiante comenzará por romper la apariencia y construir desde el análisis de las partes; asimismo el estudio y observación de estas formas deberá ir acompañado de un estudio del modelado de las mismas, dando a estas representaciones un carácter analítico de ejercicio, sin que por ello se anule la sensibilidad del alumno.

La asignatura se aborda desde dos aspectos:

- a) teórico, con proyección de imágenes o dibujos relacionados con los objetivos puntuales de los bloques didácticos
- b) práctico, para lo que a lo largo del curso se tratará de conseguir modelos vivos representativos, de edades diferentes, jóvenes, adultos o ancianos, así como tipologías diferentes. Los ejercicios tendrán un modelo vivo, aunque en algunos de ellos, su análisis se hará a través de huesos o imágenes que aporten claridad al tema propuesto.

Es importante la adquisición de esquemas donde el esqueleto sirva de armazón y construcción, siempre desde un plano de representación perspectivo. Por tanto, es de vital importancia el conocimiento espacial de las formas analizadas, para poder proyectar con eficacia en el espacio perspectivo.

Programa docente

El programa se inicia con el estudio del esqueleto de manera general para ir introduciendo progresivamente en éste su musculatura y tendones, atendiendo siempre a los aspectos posturales y a los músculos superficiales que aparecen, siempre en función de las tipologías que el modelo vivo establece. Para ello se divide en tres bloques didácticos que se desarrollan a lo largo de las quince semanas del curso, y que tienen en común su aplicación en el espacio perspectivo:

1º.- Estudio de la cabeza, que comprende el cráneo y la cara en el espacio perspectivo.

Análisis del desarrollo de los diferentes huesos del cráneo, relación con otros mamíferos vertebrados, musculatura y tejidos blandos de la cara, oreja, etc.

2º.- Estudio de las extremidades superiores e inferiores, destacando el estudio y representación de las manos y los pies en relación a la perspectiva.

Análisis de los diferentes huesos que los componen, así como los músculos y tendones.

3º.- Estudio del tronco y el abdomen, que comprende asimismo la columna vertebral y la pelvis; su mecánica anatómica y su representación en los diferentes planos de perspectiva.

Análisis de la relación de la columna vertebral con la capacidad torácica y la pelvis; observación de los aspectos posturales y los músculos superficiales que aparecen y actúan en relación a las diferentes posturas.

Evaluación

Durante el periodo lectivo se realizarán tres ejercicios prácticos, a modo de evaluación, en los que se valorarán los conocimientos que el alumno ha ido asimilando. Aquellos que hayan superado los contenidos mínimos fijados estarán eximidos del examen final. Las dos últimas semanas se realizará un último ejercicio -a modo de examen- para los alumnos que no hayan superado alguna de las tres calificaciones mencionadas.

Bibliografía básica recomendada

FUMAGALLI, Z. y OTROS, *Atlas fotográfico en color de anatomía macroscópica humana*. Científico-Médica, Barcelona 1980

MOREAUX, A., *Anatomía artística del hombre: compendio de anatomía ósea y muscular*, Madrid, Norma, 1981

PLASENCIA CLIMENT, C. *El rostro humano: observación expresiva de la representación facial*, Valencia, Universidad Politécnica, Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes, Cuadernos de Arte y Anatomía 1993, 2ª ed.

RAYNES, J., *Human Anatomy*. Foulsham, London

ROUVIÈRE, H., DELMAS, A., *Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional*. Tomos I, II y III, Masson, Barcelona 1999

SPALTEHOLZ, W., *Atlas de anatomía humana. v.1, Huesos, articulaciones y ligamentos*, Labor, Barcelona 1990

(321) GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Descriptor

El conocimiento de las bellas artes comprende el dominio de todos los medios al alcance del artista, el grabado es uno de los medios más expresivos y completos de dicción para todo creador. En este primer curso supondrá un acercamiento general para conocer todos los posibles procedimientos y experimentaciones dentro del concepto de estampas múltiples en todas las técnicas de impresión e incisión. La obra personal será siempre creadora.

Objetivos

- 1.- Conocimiento de todas las técnicas gráficas.
- 2.- Iniciación al grabado en relieve y en hueco.
- 3.- Iniciación a todas las técnicas de estampación.
- 4.- El creador mediante el grabado y la estampación.
- 5.- Conocimientos históricos, técnicos y grabadores.

Contenidos mínimos

- Teoría de cada una de las técnicas gráficas. Identificación.
- La monotipia como estampación a color.
- Iniciación al Grabado en Relieve.
- Iniciación al Grabado en Hueco.
- Iniciación a la Litografía y a la Serigrafía.
- Imagen múltiple, comunicación y creatividad.

Metodología

Mediante conocimientos sencillos se comprenderá el concepto de grabado como elemento creador de imágenes múltiples a través de una matriz creadora y de su estampación. La realización de estampas en diferentes técnicas determinará el dominio de los medios y ampliará el pensamiento del artista con la experimentación y el análisis de resultados múltiples. La enseñanza será individualizada, al margen de la exposición de los conceptos teóricos que introducirán cada una de las técnicas y su desarrollo.

Evaluación

La evaluación será continua mediante la labor realizada durante todo el curso, al progreso de conocimientos adquiridos y a la labor de creación desarrollada. La asistencia y la comprensión de la teoría son fundamentales.

Los criterios de evaluación para la calificación final, serán los siguientes: notas medias entre las calificaciones parciales, progreso formativo, conocimientos teóricos del programa, grabados personales, otras circunstancias, y un examen final, cuando sea no se alcancen los objetivos del curso.

Bibliografía básica

AA. VV.- *Summa Artis*. Vol. 31 y 32. Espasa Calpe, Madrid, 1987.
CABO DE LA SIERRA, G., *Grabados, litografías y serigrafías. Técnicas y procedimientos*. Esti-Arte, Madrid, 1981.
DAWSON, J. y OTROS., *Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales*. Blume, Madrid, 1982.
FABRIS, S., GERMANI, R., *Proyecto y estética en las artes gráficas*. Edebé, Barcelona, 1973.
RUBIO MARTÍNEZ, M., *Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación*. Tarraco, Tarragona, 1979.

(322) FOTOGRAFÍA I

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Diseño e Imagen)

Objetivos generales

Se consideran tres tipos de objetivos generales: conceptuales, experimentales e interdisciplinares:

- a. Los objetivos conceptuales tratan de proporcionar al alumno los conocimientos teóricos básicos en los que se sustenta la fotografía, darles a conocer las posibilidades expresivas del medio fotográfico, dotarles de una metodología de análisis, capacitarles conceptualmente para establecer los objetivos estéticos y de contenido de un mensaje así como de los conceptos y conocimientos necesarios para interpretar la evolución de los mensajes fotográficos. Proporcionarles la terminología habitualmente utilizada en el campo profesional, fomentar la capacidad comunicativa y expresiva del alumno así como su capacidad crítica y el desarrollo de hábitos de observación, análisis y valoración.
- b. Los objetivos experimentales tratan de verificar empíricamente los conocimientos teóricos recibidos, así como comprobar la confrontación entre teoría y praxis en una actividad creativa, desarrollar sus habilidades y conocimientos técnicos en el manejo de los equipos, así como en el empleo de distintos tipos de instrumentos y materiales fotosensibles.
- c. Los objetivos interdisciplinares tratan de darles a conocer las disciplinas que pueden proporcionarles conocimientos fundamentales o complementarios para el desarrollo de su actividad.

Objetivos específicos

Dada la doble vertiente teórica y práctica de esta asignatura los objetivos específicos se pueden dividir en objetivos de conocimiento y operativos.

Los primeros plantean el conocimiento y aplicaciones de diversos tipos de cámaras, el conocimiento de la formación de imágenes ópticas y de sus aplicaciones, las características y propiedades más importantes de la luz así como de los instrumentos y sistemas de medición de la misma, distintos tipos de fuentes luminosas y sus aplicaciones, materiales fotosensibles. Conocimiento de la estructura de funcionamiento de un laboratorio, procedimientos que conducen de una imagen latente a una imagen visible. Conocimiento de los elementos fundamentales de la imagen y elementos específicos del lenguaje fotográfico. Métodos de lectura y análisis de las imágenes fotográficas, evolución histórica y estética de

la Fotografía, identificación de géneros y estilos. Aplicaciones de la fotografía a diversos campos estéticos, culturales, científicos y técnicos.

Respecto a los objetivos señalamos que en este curso los trabajos prácticos de fotografía se realizarán en material fotográfico de blanco y negro, comenzando por la construcción y utilización de una cámara estenopéica, y siguiendo con la utilización de las cámaras de paso universal, de fotómetros de luz incidente y reflejada tanto manuales como incorporados a la cámara y prácticas de tomas fotográficas con distintas fuentes de luz. Trabajo práctico de revelado de negativos en BN en cubeta, así como su posterior positivado en papel. Aprendizaje de las técnicas de acabado final, montaje y presentación de sus propias obras.

Metodología

La enseñanza de la fotografía tiene una doble vertiente teórica y práctica. En las clases teóricas se imparten los contenidos expuestos en los apartados anteriores y se marcan las directrices de los trabajos de campo que el alumno debe realizar a lo largo del curso, ateniéndose al contenido específico de cada momento del curso, que estará planteado de manera que el alumno pueda desarrollar su creatividad.

Los alumnos procederán primero a realizar las tomas fotográficas en un lugar a su elección y, posteriormente, procesarán el material fotosensible en el laboratorio fotográfico. En el laboratorio, sobre los resultados obtenidos, los alumnos tendrán una asistencia personalizado por parte del profesor respecto a todo el proceso fotográfico, tanto en los planteamientos conceptuales como técnicos.

Evaluación

a) Pruebas teóricas

Se realizarán al menos dos exámenes escritos tipo test a lo largo del curso y un examen final. En ellos el alumno debe demostrar los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso y explicados en clase.

b) Pruebas prácticas

Los objetivos operativos se evaluarán mediante la forma de trabajo de los alumnos y por los resultados obtenidos. En cuanto a la forma de trabajo se considera la manera de proceder, el orden y limpieza. En cuanto a los resultados obtenidos se tendrá en cuenta la evolución a lo largo del curso a través de los trabajos prácticos que deberán presentar, debidamente montados y en carpetas normalizadas, según se indicará en su momento. El contenido de estas carpetas se adecuará a la siguiente lista

1. Valores tonales del papel fotográfico.
2. Fotogramas.
3. Tomas con cámara estenopéica: negativo y positivo.
4. Elementos planos (estudio del encuadre).
5. Análisis del movimiento.
6. Estudio de la proflindidad de campo.
7. Géneros: retrato, bodegón, paisaje desnudo, reportaje
8. Tema libre.

Bibliografía

a) General:

DESILETS, A., *Revelo mis fotos*, Daimon, Madrid, 1975.
LANGFORD, M.J., *Fotografía básica*, Omega, Barcelona, 1974.
LANGFORD, M., *La fotografía paso a paso*, Blume, Barcelona, 1980
JACOBSON, R. y OTROS, *Manual de fotografía*, Omega, 1981.

SPILLMAN, R., *Manual práctico del fotógrafo*, OMNICON, Madrid, 1991.

b) Historia de la fotografía:

FONTANELLA, L., *La historia de la Fotografía en España*, El Viso, Madrid, 1982

GERNSHEIM, H. y OTROS, *Historia gráfica de la Fotografía*, Omega, Barcelona, 1967.

KEIM, J.A. *Historia de la Fotografía*, Oikos-Tau, Barcelona, 1971.

SOUGEZ, Mª L., *Historia de la Fotografía*, Cátedra, Madrid, 1981.

TAUSK, P., *La historia de la fotografía en el siglo xx. De la fotografía artística al periodismo gráfico*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

c) Teoría de la fotografía:

BARTHES, R., *La cámara lúcida*, Gustavo Gilj, Barcelona, 1982.

COSTA, J., *El lenguaje fotográfico*, Ibérico Europea de Ediciones CIAC, Madrid, 1977

DUBOIS, P., *El acto fotográfico: de la Representación a la Recepción*, Paidós, Barcelona, 1986.

FEININGER, A., *Arte y técnica en Fotografía*, Hispano Europea, Barcelona, 1969.

HEDGECOE, J., *Manual de técnica fotográfica*, Blume, Madrid, 1977.

JACOBSON, C., *Revelado: La técnica del negativo*, Omega, Barcelona, 1966.

JACOBSON, C., *La ampliación: La técnica del positivo*, Omega, Barcelona, 1974.

LANGFORD, M. J., *Tratado de fotografía. Texto avanzado para profesionales*, Omega, Barcelona, 1972.

LANGFORD, M. J., *Manual del laboratorio fotográfico*, Blume, Madrid, 1981.

SONTAG, S., *Sobre la fotografía*, Ehasa, Barcelona, 1981

d) Técnica de la fotografía:

STELZAR, O., *Arte y Fotografía: Contactos, influencias y efectos*, Gustavo Gil, Barcelona, 1981.

(323) DISEÑO E INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Diseño e Imagen)

Objetivos generales

Esta asignatura tiene por objeto que el alumno se familiarice con la metodología proyectual inherente a todo proceso de diseño; conozca las diversas actividades ligadas a la actividad profesional; y sea consciente de los condicionantes tecnológicos, especialmente de naturaleza digital, propios del diseño.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos están orientados a que el alumno: desarrolle métodos de composición en el espacio plano y en el tridimensional, conozca las técnicas de producción y comunicación propias del diseño; y alcance un conocimiento suficiente del software informático empleado en las diversas áreas del diseño.

Contenidos

a. Fundamentos de Diseño

1. El diseño y sus áreas de aplicación. Los orígenes del diseño en la sociedad industrial. La evolución histórica del diseño.
2. Fundamentos de diseño gráfico. La percepción en la comunicación visual. Color y composición. Estructura y composición. La práctica del diseño gráfico. Tipografía. El signo en la comunicación visual. Diseño e identidad. Tipografía y edición. El diseño en la comunicación persuasiva.
3. Diseño y sociedad industrial. Mercado y sociedad de consumo. La forma y la función en el diseño objetual: Técnicas de representación. Metodología proyectual y analítica. Los factores humanos y su incidencia en el diseño. Materiales
4. El diseño del entorno espacial. Arquitectura, diseño y espacio natural. El uso del espacio. La psicología del entorno. El ambiente en el diseño de espacios habitables: Iluminación y color.

b. Tecnologías digitales

1. La informática en la sociedad actual. Las aplicaciones informáticas. La informática en el mundo de la imagen. Diseño e infografía.
2. El ordenador personal. Tipos de ordenadores. El sistema operativo. Archivos y formatos. Redes locales y comunicación. El color.
3. Digitalización e impresión de imágenes. Software de dibujo vectorial. Software de ilustración y retoque fotográfico.
4. Autoedición y tratamiento de texto. Tipografía digital. Sistemas de impresión y tecnología digital; los lenguajes de descripción de página.
5. Multimedia. Aplicaciones interactivas y comunicación audiovisual. Infografía y comunicación audiovisual. Comunicación multimedia en Internet.

Metodología

La metodología supone un proceso activo de adquisición de conocimientos mediante clases teóricas y prácticas: Las primeras estarán dedicadas a transmitir la información propia de cada bloque temático e incluirán las correspondientes demostraciones prácticas. Las clases prácticas tienen como objetivo principal desarrollar y afianzar los conocimientos teóricos mediante la realización de diversos tipos de ejercicios: En primer lugar, se propondrán ejercicios destinados a la asimilación de los fundamentos del diseño, que harán especial hincapié en los aspectos creativos y metodológicos.

Asimismo existirán ejercicios específicos consistentes en la utilización de las diversas aplicaciones que permitan alcanzar un conocimiento suficiente. Por último, habrá otros más complejos que sirven de introducción a las actividades proyectuales del diseño.

Bibliografía

- FUENMAYOR, E., *Ratón, ratón... Introducción al diseño gráfico asistido por ordenador*. Gustavo Gili, México, 1996.
- HERMIDA, R. y OTROS. *Fundamentos de computadores*. Síntesis. Madrid 1998.
- MARINES DE SOUZA, J., *Manual de edición y autoedición*. Pirámide, Madrid, 1994.
- MARTÍN, D., *El diseño en el libro*. Pirámide, Madrid, 1994.
- NORMAN, D., *La psicología de los objetos cotidianos*. Nerea, Madrid, 1990.
- OLLINS, W., *Imagen corporativa*. Celeste Ediciones. Madrid, 1991.
- POTTER, N., *Qué es un diseñador: objetos, lugares, mensajes*. Paidós. Barcelona, 1999.
- SATUÉ, E., *El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días*. Alianza editorial, Madrid, 1999.
- WIENER, N., *Inventar. Sobre la gestación y el cultivo de las ideas*. Tusquets, Barcelona, 1995.

WILLIAMS, CH., *Los orígenes de la forma*. Gustavo Gili, Barcelona, 1984.

(324) ESCULTURA II

Curso: Tercero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Introducción

Escultura II, se halla incluida en el curso 3º de carrera, por lo que los alumnos que a ella acceden han superado durante el curso anterior la asignatura de Dibujo del Natural y Escultura I, cuyas actividades son el modelado y estudio de formas clásicas.

La programación pretende poner al alcance del alumno los medios necesarios, para que éste pueda acometer sin problemas el aprendizaje de la escultura. Dichos medios son: los materiales, las técnicas y las orientaciones teóricas.

Objetivos generales

- Dominar las técnicas de construcción de armazones, para el modelado de esculturas de gran formato.
- Comprender el concepto de los volúmenes escultóricos, por medio del estudio de los mismos, previo análisis y realización de los volúmenes dados como referencia.
- Motivar al alumno hacia la creatividad, proponiéndoles trabajos de libre creación para realizar en el aula.

Metodología

Las propuestas de trabajos a realizar por los alumnos, irán siempre precedidas de clases teóricas, en las cuales el profesor dará toda la información necesaria para la realización de los mismos, así como los objetivos a conseguir con dicho trabajo. Estas clases serán a modo de conferencias con diapositivas sobre otros temas o procedimientos relacionados con la asignatura.

Durante el desarrollo de los trabajos, el profesor, seguirá dando las explicaciones teóricas, que los alumnos demanden en aquellas cuestiones que no le hayan quedado claras en las explicaciones anteriores. También el profesor hará recomendaciones sobre la necesidad de visitar exposiciones muy conveniente para completar la formación.

Propuestas de ejercicios

La presente programación, quiere partir de los conocimientos alcanzados por los alumnos en Escultura I, para desarrollar trabajos de mayor envergadura, orientados al aprendizaje del modelado de esculturas de grandes formatos. Siendo conscientes de las dificultades que esto conlleva, como es la construcción de los armazones, planteamientos generales de una escultura completa, etc.

Los ejercicios a desarrollar durante el curso, quedan agrupados en los tres apartados siguientes:

1. Ejercicios propuestos por el profesor, tomando un modelo clásico como referencia. Tiene como finalidad aprender las técnicas de los armazones y los planteamientos generales de una escultura completa.
2. Ejercicios de libre creación, con proyectos escultóricos presentados previamente por los alumnos. Tienen como finalidad desarrollar la creatividad, así como de llevar los conocimientos adquiridos en los ejercicios anteriores a la obra personal de cada alumno.
3. Ejercicios de escultura en bajorrelieve. Partiendo de volúmenes exentos (esculturas clásicas). El profesor de acuerdo con los alumnos propondrá una serie de modelos, a partir de los cuales, los alumnos los traducirán al concepto de escultura en relieve.

Evaluación

Se tendrá en cuenta la evolución a través del curso, de los conocimientos que el alumno vaya adquiriendo, completándose con la labor realizada durante el mismo.

Bibliografía

READ, H., *Scultura Moderna*, Gabriele Mazzota, Milán 1968.
 HUIGHE, R., *El Arte y el Hombre* (3 vols), Planeta, Barcelona 1965..
 LE CORBUSIER. *El Modulor* (2 vol), Poseidón, Barcelona 1976.
 HEAR HAMILTON, G., *Pintura y Escultura en Europa (1880-1940)*, Cátedra, Madrid 1980.
 MADERUELO, J., *El espacio raptado*. Mondadori, España 1990.
 VV.AA., *Summa Artis. Historia General del Arte* (40 vol). Espasa Calpe, Madrid. VV.AA., *La scultura: méthode e vocabulaire*. Imprenta Nacional, Paris 1978

(325) CREACIÓN Y TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

Ciclo: Primero

Curso recomendado: Tercero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Introducción

Esta asignatura complementa las asignaturas troncales centradas en el modelado, abordando la otra gran técnica de la historia de la escultura. Es esencial por tanto en la formación del estudiante que busque desarrollar su trabajo como escultor. El contenido de esta asignatura se profundiza en asignaturas del segundo ciclo como "Lenguaje y técnica escultóricas".

Objetivos generales

La asignatura pretende el conocimiento de las técnicas básicas de la talla en piedra y madera uniendo este aprendizaje al trabajo de creación personal. Correlación entre la concepción de las formas y los procedimientos con los que se ejecutan. Uso consciente de los estilos o lenguajes artísticos.

Objetivos específicos

- Conocimiento de las características de la piedra y la madera, su comportamiento en el proceso de trabajo y tras él. Parámetros físico-químicos que las definen y normas comerciales que las califican.

- Aprendizaje del manejo de las herramientas de talla. Los métodos de talla y planificación del trabajo en cada uno de ellos.
- Técnicas auxiliares para la concreción del boceto. Talla en materiales no definitivos (poliestireno, escayola, etc.). Técnicas cerámicas y técnicas de vaciado.
- Introducción al estudio de las técnicas de los metales.
- Metodología de la creación plástica.
- Estudio de los autores fundamentales y de las características de los lenguajes artísticos que el trabajo de cada alumno requiera. El profesor orientará al alumno en relación con la orientación que tome su proyecto.

Metodología

Como la mayoría de las asignaturas de las carreras artísticas la enseñanza es fundamentalmente de carácter individualizado. A fin de que exista un currículum unificado de la asignatura y salvar la excesiva disgregación que supondría el exclusivo trabajo individual del alumno, las clases teóricas, además de orientar y enmarcar los ejercicios en piedra y madera y fijar los conceptos fundamentales de estas técnicas y materiales, servirán también para garantizar el aprendizaje de los contenidos mínimos, de aquellas técnicas cuya práctica solo se aborda en los trabajos de grupo.

Estas clases serán por tanto el marco del estudio de las técnicas constructivas, las técnicas del trabajo en metal, las técnicas de vaciado, los métodos de traslación de la forma y de la discusión de los problemas de los lenguajes artísticos.

Dado que para un primer conocimiento del abanico de técnicas de la escultura no es posible que todos los alumnos se ejerciten prácticamente en todas ellas, se realizarán una serie de trabajos a fin de tomar contacto con algunas otras técnicas básicas.

Para que el trabajo individual permita tanto el control y el apoyo del profesor, como la autocrítica y la revisión de su trabajo por parte del alumno, el método de trabajo será especialmente exigente a la hora de fijar los pasos que se dan desde los dibujos preparatorios y los bocetos a la obra final. Además el boceto de los ejercicios de talla es una oportunidad para, según el caso, hacer entrar en juego las técnicas de vaciado en escayola, las reproducciones en resina, el ahuecado para terracota, etc. En este sentido el boceto deberá servir para practicar estas técnicas auxiliares.

Junto a los ejercicios del programa el alumno entregará una memoria que recoja todo el proceso creativo y realizará un trabajo teórico sobre un autor o un problema plástico ligado a su trabajo personal, o, en su caso, una propuesta general para el curso que establezca el profesor.

Programa de ejercicios

a) Ejercicios individuales

1. Ejercicio de talla en piedra: talla de una arenisca de en torno a los 60.000 cm³. Talla con herramientas manuales y en su caso neumáticas.
2. Ejercicio de talla en madera: talla de una madera de en torno a los 60.000 cm³. Talla con herramientas manuales y en su caso eléctricas.

b) Ejercicios colectivos

1. Prácticas elementales de trabajo en hierro
Creación y ejecución de un proyecto escultórico cuya geometría esté determinada de manera precisa en planos de taller. Se realizará mediante corte, plegado, remachado, batido y soldadura eléctrica, en varilla, tubo y/o plancha de hierro.
2. Técnicas de traslación de la forma
Ampliación en poliestireno expandido o extruido de un modelo dado.
Inversión por compases de un relieve o una figura no exenta.
3. Moldes de reproducción seriada
Realización del modelo, el molde, (en su caso la matriz o la caja de machos), y una serie de reproducciones en resinas de colada o estratificados en resinas.
Moldes y reproducciones en pastas cerámicas.

c) Trabajo teórico

Cada alumno desarrollará por escrito un tema de su interés y ligado a su trabajo personal y aceptado por el profesor, o un tema general para el curso propuesto por el profesor, con las características que se determinen.

Evaluación

Cada alumno deberá presentar un ejercicio de talla en piedra y otro en madera con sus respectivos bocetos y dibujos preparatorios, participar en un grupo de trabajo y entregar el trabajo escrito establecido.

Los ejercicios individuales se calificarán del uno al cuatro sin decimales, correspondiendo el uno a insuficiente, el dos a suficiente, el tres a notable y el cuatro a sobresaliente.

Los ejercicios colectivos y el ejercicio teórico se califican como apto o no apto y por tanto no hacen media en la nota final salvo que no se realicen, en cuyo caso se sumarían al divisor y no al dividendo.

La evaluación se sujetará en la medida de lo posible a la corrección técnica de los procedimientos empleados y a la dificultad de los mismos. La evaluación de los contenidos más específicamente conceptuales, referidos al trabajo creativo del alumno se realizará en discusión con el alumno y servirán para ponderar la calificación de los contenidos más objetivos de los procesos de trabajo. De igual manera se tomará en consideración la implicación en la dinámica del aula, el grado de participación y la asistencia.

Bibliografía

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José

Las claves de la escultura, cómo identificarlas. Ed. Ariel, 1986.

WITTKOWER, Rudolf

La Escultura. Procesos y principios. Ed. Alianza. Madrid, 1980.

MALTESE CORRADO (Coordinador)

Las técnicas artísticas. Ed. Cátedra. Madrid, 1980.

MIDGLEY, Barry

Guía completa de la escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales.
Ed. Hermann Blume. Madrid, 1982.

V.V.A.A.

La sculpiré. Méthode et vocabulaire. Ed. National. París, 1978.

(326) PINTURA II

Ciclo: Primero

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

En una consideración general podría decirse que uno de los principales sentidos que puede tener el estudio de la realidad (modelo vivo, composiciones, naturaleza, etc), como objeto de investigación plástica es, precisamente, el de desentrañar de su aparente unidad una cantidad de aspectos dispares que pueden considerarse en un análisis riguroso –y también por su incidencia sensible en el individuo- como objeto de especulaciones aleatorias, o intencionadamente discriminantes, que conduzcan a la convivencia, fundadamente expresiva, de algunos de ellos. Es decir, el hecho de elegir unos determinados modos de dicción se asocia con el desprecio de otros, pero también tal postura selectiva obliga a que los medios plásticos utilizados deban asociarse a otros que los potencien y enriquezcan.

Objetivos específicos

Esquemáticamente, la enumeración esencial de tales objetivos sería la siguiente:

- Motivar al alumno para que se habitúe en un enfrentamiento directo con la realidad física.
- Ayudarle a extraer conclusiones como consecuencia de tales observaciones.
- Discernimiento de los medios de dicción deducibles de la consideración de la realidad.
- Consideración de que tales medios pueden ser incompatibles en su utilización asociada a la misma obra, aun cuando convivan armónicamente en la realidad.
- Extracción de un orden de la complejidad observada: entender su estructura, enriquecimiento del lenguaje plástico del alumno por la diversidad expresiva de lo observado.
- Ejercitar al alumno en el análisis.
- Hacerle entender que la síntesis son es sino consecuencia de un profundo ejercicio analítico previo.
- Evitar la concepción de la asignatura como medio exclusivo de incidir en la anécdota.
- Una vez habituado en la organización estructural, incidir en las posibilidades especulativas con las imágenes.
- Realización de cuadros de formato grandes sin el contacto directo con el natural, utilizando apuntes, notas de color, esquemas, dibujos, etc.

Metodología

Propuestas de observación:

Gradualmente se irán proponiendo ejercicios que tiendan a incidir, de un modo particular y específico, en los aspectos diferenciados del lenguaje pictórico; así, siguiendo un orden lógico, se insistirá, en primer lugar, en trabajos esquemáticos, con una adecuada voluntad de organizar un orden estructural que posibilite el posterior desarrollo del cuadro en la consideración de todos sus componentes. La realización de tales ejercicios será exhaustiva, porque del adecuado dominio de este problema dependerán, en gran medida, los posteriores aciertos en expresiones gradualmente más complejas.

Se realizarán también ejercicios que centren al alumno en la comprensión de los aspectos contrapuestos de la realidad que deben ser disociados en beneficio de una utilización intencionadamente expresiva, debiendo asumirse en tal caso la necesaria conciencia de elección y renuncia. Tales propuestas, que yo diría parciales, en la observación del todo, conducirán –de ahí su sentido pedagógico- a una consideración total.

Dichos ejercicios serán, fundamentalmente los siguientes:

- -El esquema.
- -La mancha de color.
- -El apunte.
- -Consideración pormenorizada de los medios de edición pictórica:
  - La forma.
  - El color.
  - Claroscuro.
- -Mecanismos en la creatividad y en el conocimiento:
  - Sensación y percepción.
  - Análisis y síntesis.
  - Retentiva.
  - Abstracción.

Bibliografía

ARNHEIM, R., *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid, 1979.
EHRENZWEIG, A., *El orden oculto del arte*, Biblioteca Universitaria Labor, Barcelona, 1973.
ELSEN, A., *Los propósitos del arte*, Aguilar, Madrid, 1971.
GOMBRICH, E. H., *Arte e ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
LHOTE, A., *Tratado del Paisaje*, Poseidón, Buenos Aires, 1970.
LÓPEZ CHUHURRA, O., *Estética de los elementos plásticos*, Labor, Barcelona, 1971.
MATISSE, H., *Sobre arte*, Ediciones de Bolsillo, Barral Editores, Barcelona, 1982.
RUEDA ANDRÉS, J.M^a, *El paisaje como principio de posibilidades plásticas inéditas en el lenguaje pictórico*, ed. Complutense, Madrid, 1989.
WÖLF LIN, E., *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*, Espasa-Calpe, Madrid, 1979.

(327) INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA

Ciclo: Primero

Curso recomendado: Tercero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Se trata de una asignatura optativa de primer ciclo y está orientada principalmente a futuros alumnos de la especialidad de Restauración y Conservación de Obras de Arte. En esta línea, se pretende ofrecer una visión general -tanto en criterios como metodología- del campo de la conservación y restauración, aportando unas bases sólidas de conocimiento que sirvan para un mejor desarrollo del resto de las asignaturas que constituyen la especialidad. Se pretende, además, que el alumno tome conciencia de que el Patrimonio

Cultural es un bien común y patrimonio de todos, cuya conservación constituye un aspecto en el que todos debemos estar involucrados.

La asignatura tiene carácter teórico-práctico, y a lo largo del curso académico se desarrollarán bajo ambos aspectos diversas materias relacionadas con los procesos de elaboración y las causas de alteración de pintura y escultura; asimismo, se ofrecerán las bases metodológicas para su conservación y restauración.

Metodología

Esta asignatura tiene contenidos teóricos y prácticos. El contenido teórico del programa docente tiene como finalidad, fundamentalmente, proporcionar al alumno una cultura teórica y técnica que responda a los objetivos perseguidos. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la exposición teórica y conseguir una aproximación a la realidad del mundo de la conservación-restauración de pintura y escultura, el alumno realizará las convenientes prácticas restaurativas, manualizando materiales, procedimientos e instrumentos.

Programa

1. Introducción y metodología de la conservación-restauración.
2. Estructura de la obra pictórica tradicional: pintura de caballete y pintura mural.
3. Estructura de la obra escultórica tradicional.
4. El dorado en la escultura policromada y la pintura sobre tabla.
5. Agentes de degradación extrínsecos a la obra I: Agentes ambientales.
6. Agentes de degradación extrínsecos a la obra II: Agentes bióticos.
7. Agentes de degradación intrínsecos a la obra.
8. Alteración de la pintura mural.
9. Alteración de la piedra.
10. Conservación curativa. Metodología. Actuaciones previas.
11. Tratamientos del soporte de madera.
12. Tratamientos del soporte de tela.
13. Tratamiento de la capa pictórica I. Consolidación, fijación y limpieza.
14. Tratamiento de la capa pictórica II. Reintegración.
15. Control medioambiental en museos y salas de exposición.
16. Manipulación, embalaje y transporte.

Ejercicios prácticos:

- 1.- El dorado y su policromía.
- 2.- Desinfección y consolidación de soportes de madera.
- 3.- Fijación y consolidación de estratos pictóricos en soporte de madera.
- 4.- Tratamiento de pintura sobre lienzo.
- 5.- Reintegración.

Sistema de evaluación

En la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Calificación de los ejercicios prácticos. Exámenes teóricos. Asistencia a clase.

Bibliografía:

- CENNINI, C.: *El Libro del Arte* (S. XIV), traducción de F. Olmeda Latorre, com. y notas F. Brunello, introd. L. Magagnato, Akal, Madrid, 1988.
- DÍAZ MARTOS, A.: *Restauración y Conservación del arte pictórico*, Arte y Restauo, Madrid, 1975.

- FERRER MORALES, A.: *La pintura mural: su soporte, conservación, restauración y las técnicas modernas*, Universidad de Sevilla, 1995.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, I.M.: *La conservación preventiva y la exposición de objetos y obras de arte*, Ed. KR, Murcia, 1999.
- GÓMEZ GONZÁLEZ, M.L.: *Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte*, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICRBC), Madrid, 1994.
- GONZALEZ-ALONSO MARTINEZ, E.: *Tratado del dorado, plateado y su policromía*, Universidad Politécnica, Valencia, 1997.
- MALTESE, C. (Coord.): *Las técnicas artísticas*, Cátedra, Madrid, 1990.
- MARTÍN PEREZ, A.: *Ensayos y experiencias de alteración en la conservación de obras de piedra de interés histórico artístico*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990.
- MAYER, R.: *Materiales y Técnicas del Arte*, 2ª ed., Hermann Blume, Madrid, 1985.
- NICOLAUS, K.: *Manual de Restauración de Cuadros*, Könemann, Eslovenia, 1999.
- STOLOW, N.: *Conservation and exhibitions: packing, transport, storage and environmental considerations*, Butterworths, 1986.
- STOLOW, N.: *Conservation standards for works of art in transit and on exhibition*, Unesco, París, 1979.
- VV. AA.: *Diagnosis y tratamiento de la piedra*, ICCET, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1990.
- VV.AA.: *Colloque sur la Conservation Restauration des biens culturels: La Conservation Préventive*, París 1992.

(328) EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN

Ciclo: Primero

Curso recomendado: Segundo

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

La conservación y restauración de obras de arte está estrechamente relacionada con la evolución histórica de la Humanidad en todas sus manifestaciones: sociopolíticas, religiosas, estéticas y culturales, científicas y técnicas..., de manera que las bases que han determinado un determinado período histórico o un estilo artístico, han provocado a su vez un comportamiento para con el Patrimonio heredado. Conocer, comparar, confrontar los criterios, posturas y tratamientos empleados a lo largo de historia de la conservación y la restauración, y su vinculación e influencia recíproca con otros aspectos de la situación social, cultural y política de una época o una colectividad, supone un mejor conocimiento y valoración de la naturaleza de nuestro patrimonio, la vida de las obras, y al profesional de la restauración, le aporta una valiosa información acerca de los materiales y metodologías empleados a lo largo de la historia, pudiendo sacar enseñanzas de esas experiencias.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos que de aquí se desprenden son:

1. Desarrollar la sensibilidad del alumno en tanto que ser humano, artista o conservador-restaurador hacia los bienes culturales que ha heredado del pasado y que han contribuido a su historia presente.
2. Que el alumno conozca y comprenda las interrelaciones existentes en todas las manifestaciones de la historia de la humanidad, de manera que sepa interpretar todos los aspectos profundos que conforman una obra de arte.
3. Desarrollar el interés del alumno hacia la conservación y restauración de bienes culturales, como actividades muchas veces desconocidas, pero imprescindibles para la protección de su legado.
4. Que, mediante el estudio de los tratamientos (productos, técnicas, criterios, etc.) sufridos por las obras, el alumno pueda valorar la validez de unos u otros y la conveniencia de su uso, comprobando las modificaciones que han infringido al objeto.
5. Que el alumno sea capaz de comparar y confrontar los criterios y posturas seguidos a lo largo de la historia desde su vinculación con otros aspectos socioculturales.
6. Desarrollar en el futuro restaurador, la conciencia sobre la necesidad de documentarse ampliamente antes de la intervención, y de examinar la obra con profundidad, siempre mediante una colaboración interdisciplinar, para evitar determinaciones engañosas acerca de la naturaleza del objeto, y poder establecer unos criterios de conservación correctos, a la luz de la información sobre la verdadera naturaleza de la obra que pueda obtener de ese examen.
7. Inculcar en el alumno el gusto por la investigación histórica y documental, y la capacidad de relación entre las diversas disciplinas que conforman la historia de la humanidad.

Metodología

El carácter teórico de la asignatura obliga a la reflexión y comprensión de ideas y conceptos, para lo que se emplearán los siguientes métodos:

- Método expositivo en la explicación por el profesor, mediante explicación del tema a tratar, desarrollado por unidades temáticas, apartados y secuencias lógicas
- Empleo de medios audiovisuales (diapositivas, videos, multimedia...) para ilustrar la explicación con ejemplos adecuados
- Actividad por parte del alumno, participando en comentarios, debates, relación de casos o aspectos del tema en el trabajo en clase
- Práctica investigadora individual o grupal que incluye: lecturas de ampliación de libros sugeridos por el profesor u otros textos de consulta a fin de favorecer la formación de un juicio propio, mediante la ampliación de datos y el contraste de distintos puntos de vista, lecturas de obras literarias que directa o indirectamente tengan relación con el tema y estimulen la imaginación y emoción al respecto
- Los resultados obtenidos se evaluarán mediante evaluación sumativa, obteniendo la suma y media entre los exámenes y el trabajo de curso. Para poder contemplar en la evaluación todas las categorías perseguidas en los objetivos, se combinarán preguntas objetivas de respuesta breve, con preguntas abiertas de respuesta larga, que potencien la capacidad de expresión, organización de ideas y relación.

Bibliografía

CAPITEL, A. *Metamorfosis de los monumentos y teorías de la restauración*. Alianza. Madrid, 1988

CONTI, A. *Storia del restauro*. Electra. Milán, 1988

DÍAZ MARTOS, A. *Aportaciones a la historia de la restauración en España. Reimpresión de los tratados de Poleró y de De la Roca con los informes de restauración de Gato de Lema*. En "Informes y trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte", núm. 12. Madrid, 1972

MARIO SOTO, S. *Historia de la restauración y estudio crítico de tres cuadros pintados por José Ribera el Español*. Colección de artículos publicados en el periódico "La Libertad". Imprenta de Galo Barrutia. Vitoria, 1892

MACARRÓN MIGUEL, A.M^a. *Historia de la conservación y la restauración*. Tecnos. Madrid, 1995

MORALES, A. *Patrimonio histórico-artístico*. Ed. Historia 16. Madrid, 1996

PLINIO. *Textos de Historia del Arte*. Colección "La Balsa de la Medusa". Visor. Madrid, 1987

PONZ, A. *Viaje de España*. Aguilar. Madrid, 1988

RUIZ DE LACANAL, M^ªD. *El conservador-restaurador de bienes culturales. Historia de la profesión*. Síntesis. Madrid, 1999

RUSKIN, J. *Las siete lámparas de la arquitectura*. Altafulla. Barcelona, 1988

ASIGNATURAS DE SEGUNDO CICLO

CUARTO CURSO

MATERIAS TRONCALES

(329) IDEA, CONCEPTO Y PROCESO EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA (Escultura)

Ciclo: Segundo

Curso: 4º

Nº de créditos: 18

Carácter: Troncal

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Introducción

Génesis y elaboración de formas expresivas a partir de los elementos sugerentes encontrados en la naturaleza. Entendimiento de lo real. Captación.

Búsqueda de ajuste entre las intenciones originales y la escultura resultante.

Objetivos

1. Desarrollar la capacidad de atención y captación tanto de los valores infinitos de la realidad externa a través del natural, como de la realidad interior y la expresión que provoca.
2. Propiciar situaciones de máxima escucha ante la naturaleza, los condicionantes perceptivos, el análisis o formulación de las partes, la síntesis o integración de las mismas en el todo, los procedimientos, la expresión, etc.
3. Desarrollo de los lenguajes escultóricos y la destreza con los mismos relacionados con el modelado de materias blandas (principalmente barro)
4. Estimular la búsqueda de los mecanismos generadores de las formas en el natural, concluyendo en las fórmulas análogas como soporte expresivo.
5. En general objetivos totalizantes que favorezcan el desarrollo personal e integrado.

Ejercicios

Cuatro bloques, todos ellos relacionados con el natural y sus diferentes referentes: humano, animal (en bulto redondo), vegetal (paisajismo) en relieve.

Breve desarrollo de la técnica sobre moldes blandos (silicona).

Los ejercicios se desarrollan generalmente en barro menos el estudio sobre el mundo animal que introduce otras materias de construcción aditiva, como son escayolas directas, ceras, construcciones con porespan, etc.

Bibliografía

BOZAL, V.

Mímesis: las imágenes y las cosas. Antonio Machado, Madrid 1987.

CLARCK, K.

El desnudo: un estudio de la forma ideal. Alianza, Madrid 1984.

FRANCASTEL, P.

Realidad figurativa. Paidós Ibérica. Barcelona 1988.

GHYKA, M.C.

Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Ed. Poseidón. Barcelona 1983.

HILDEBRAND, Adolf von

El problema de la forma en la obra de arte. Ed. Visor. Madrid 1988.

(329) IDEA, CONCEPTO Y PROCESO EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA (Dibujo)

Ciclo: Segundo

Curso: 4º

Nº de créditos: 18

Carácter: Troncal

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Objetivos y contenidos

Esta es una asignatura troncal del segundo ciclo, perteneciente al 4º curso, es decir, al penúltimo de los estudios de Bellas Artes. Tiene como finalidad principal versar a los alumnos en el ejercicio de la creación artística en el sector de las artes plásticas. Es sin duda un objetivo muy ambicioso, pero el hecho es que es este un valor que se le supone a los licenciados en bellas artes. Y a pesar de que indirectamente los alumnos son adiestrados en casi todas las asignaturas, a lo largo de toda la carrera, parece necesario que por primera vez se encare este problema directo e inmediatamente, con toda crudeza.

El adiestramiento como artista plástico no puede ser un asunto colectivo. Tiene que ser predominantemente individual, en un trabajo cara a cara entre el profesor y cada uno de los alumnos. De todos modos la clase es de por sí un colectivo, y se espera que cause un efecto beneficioso sobre cada uno de sus miembros.

Cuando, como en este caso, la asignatura está adscrita al departamento de Dibujo I esa orientación troncal se ve favorecida, ya que el dibujo es, de natural, el tronco común a las artes plásticas. Pero no se debe olvidar que la creación artística no tiene por qué tener una expresión netamente dibujística, puede ser pictórica, o escultórica, o fotográfica o perteneciente al diseño o a otros planteamientos poco convencionales, como pueden ser las instalaciones o el arte asistido por nuevas tecnologías.

El objetivo principal es encarar el hecho de la creación artística, para lo que es necesario, en primer lugar conocer "el estado de la cuestión", es decir conocer cuales son las formulaciones artísticas que hoy por hoy están vigentes, para lo que es necesario conocer los autores, y sus obras, más reconocidos de nuestra época, si es posible directamente, en museos o en exposiciones que vayan surgiendo a lo largo del curso. Esta información directa se reforzará consultando la literatura correspondiente. Esta información literaria tendrá dos aspectos, el conocimiento de las obras a través de reproducciones y textos explicativos. El segundo aspecto es el relativo a las teorías estéticas e históricas, bien entendido que no es objeto de esta asignatura la formación erudita de los alumnos.

En segundo lugar, se acomete el hecho de la creación artística produciendo un conjunto de dibujos del natural. Para ello la clase dispone de modelos vivos que posibilita la producción de dichos dibujos. No se trata de una clase donde se aprenda a dibujar, ya eso se debe haber aprendido en cursos anteriores, sino de producir un conjunto de dibujos de calidad, con una unidad estética, estilística y técnica, que se irá logrando y perfeccionando a lo largo del curso mediante una enseñanza individualizada.

En tercer lugar los alumnos se adiestrarán, con la ayuda del profesor, a perfilar un estilo propio, definiendo el nicho estético en el que se han de expresar. Harán un plan de trabajo e iniciarán la producción de las obras previstas en dicho plan.

Metodología

Los principales instrumentos materiales de este curso son dos: El aula taller y el despacho del profesor.

En el aula- taller los alumnos realizarán su trabajo, autónomamente sin seguir paso a paso las indicaciones del profesor, a diferencia de los cursos precedentes de aprendizaje de dibujo en los que los alumnos están guiado de cerca por el profesor. En esta aula taller cada uno de los alumnos recibirá la influencia recíproca de los compañeros y del profesor.

En el despacho, el profesor recibirá a pequeños grupos de alumnos, conjuntados por intereses comunes o por mero azar, plantearán dudas y recibirán los consejos o las correcciones del profesor, a lo largo del proceso, y no tan solo al final. Estas reuniones serán muy frecuentes a lo largo del curso.

Criterios de Evaluación

La evaluación tiene dos componentes, uno es objetivo, que consiste en valorar el esfuerzo empleado en el desarrollo del trabajo efectuado, y otro que es inevitablemente subjetivo, ya que a la obra de mayor calidad obtendrá mejor calificación. La evaluación no es única y final, sino que estará compuesta por muchas calificaciones parciales, relativas a periodos intermedios concluidos.

Bibliografía básica

Dependiendo de los intereses o necesidades de cada uno de los alumnos la bibliografía recomendada será distintas, pero a continuación figura una bibliografía mínima común que es la siguiente:

- GOMBRICH, E. H. 1972. *Arte e ilusión*. Barcelona. Gustavo Gili.
GÓMEZ MOLINA, J. J. 1995. *Las lecciones del dibujo*. Madrid. Cátedra.
GÓMEZ MOLINA, J. J. 1999. *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo* Madrid. Cátedra.
GUASCH, A. M. 2000. *El arte último del siglo XX*. Madrid. Alianza.
HOFFMAN, W. 1992. *Los fundamentos del arte moderno*. Barcelona. Península.
MALTESE, C. 1980. *Las técnicas artísticas*. Madrid. Cátedra.
RIEMSCHNEIDERY GROSENICK 2001. *Arte de hoy*. Madrid. Taschen.

(329) IDEA, CONCEPTO Y PROCESO EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA (Pintura)

Ciclo: Segundo

Curso: 4º

Nº de créditos: 18

Carácter: Troncal

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos Generales

La formación del alumno en el curso cuarto de pintura debe atender primordialmente los aspectos formativos de conocimiento, educación y cultura a través no de una sola y teórica instrumentalización de los recursos de esta materia de las Artes Plásticas proporciona a nivel de aprendizaje o para ilustración, sino sobre todo y de manera especial en cuanto atañe a la posibilidad de conocimiento y la proyección práctica de su aprendizaje. Por ello, el

tipo de trabajo que haya desarrollado cada alumno en el curso anterior y los resultados que haya obtenido del mismo serán la materia prima de la que se deberá partir en esta asignatura. A partir de aquí es el momento de afinar objetivos, corregir trayectorias y acomodar los nuevos planteamientos a las bases que el alumno dispone, para de esta manera conseguir que desarrolle sus propios criterios personales dentro del mundo de la pintura.

Objetivos Específicos

La realidad como meta, entendiéndola en su doble plano, realidad exterior-realidad interior, ampliando el concepto a nivel subjetivo. “La realidad –escribió Ortega y Gasset- se ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en primer término”.

Un acercamiento en profundidad a las virtualidades expresivas y comunicativas que el binomio realidad-lenguajes plásticos poseen en función de una operatividad artístico-creativa del alumno.

Una síntesis reflexiva sobre la realidad del arte como elemento de relación necesaria entre la práctica artística del alumno –los trabajos realizados- y el hecho artístico en sí.

Metodología

La metodología a emplear puede y debe referirse a dos planos, la metodología de conocimientos y comprensión de los lenguajes plásticos que han venido tratando de descubrir y discernir la realidad en nuestro tiempo, y que el alumno debe comprobar y reflexionar por esta misma vía especulativa; y otro, el que se refiere, a través de la aplicación y contraste de esos conocimientos que sobre la realidad le ha proporcionado el estudio de los diversos lenguajes plásticos, a una experimentación personal nacida de la propia práctica artística, dado que ningún razonamiento lógico nos permite determinar un lenguaje único, pleno de validez universal para la práctica artística.

La enseñanza en la asignatura será básicamente individualizada, por lo que la acción tutorial presidirá el proceso educativo, tanto durante el desarrollo de los distintos trabajos como dentro de un horario reservado a este fin. Para iniciar este proceso se solicita al alumno la presentación de un dossier donde se reflexione sobre el propio trabajo –el desarrollado en el primer ciclo- acompañado de fotografías de aquellas obras que considere más significativas de su trayectoria.

Los trabajos que se realicen estarán siempre en función de las distintas individualidades, donde el profesor intentará transmitir una enseñanza viva que posibilite los pasos más idóneos a cada alumno. La experiencia nos ha demostrado que cada caso tiene su idiosincrasia y que no cualquier método es válido para cualquier alumno.

Bibliografía

DANTO, Arthur C. *Después del fin del Arte*. Ediciones Paidós ibérica, S. A. Barcelona, 1999.

BRIHUEGA, Jaime. *Las Vanguardias Artísticas en España, 1909-1936*. Ed. Istmo. Madrid, 1981.

GOMBRICH, E. *Historia del arte*. Ed. Alianza. Madrid, 1979.

GREENBERG, Clement. *Arte y cultura*. Ed. G. G. Barcelona, 1979.

HUGHES, Robert. *A toda crítica*. Ed. Anagrama. Barcelona, 1992.

KANDINSKY, Wassily. *La gramática de la creación, el futuro de la pintura*. Ed. Paidós Ibérica, S. A. Barcelona, 1987.

MARCHÁN FIZ, Simón. *Del arte conceptual al arte de concepto, 1960-1972*. Ed. Comunicación. Madrid, 1972.

SUMMA ARTIS. *Fin de siglo y los primeros "ismos" del s. XX (1880-1917)*. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1994.

ROSENBERG, Harold. *L'oggetto ansioso*. Ed. V. Bompiani. Milán, 1967.

DUDOLF, Arnheim. *Arte e percezione visiva*. Ed. Feltrinelli. Milán, 1962.

ECO, Umberto. *Obra abierta*. Ed. Ariel. Barcelona, 1990.

UREÑA, Gabriel. *Las vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940-1959*. Ed. Istmo. Madrid, 1962.

(330) PROYECTOS I (Pintura)

Ciclo: Segundo

Curso: 4º

Nº de créditos: 18

Carácter: Troncal

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos Generales

El programa está orientado a que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para desarrollar plenamente su capacidad creadora. Los trabajos supondrán un esfuerzo encaminado a encontrar un lenguaje que responda a intereses individuales, puliéndolo de contenidos anecdóticos o simples juguetes alegóricos y conceptuales, imprimiendo rigor y responsabilidad sobre mensajes y materializaciones, que habrán de estar en sintonía con los conceptos, procesos, formas y actitudes del arte actual.

El propio título de la asignatura pretende solucionar un aspecto negativo muy generalizado entre el alumnado: la tendencia a "hacer obras" de una manera mecánica, bien hipervalorando erróneamente cada objeto producido en razón de los costes de su materialidad, bien fabricándolos prolífica e irreflexivamente por autoimitación y con un marcado afán productor. Se hace necesario situar al alumno en una etapa donde se valore especialmente la actividad investigadora, de experimentación y proyectual; por ello se enfrentará al alumno con la necesidad de realizar un trabajo de investigación plástica serio, ordenado y riguroso, en el cual no se realicen obras pero sí se materialicen ideas. Con esta actividad se le capacitará para la ejecución futura de obras con mayor complejidad.

Objetivos Específicos

El hecho de trabajar desde pautas eminentemente experimentales supone, en primer lugar, corregir los posibles amaneramientos convencionales y aquellos aspectos autoimitativos que frecuentemente se esconden tras supuestos estilos personales. En segundo lugar, posibilitar el descubrimiento de nuevas vías de expresión asimiladas a unos procesos técnicos igualmente nuevos. En tercer lugar, el alumno ha de actuar como un auténtico creador,

desinteresándose por la consecución de una obra concreta y valorando la maduración conceptual y el conocimiento del repertorio plástico de que dispone para su más ajustada expresión.

Asimismo, se pretende fomentar en el alumno un noble y tolerante espíritu crítico, anclado en el conocimiento riguroso, y no en estimaciones superficiales y dogmáticas, impulsándose así el respeto y el reconocimiento de la validez de actitudes plásticas incluso distantes de las que él posee. Igualmente se propone una valoración de los propios resultados alcanzados, un momento de desconfianza hacia uno mismo y la labor realizada; se trata de un análisis estimativo en donde se percibe la congruencia, se realizan procesos selectivos, y se produce, finalmente, un fortalecimiento de la personalidad plástica del alumno al elegir, excluir, definir, etc. todos aquellos valores, informaciones, contenidos y materiales.

El alumno comprobará cómo en el proceso de elaboración todo artista conjuga ideas muy concretas –simples y generales o complejas y específicas- con los elementos plásticos, técnicas y materiales, teniendo muy presente el pasado artístico más inmediato e intentando aportar respuestas nuevas a problemas igualmente nuevos. Se fusionarán, de este modo, brillo intelectual y competencia profesional.

Metodología

La enseñanza será individualizada para poder dar así respuesta a los interrogantes y necesidades específicas de cada estudiante, al tiempo que supondrá un respeto de la ideología plástica de cada alumno y proporcionará la convivencia de múltiples lenguajes en el aula, generándose así ricos debates estéticos.

Los trabajos que se lleven a cabo en la clase serán plenamente libres, eliminándose condicionantes como tiempo de ejecución, tema, tamaños, técnicas o número de ejercicios. Del mismo modo no habrá ningún enfoque estético unitario que determine comportamientos.

Como resultado lógico de unir dicha enseñanza individualizada con la mayor libertad creativa se propone:

- Que sea el alumno el que acuda a solicitar el comentario del profesor cuando lo estime más conveniente, evitándose así acercamientos inoportunos del profesor en momentos creativos en los que ha de primar la autorreflexión. Este aspecto es fundamental puesto que en toda actividad académica la comunicación bidireccional alumno-profesor debe ser considerada esencial en orden a solventar los problemas que ambos aprecien; por ello se propone una alternativa tolerante: no sólo ha de haber comunicación de sustancia en los productos realizados, sino voluntad de comprensión y análisis por ambas partes.
- Que sea el alumno el que proponga un proyecto personal para el curso, en el que se deberán manifestar ideas, inquietudes, normas de actuación, método de trabajo y dirección artístico-creativa. De este modo se fuerza al alumno a que busque qué decir y observe el mejor modo para expresarlo a los demás.
- El alumno habrá de elaborar un dossier de obra precedente, para que el profesor encuentre una mayor información sobre la trayectoria del alumno. En este dossier, el alumno habrá de incorporar progresivamente la obra realizada durante el curso y se le recomendarán estrategias para hacerlos más atractivos y efectivos, ya que serán su carta de presentación más frecuente en su futura vida profesional.
- Al alumno se le exigirá eliminar el miedo a la novedad y al cambio. Habrá de ser consciente de que por su edad y experiencia no ha alcanzado todavía el más alto grado de madurez y, por ello, habrá de dar preeminencia a los hallazgos sobre los apegos y encasillamientos. Las respuestas nunca surgen sin preguntas: la actitud creativa radica en la formulación de mejores preguntas para comprender la realidad.

Este sistema pretende responsabilizar al máximo al alumno, ejercitándolo en la toma de decisiones y en la realización de una autocrítica positiva.

Bibliografía

En el tablón de anuncios de la clase se expondrá una bibliografía que, si bien es imprescindible, no es más que un pequeño listado del que el alumno ya conocerá en mayor o menor medida bastantes obras; igualmente, al ser, como hemos dicho, una enseñanza individualizada se proporcionarán a lo largo del curso otras bibliografías adaptadas al proceso particular de cada alumno.

(330) PROYECTOS I (Dibujo)

Ciclo: Segundo

Curso: 4º

Nº de créditos: 18

Carácter: Troncal

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo (Dibujo y Grabado)

Contenidos

Superadas las asignaturas de trabajo frente al modelo, las nuevas materias de dibujo deben tener la capacidad de articular una reflexión más amplia de la representación del natural en la que se incluyan todas las visiones que la figura humana es capaz de evocar, así como la de potenciar todas las estrategias posibles con la que el alumno es capaz de enfrentarse a dicho tema.

La asignatura de Proyectos I y II, junto con la de Idea, Concepto y proceso en la creación artística, tratan de recuperar el antiguo espacio de trabajo de indagación sobre el sentido del trabajo personal, y el valor que tiene el dibujo no sólo para representar la realidad sino para establecer el plan de trabajo y el sentido de la obra. En la medida de lo posible deberán articularse lo más ampliamente que se pueda para que los trabajos realizados en ambas puedan complementarse o desarrollarse en los diferentes talleres. Los temas de atención a potenciar dichos trabajos estarán relacionados pues con estos tres campos de reflexión

1. La idea de realidad

Descripción y construcción del universo. Lo imaginario y lo representado. La representación del cuerpo humano como modelo, motivo, tema, símbolo, e imagen. Los problemas relacionados con la identidad, las ideas del yo y el otro, la piel, la máscara, la herida, el disfraz, los tatuajes, las metamorfosis...

2. La idea de proyecto

La determinación de la obra: la referencia, el tema, el motivo, el plan, los modelos de intención, las estrategias de sentido, los modelos de actuación.

3. Las estrategias del dibujo

Los apuntes, bocetos, notas, estudios, etc. en la determinación de la idea.

Metodología

La asignatura esta concebida como un taller de dibujo abierto y experimental, centrado en una reflexión sobre los problemas relacionados con los procesos de creación de sentido.

Las clases están pensadas, no sólo como un lugar de trabajo, sino también como un espacio de encuentro y discusión, referidos a los temas enunciados y aquellos que surjan en el desarrollo de los debates, tratando en todo momento de contrastarlos con los acontecimientos del entorno artístico.

Cada semana se establecerá un tiempo para la información y otro para el análisis de dibujos que puedan resultar determinantes para ejemplificar los elementos conflictivos producidos en el proceso. Dejando en la segunda parte del curso un tiempo para la presentación de los temas propuestos por los propios alumnos.

El trabajo frente al modelo humano es un punto de referencia y análisis, pero no es exclusivo ni determinante, como sí lo es la participación permanente, el interés, y la investigación sobre los temas propuestos. El trabajo práctico no estará mediatizado por ninguna propuesta unitaria sino por las necesidades de los procesos individuales de cada alumno, ante la idea de determinar el sentido que tiene para cada uno de ellos la idea de la representación del ser humano.

Paralelamente al trabajo práctico se presentarán debates teóricos sobre los temas del proyecto y se desarrollará un ciclo de películas sobre la visión de las estrategias del artista en el cine, que incluirá entre otras las siguientes:

El manantial: K. Vidor. / La seducción del caos. Martín Patino. / El contrato del dibujante. Peter Greenaway. / La pasión de Camil Claudel. B. Nuytten. / Fraude. Orson Wells. / The Pillow Book. Peter Greenaway. / El sol del membrillo. Víctor Erice. / Amadeus. Milos Forman. / El retrato de Doria Gray. Albert Lewin. / Los modernos. Alan Rudolph. / Sobrevivir a Picasso. James Ivory. / El loco del pelo rojo. Vicente Minelli. / El testamento de Orfeo. Jean Cocteau. / El vientre del arquitecto. Peter Greenaway. / Basquiat. Julian Schnabel.

Evaluación

El primer trimestre está concebido como un tiempo de clarificación y debate en la determinación de los objetivos diferenciales de cada trabajo, en el que se valorará fundamentalmente el trabajo y la participación. El segundo trimestre se organizará como territorio de exploración del proceso junto con los dos valores anteriores, se valorará el interés de la propuesta. El tercer trimestre se estructura en torno a la concreción de resultados; en el se valorará la adecuación de la estrategia desarrollada con la finalidad perseguida y los logros obtenidos desde el punto de partida inicial.

Aquellos alumnos que se hayan desmarcado en el primer trimestre del proceso general, por problemas particulares, tendrán solo opción a un examen final, basado en la presentación de un trabajo de dibujos equivalente al desarrollado por la media de sus compañeros, un trabajo frente al modelo y otro teórico sobre los temas propuestos y la bibliografía recomendada, en la que se centraron los debates del curso Para superarlo es necesario el aprobado de los tres.

Bibliografía básica

ALPERS, S. *El Arte de Describir*. Hermann Blume, Madrid, 1987
ARNHEIM, R. *Hacia una psicología del arte - Arte y entropía*. Alianza, Madrid, 1980
BACHELARD, G. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. México, 1975
BAXANDALL, M., *Modelos de intención - Sobre la explicación histórica de los cuadros*
BURKE, E. *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello*. Colección de Arquitectura.
DORFLES, G. *Símbolo, comunicación y consumo. Nuevos ritos, nuevos mitos*. Lumen, Barcelona
DUBUFFET, J. *Escritos sobre arte*. Barral, Barcelona, 1974
GOMBRICH, E. H. *El legado de Apeles*. Alianza Editorial, Madrid, 1982
GÓMEZ MOLINA, J.J., et alt., *El Dibujo, Belleza, Razón, Orden y Artificio*. Diputación de

Zaragoza - F.C. Mapfre Vida

GÓMEZ MOLINA, J.J. *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Cátedra 1999

GÓMEZ MOLINA, J.J. *Las lecciones del dibujo*. Cátedra 1995

VALÉRY, P. *Teoría poética y estética*. Visor. Madrid 1990.

(330) PROYECTOS I (Escultura)

Ciclo: Segundo

Curso: 4º

Nº de créditos: 18

Carácter: Troncal

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Objetivos

1. El proyecto escultórico es el eje primordial de esta asignatura, por tanto, el primer objetivo consiste precisamente en que el alumnado aprenda a proyectar la labor que se propone realizar.
2. Programar adecuadamente las distintas fases de la creación escultórica, dando importancia no sólo al objeto escultórico final, sino también a los aspectos conceptuales y a toda la fase preparatoria (bocetos y estudios previos).
3. Ser capaz de mostrar y explicar, de forma eficaz, la idea escultórica a realizar, sirviéndose para ello de dibujos, bocetos tridimensionales, textos y todo lo que el alumno considera que pueda ayudar a la comprensión de la obra que pretende ejecutar.
4. Adecuar satisfactoriamente el proyecto escultórico, como declaración de intenciones, a las condiciones físicas de la materia, en la fase de ejecución, siendo capaz de resolver con acierto y flexibilidad los problemas que vayan surgiendo en el proceso y, en la medida de lo posible, enriquecer la idea primera al entrar en contacto con la materia.

Metodología

La asignatura se desarrollará a través de la realización de ejercicios individuales, no obstante, podría permitirse algún trabajo en grupo, siempre que exista una motivación razonada.

El trabajo habitual de taller debe atender en lo posible a las condiciones físicas y técnicas del aula en que se desarrolla la asignatura, por lo que la elección de materiales ha de tener en cuenta las limitaciones del lugar. Básicamente el taller está acondicionado para el trabajo en metal, madera o piedra, no obstante, se estudiará la posibilidad de utilizar cualquier otro material a propuesta del alumno.

Programa

Se realizarán 3 proyectos escultóricos, de los cuales 2 son de obligada materialización. El tercer proyecto, aquel que no ha de materializarse, será un proyecto de intervención en el espacio público, cuya memoria constará de:

1. Consideraciones conceptuales. Implicaciones ideológicas en la elección del tema. Filiaciones o posicionamiento personal.
2. Dibujos, bocetos tridimensionales y distintos esbozos en la búsqueda de la idea definitiva. Consideraciones formales.
3. Materiales y técnica a emplear. Modo de realización, presupuesto, etc.
4. Ubicación. Relación del objeto escultórico con el espacio que lo acogerá. Elección del lugar. Dibujos, fotomontajes o maquetas.

Evaluación

1. Capacidad de proyectar el trabajo a realizar.
2. Aprendizaje de técnicas escultóricas.
3. Creatividad.
4. Maduración del pensamiento creativo.
5. Compromiso con la asignatura: grado de dedicación.

Bibliografía

- AA.VV. *La escultura*, Barcelona, Skira, 1984.
- ALABADALEJO GONZÁLEZ, J. C. *Técnicas y procedimientos escultóricos: la madera y el poliéster*, Tenerife, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de la Laguna, 1987.
- ALBRECH, H. J. *Escultura en el siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística*. Barcelona. Blume, 1981.
- ANÓNIMO, *Guía práctica de la cantería. El trabajo de la piedra*, León, Escuela Taller de Restauración "Centro Histórico", 1993.
- MADERUELO, J. *El Espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*, Madrid, Mondadori, 1990.
- MADERUELO, J. *La pérdida del pedestal*. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1994.
- WITTKOWER, R. *La escultura: procesos y principios*, Madrid, Alianza Editorial, 1983. (1ª Ed. 1977)

QUINTO CURSO

MATERIAS TRONCALES

(331) PROYECTOS II (Dibujo)

Ciclo: Segundo

Curso: 5º

Nº de créditos: 18

Carácter: Troncal

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo (Dibujo y Grabado)

Contenidos

Superadas las asignaturas de trabajo frente al modelo, las nuevas materias de dibujo deben tener la capacidad de articular una reflexión más amplia de la representación del natural en la que se incluyan todas las visiones que la figura humana es capaz de evocar, así como la de potenciar todas las estrategias posibles con la que el alumno es capaz de enfrentarse a dicho tema.

La asignatura de Proyectos I y II, junto con la de Idea, Concepto y proceso en la creación artística, tratan de recuperar el antiguo espacio de trabajo de indagación sobre el sentido del trabajo personal, y el valor que tiene el dibujo no sólo para representar la realidad sino para establecer el plan de trabajo y el sentido de la obra. En la medida de lo

posible deberán articularse lo más ampliamente que se pueda para que los trabajos realizados en ambas puedan complementarse o desarrollarse en los diferentes talleres. Los temas de atención a potenciar dichos trabajos estarán relacionados pues con estos tres campos de reflexión

4. La idea de realidad

Descripción y construcción del universo. Lo imaginario y lo representado. La representación del cuerpo humano como modelo, motivo, tema, símbolo, e imagen. Los problemas relacionados con la identidad, las ideas del yo y el otro, la piel, la máscara, la herida, el disfraz, los tatuajes, las metamorfosis.....

5. La idea de proyecto

La determinación de la obra: la referencia, el tema, el motivo, el plan, los modelos de intención, las estrategias de sentido, los modelos de actuación.

6. Las estrategias del dibujo

Los apuntes, bocetos, notas, estudios, etc. en la determinación de la idea.

Metodología

La asignatura esta concebida como un taller de dibujo abierto y experimental, centrado en una reflexión sobre los problemas relacionados con los procesos de creación de sentido. Las clases están pensadas, no sólo como un lugar de trabajo, sino también como un espacio de encuentro y discusión, referidos a los temas enunciados y aquellos que surjan en el desarrollo de los debates, tratando en todo momento de contrastarlos con los acontecimientos del entorno artístico.

Cada semana se establecerá un tiempo para la información y otro para el análisis de dibujos que puedan resultar determinantes para ejemplificar los elementos conflictivos producidos en el proceso. Dejando en la segunda parte del curso un tiempo para la presentación de los temas propuestos por los propios alumnos.

El trabajo frente al modelo humano es un punto de referencia y análisis, pero no es exclusivo ni determinante, como sí lo es la participación permanente, el interés, y la investigación sobre los temas propuestos. El trabajo práctico no estará mediatizado por ninguna propuesta unitaria sino por las necesidades de los procesos individuales de cada alumno, ante la idea de determinar el sentido que tiene para cada uno de ellos la idea de la representación del ser humano.

Paralelamente al trabajo práctico se presentarán debates teóricos sobre los temas del proyecto y se desarrollará un ciclo de películas sobre la visión de las estrategias del artista en el cine, que incluirá entre otras las siguientes:

El manantial: K. Vidor. / La seducción del caos. Martín Patino. / El contrato del dibujante. Peter Greenaway. / La pasión de Camil Claudel. B. Nuytten. / Fraude. Orson Wells. / The Pillow Book. Peter Greenaway. / El sol del membrillo. Víctor Erice. / Amadeus. Milos Forman. / El retrato de Dorian Gray. Albert Lewin. / Los modernos. Alan Rudolph. / Sobrevivir a Picasso. James Ivory. / El loco del pelo rojo. Vicente Minelli. / El testamento de Orfeo. Jean Cocteau. / El vientre del arquitecto. Peter Greenaway. / Basquiat. Julian Schnabel.

Evaluación

El primer trimestre está concebido como un tiempo de clarificación y debate en la determinación de los objetivos diferenciales de cada trabajo, en el que se valorará fundamentalmente el trabajo y la participación. El segundo trimestre se organizará como territorio de exploración del proceso junto con los dos valores anteriores, se valorará el interés de la propuesta. El tercer trimestre se estructura en torno a la concreción de resultados; en el se valorará la adecuación de la estrategia desarrollada con la finalidad perseguida y los logros obtenidos desde el punto de

partida inicial.

Aquellos alumnos que se hayan desmarcado en el primer trimestre del proceso general, por problemas particulares, tendrán solo opción a un examen final, basado en la presentación de un trabajo de dibujos equivalente al desarrollado por la media de sus compañeros, un trabajo frente al modelo y otro teórico sobre los temas propuestos y la bibliografía recomendada, en la que se centraron los debates del curso. Para superarlo es necesario el aprobado de los tres.

Bibliografía básica

- ALPERS, S. *El Arte de Describir*. Hermann Blume, Madrid, 1987
- ARNHEIM, R. *Hacia una psicología del arte - Arte y entropía*. Alianza, Madrid, 1980
- BACHELARD, G. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. México, 1975
- BAXANDALL, M., *Modelos de intención - Sobre la explicación histórica de los cuadros*
- BURKE, E. *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello*. Colección de Arquitectura.
- DORFLES, G. *Símbolo, comunicación y consumo. Nuevos ritos, nuevos mitos*. Lumen, Barcelona
- DUBUFFET, J. *Escritos sobre arte*. Barral, Barcelona, 1974
- GOMBRICH, E. H. *El legado de Apeles*. Alianza Editorial, Madrid, 1982
- GÓMEZ MOLINA, J.J., et al., *El Dibujo, Belleza, Razón, Orden y Artificio*. Diputación de Zaragoza - F.C. Mapfre Vida
- GÓMEZ MOLINA, J.J. *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Cátedra 1999
- GÓMEZ MOLINA, J.J. *Las lecciones del dibujo*. Cátedra 1995
- VALÉRY, P. *Teoría poética y estética*. Visor. Madrid 1990.

(331) PROYECTOS II (Escultura)

Ciclo: Segundo
Curso: Quinto
Carácter: Troncal
Nº de créditos: 18
Asignatura anual
Departamento responsable: Escultura

Objetivos

La educación artística tiene la misión especial de desarrollar en el individuo la sensibilidad creadora que le hará avanzar y conseguir por medio de la experiencia, la ampliación de su capacidad de acción, la estabilidad de su espíritu y la aptitud idónea para obtener la expresión más genuina de su ser. Estos medios son considerados imprescindibles para nuestro desarrollo dentro de la sociedad actual llena de cambios, tensiones e incertidumbres.

Hoy la experiencia intensiva de las artes es un medio fundamental para promover el pensamiento creador, por lo que esta experiencia debe ser oportunamente planificada en cada actividad artística. El lado práctico de la formación de un artista en la actualidad y gracias a las ideas y nuevos planteamientos aportados por la estética, le ha sensibilizado hacia una más amplia formación.

El arte cada día más se presenta como elemento indispensable dentro de la comunicación humana, ya que a través de él y por medio de signos e imágenes el artista

transmite sentimientos. La educación artística ha pasado a ser de forma destacada parte integrante en la formación general del ser humano.

Las enseñanzas artísticas partiendo de una sólida preparación deben tener la suficiente diversificación y flexibilidad, orientándose en todas direcciones y permitiendo al alumno valioso la necesaria autonomía para no obstaculizar su voluntad creadora.

En esta asignatura, teniendo en cuenta lo citado anteriormente y su ubicación en el último curso de carrera, se pretende que el alumno adquiera el conocimiento amplio de medios conceptuales y técnicos que haga posible en el futuro, el desarrollo de su labor investigadora y creativa, de forma libre, profunda y consciente y la realización de su obra escultórica personal.

Ejercicios

Durante el curso se pretende realizar cinco o seis ejercicios, dependiendo del tiempo disponible. Dos de estos ejercicios considerados de disciplina perceptiva, modelados en barro, tienen como objetivo el interpretar el modelo vivo desnudo y en su totalidad física, en bulto redondo y en un tamaño medio de 1,30 m. Estos dos ejercicios serán el primero y el último. El primero actualizará los conocimientos adquiridos en el curso anterior y situará al alumno en la auténtica dimensión del lenguaje plástico. El último servirá como recapitulación de los conocimientos adquiridos durante el curso y como examen para los alumnos con irregular asistencia.

Los cuatro ejercicios restantes consistirán principalmente en pruebas de modelado libre donde el alumno comience a enfrentarse con su propio lenguaje y la intención o densidad de su mensaje, sin olvidar el carácter profesional que debe dirigir sus conocimientos. De estos ejercicios uno se verá condicionado por su desarrollo en relieve, como un aspecto más, pero particular, dentro de la Escultura.

Además de los ejercicios descritos se considerará muy conveniente la realización de ejercicios prácticos libres, de investigación personal, dibujos, bocetos, pequeñas esculturas modeladas, de las cuales las estimadas de mayor interés plástico podrán ser realizadas, en materia definitiva y en el aula correspondiente por los alumnos autores.

Evaluación

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en el primer ejercicio, el alumno los aporta de inmediato al ejercicio siguiente y así sucesivamente, la evaluación no será independiente en cada uno de los ejercicios, ya que el alumno a través del desarrollo del curso va adquiriendo una formación progresiva en el manejo de los materiales y en el entendimiento del concepto y de la creatividad escultórica.

Se considerará que han alcanzado el nivel que se pretende en esta asignatura, todos aquellos alumnos que al final del curso demuestren tener la capacidad suficiente para resolver adecuadamente los temas relativos a la construcción y desarrollo de una obra escultórica que contenga solidez y creatividad.

Bibliografía

- ARNHEIM, R. *Arte y percepción visual*, Alianza, Madrid, 1979.
DORFLES, G. *Últimas tendencias del arte de hoy*, Labor, Barcelona, 1966.
EHRENZWEIG, A. *El orden oculto del arte*, Labor, Barcelona, 1973.
FOCILLON, H. *La vida de las formas y elogio de la mano*, Xarait, Madrid, 1983.
GOMBRICH, E. H. *Arte, percepción y realidad*, Paidós, Barcelona, 1983.

HAUSER, A. *Historia social de la literatura y el arte*, Guadarrama, Madrid, 1964.
LE CORBUSIER. *El modulator*, Poseidón, Barcelona, 1976.
LÓPEZ CHUCHURRA, O. *Estética de los elementos plásticos*, Labor, Barcelona 1971.
MADERUELO, J. *El espacio raptado*, Mondadori, España, 1990.
MICHELI, M. de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Madrid, 1979.
READ, H. *Arte y Sociedad*, Península, Barcelona 1970.
WITTKOWER, R. *La Escultura – Procesos y Principios*, Alianza, Madrid 1980.

(331) PROYECTOS II (Pintura)

Ciclo: Segundo

Curso: Quinto

Carácter: Troncal

Nº de créditos: 18

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

La asignatura Proyectos II es la culminación de una etapa académica y el prelude de la actividad creadora personal del alumno. Merced a la experiencia obtenida en la asignatura Pintura IV y Metodología de la Creación Plástica, podemos confirmar que el alumno, a lo largo de cuatro cursos, ha obtenido ya los conocimientos prácticos suficientes para llevar a cabo su investigación personal y empiezan a aflorar en él inquietudes conceptuales particulares, intereses que necesita ajustar a través de sus proyectos personales.

Por ello, el objetivo general de esta asignatura se puede resumir en la adquisición, por parte del alumno, de la madurez conceptual y el conocimiento del repertorio plástico de que dispone en el exterior, que le permita disponer de un “conjunto de prácticas para lograr decir con orden una cosa”.

Objetivos específicos

Para conseguir este objetivo, el alumno, a partir de sus inquietudes e iniciativas plásticas, y la exigencia de progresos, riesgos en su investigación plástica, ha de reflexionar, considerar, elaborar y exponer aquel método específico que considere más adaptado a sus hipótesis de trabajo mediante:

- El refuerzo de su libertad creativa.
- El enriquecimiento de sus contenidos.
- La adecuación de los contenidos al desarrollo y materialización de la obra.
- La valoración de los resultados obtenidos.

Metodología.

La metodología que se propone es sobradamente amplia, por lo básica, para dar así la máxima singularidad a los procesos personales que desarrolla el alumno durante el curso y garantizar la no existencia de enfoques estéticos unitarios. El punto de partida residirá en la realización de una obra con plena de libertad en su concepción, temática, procesualidad, etc.; y la presentación de un dossier gráfico personal junto con un escrito concebido como proyecto conceptual para el resto del curso.

A partir de aquí, se potenciarán los conceptos, procesos, formas y aptitudes del arte más actual, la claridad de esquemas mentales, el uso adecuado de instrumentos conceptuales y la

comunicación de sus experiencias a través de una enseñanza es individualizada para dar respuesta a los interrogantes y necesidades específicas de cada alumno.

Los trabajos realizados en la clase carecerán de cualquier imposición de tiempo fijado, tema, tamaño o técnica. Se pretende con ello que el alumno, imprimiendo rigor, seriedad y responsabilidad, marque autónomamente las pautas de su propio proceso creativo: que cada trabajo se plantee con sus correspondientes preceptos intelectuales, espaciales, temporales y técnicos, significando un esfuerzo marcado por sus propios intereses como individuo, puliéndolo de contenidos anecdóticos o simples juguetes formales, alegóricos y conceptuales.

La labor del profesor será de permanente ayuda al alumno en su introducción en la problemática del arte actual, tamizando los universales de nuestra cultura en sus graves particularidades. Como resultado lógico de unir dicha enseñanza individualizada con la mayor libertad creativa se propone al alumno que sea él quién acuda a solicitar el comentario del profesor cuando lo estime más conveniente, evitándose así inoportunas interrupciones del profesor en momentos creativos que el alumno estima que no son representación de su procesualidad.

Bibliografía

La bibliografía que se emplea es muy amplia, (la relación general se expone en el tablón de anuncios de la clase a principios de curso), destacándose los escritos y catálogos publicados en grandes exposiciones internacionales tales como: la Documenta, Bienal de Venecia, Sao Paulo o el Museo Whitney o proyectos tales como Münster.

Por ser una enseñanza individualizada, a lo largo del curso, se proporcionan relaciones de textos y documentos adaptados a cada caso particular.

MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO

(332) SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN

Ciclo: Segundo

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Unidad Docente de Sociología IV

Objetivos generales.

La asignatura pretende dar cuenta del lugar que ocupan los fenómenos comunicativos en la sociedad y de cómo los individuos elaboran su visión del mundo a partir de experiencias que tienen una naturaleza comunicativa

En la primera parte del curso se reflexiona acerca de los procedimientos comunicativos que recurren a la comunicación verbal y al gesto, relacionando dichos procedimientos a la interacción cara a cara, típica de las sociedades de la oralidad ancladas en la tradición. Seguidamente se analizan las consecuencias de la aparición de la escritura tanto en el orden social como en el desarrollo de las mentalidades. En tercer lugar se desarrolla, bajo diversas perspectivas teóricas, el impacto que producen los medios de comunicación de masas (especialmente la televisión) sobre las formas de organización social y sobre las mentalidades.

Una vez explicadas las categorías teóricas básicas que relacionan los tipos de sociedad y las formas predominantes de comunicación se pasa a realizar análisis concretos sobre el grado de comunicabilidad que permiten los distintos elementos de la cultura como, por ejemplo, los objetos e imágenes y su capacidad para transformarse en símbolos de una época o de un grupo social, así como para vehicular mensajes; la vestimenta y la moda en relación con las formas de identificación social de sus usuarios; el fenómeno del consumo y los estilos de vida asociados al mismo; los espacios, estudiados como marcos físicos y simbólicos en donde una sociedad vive, piensa o recuerda y que están cargados de sentidos y de reglas, los rituales de la vida cotidiana, etc.

El objetivo general es transmitir al alumno de Bellas Artes que toda comunicación se produce en contextos espacio-temporales en los que operan múltiples reglas que los individuos aprenden y experimentan a lo largo de sus vidas y que el estudio de dichos contextos es indispensable para interpretar el sentido de los mensajes que se producen constantemente en toda sociedad. Se analizan algunos de estos contextos y sus formas de transformación así como el papel jugado en estos cambios por los agentes socio-culturales y por los medios de comunicación. En este marco teórico se realiza una especial referencia a la relación que tiene cualquier producción artística con la organización social en donde se genera y a las dificultades existentes para utilizar el arte como vehículo de comunicación.

Objetivos específicos.

El primer objetivo específico de la asignatura es familiarizar al estudiante con categorías básicas de las Ciencias Sociales a partir de las cuales reflexionará críticamente sobre el funcionamiento de la comunicación en la sociedad. Una vez adquirida la terminología y comprendidas las problemáticas planteadas por la Sociología en la relación entre Sociedad, Arte y Comunicación, el segundo objetivo es animar al alumno a salir temporalmente del mundo del arte para observarlo y comprenderlo desde fuera; es decir, no desde el universo de lo sensible y creativo, sino desde una racionalidad crítica que le permitirá realizar y justificar un diagnóstico sobre las imposiciones culturales, mediáticas e institucionales más destacables que operan tanto sobre los propios artistas y como sobre los fenómenos artísticos que se generan en la sociedad de la comunicación y del consumo de masas.

Metodología.

El curso se compone de una parte teórica en donde el profesor desarrolla los conceptos y perspectivas que se utilizarán en los análisis posteriores y de otra parte, de carácter práctico, en la que el alumno participará necesariamente, que se centra en reflexiones concretas acerca de la relación existente entre Comunicación y Sociedad. Esta segunda parte es la que da cabida a diagnósticos de fenómenos comunicativos, debates de los estudiantes y elaboración de los trabajos.

En esta asignatura la evaluación se realiza a partir del grado de seguimiento del curso, del número y calidad de lecturas realizadas, de la participación en los debates y especialmente del ejercicio final, que podrá consistir en un trabajo monográfico dirigido, discutido con el profesor y expuesto en el seminario práctico. Los estudiantes que hayan seguido el curso de manera insuficiente o cuyo trabajo no cumpla los requisitos mínimos realizarán un examen tradicional sobre el programa.

Programa.

La construcción comunicativa de la realidad. Relación entre comunicación y mentalidad. Formas de codificación de la comunicación y organización social. La oralidad y la escritura. Medios de comunicación de masas y sociedad. Nuevos géneros mediáticos. Tradición cultural y globalización comunicativa.

Tiempo, comunicación y cultura. La memoria colectiva. Los ritmos.

La comunicación y la formación de identidades. Los estilos de vida. Moda, sociedad y consumo.
Los productos culturales en la escena comunicativa. Políticas culturales y políticas comunicativas.
Comunicación interpersonal. El cuerpo y la comunicación no verbal: la kinésica.
El lenguaje del espacio. La proxémica. El espacio subjetivo. Los mapas mentales.
Los escenarios de la comunicación. Análisis del contexto. Las reglas del contexto.
Los objetos como símbolos. El intercambio simbólico. Los objetos en la sociedad de consumo.
La imagen comunicativa. Las representaciones icónicas. La fotografía.
Rituales comunicativos. Las ceremonias de la vida cotidiana. Comunicación e institución.

Bibliografía general

Auge, M. Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona. Gedisa. 1993.
Aumont, J. La imagen. Barcelona. Paidós. 1992.
Balandier, G. El poder en escenas. Barcelona. Paidós. 1994.
Baudrillard, J. El sistema de los objetos. Barcelona. Siglo XXI. 1975.
Bourdieu, P. Las reglas del arte. Barcelona. Anagrama. 1995.
Bourdieu, P. Sobre la televisión. Barcelona. Anagrama. 1997.
Crooley, D. y Heyer, P. La comunicación en la Historia. Barcelona. Bosch. 1997.
Douglas, M. Estilos de pensar. Barcelona. Gedisa. 1998.
Hall, E.T. El lenguaje silencioso. Madrid. Alianza. 1989.
Joseph, I. Erving Goffman y la microsociología. Barcelona. Gedisa. 1999.
Le Breton, D. Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires. Nueva Visión. 1995.
Squicciarino, N. El vestido habla: Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria. Madrid. Cátedra. 1990.
Thompson, J.B. Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. Barcelona. Paidós. 1998.
Veyrat-Masson, D. (comps.): Espacios públicos en imágenes. Barcelona. Gedisa. 1996.
Williams, R. Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. Barcelona. Paidós. 1982.

(333) SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA

Ciclo: Segundo

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Unidad Docente de Sociología IV

Objetivos generales

La asignatura "Sociedad y Cultura Contemporánea", dirigida y diseñada para estudiantes de Bellas Artes, tiene el propósito de acercar a estos estudiantes a las perspectivas de las Ciencias Sociales respecto a la cultura de nuestro tiempo. De ahí la deliberada generalidad del título, pues no se trata de acotar una disciplina académica, cuanto de afrontar algunos problemas básicos de la sociedad contemporánea desde un punto de vista que les resulta poco familiar y trazar un marco teórico que facilite al alumno la reflexión, la discusión y la ubicación de dichos problemas para su posible comprensión.

El temario aborda los términos en que se está planteando el debate cultural de nuestra época, marcada por la Cultura de Masas, la Sociedad de Consumo, el impacto cultural de las nuevas tecnologías y las redes transculturales de comunicación, fenómenos

que afectan a la percepción social del arte en nuestro tiempo y a la mudabilidad del gusto estético y configuran el contexto en el que los estudiantes de Bellas Artes desarrollarán su actividad creativa y profesional. Bajo rúbricas diferentes, como Sociedad Postindustrial, Globalización o Postmodernidad, el debate cultural de nuestra época implica hipótesis acerca de nuevas formas de la sociabilidad y nuevas maneras de sentir y conocer que nuestro programa pretende examinar con atención a la luz de diferentes autores. No con el propósito de ofrecer una retahíla de doctrinas, sino con el objetivo de situar tales problemas en un marco conceptual adecuado, discutir su pertinencia y ayudar al estudiante a pensarlos con honestidad y rigor intelectual.

Objetivos específicos

Si la asignatura plantea como su objetivo genérico afrontar el debate cultural de nuestra época, como objetivo específico pretende acercar a los estudiantes a los autores y a los textos donde tal debate se manifiesta, con el fin de que puedan participar en él fundamentando coherentemente sus propias opiniones. Se tratará, por tanto, de sugerir ideas y fomentar la reflexión creativa, plantear problemas, no impartir doctrinas.

Metodología

En una primera fase del curso la docencia se desarrollará mediante exposiciones por parte del profesor, con el fin de fijar los conceptos fundamentales y el marco teórico de la asignatura. Tales conceptos, como Sociedad, Cultura o Modernidad, problemáticos en sí mismos, permitirán posteriormente a los estudiantes reflexionar y debatir en las clases prácticas acerca de problemas específicos de la cultura contemporánea que antes hemos aludido. La evaluación del aprovechamiento se realizará a partir de los trabajos escritos que el alumno vaya produciendo acerca de los temas y lecturas recomendadas por el profesor a lo largo del curso, valorándose su asistencia y participación en el mismo. Alternativamente, aquellos alumnos que no hayan presentado los citados trabajos voluntarios a final del curso, o cuando éstos resulten insuficientes o deficientes, deberán superar un examen escrito.

Bibliografía básica

A lo largo del curso y en función del interés de cada alumno por un tema, el profesor recomendará la bibliografía específica para su trabajo, indicándose a continuación tan sólo una bibliografía básica orientadora.

- Adorno, T. y Horkheimer, F.: *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid. Trotta. 1994.
Berger, P. *El dosel sagrado*. Kairós, Barcelona 1998.
Bourdieu, P.: *La distinción*. Taurus, Madrid 1988.
Foucault, M.: *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI, México 1968.
Fromm, E.: *Miedo a la libertad*. Barcelona. Planeta 1984.
Geertz, C. y otros: *El surgimiento de la antropología postmoderna*. Gedisa, Barcelona 1996.
Gellner, E.: *Razón, Religión y Postmodernidad*. Paidós, Barcelona 1994.
Kant, I.: *En defensa de la Ilustración*. Alba. Barcelona 1999.
McLuhan, M.: *La Galaxia Gutemberg*. Planeta, Barcelona 1985.
Picó, J. (ed.): *Modernidad y Postmodernidad*. Alianza Madrid. 1988.
Veyne, P. y otros: *Cómo se escribe la Historia*. Alianza Madrid. 1984.

(334) ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL ARTE

Ciclo: Segundo
Carácter: Optativo
Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Sección departamental de Historia del Arte III

Objetivos generales

Esta asignatura optativa del segundo ciclo busca explicar desde las últimas tendencias, la crisis de las vanguardias y su institucionalización, la ruptura con los límites de las artes a partir de ellas - Expresionismo Abstracto, Cinetismo o Pop Art- hasta llegar a la negación de las referencias más obvias del arte, como la negación del objeto y su sustitución por la idea en buena parte del arte conceptual, como la negación de su sentido sensible de belleza contrapropone la atracción de lo racional, de lo seriado, de lo antisensual- como en el minimal- para finalmente ironizar o "deconstruir" sobre las bases del arte de las vanguardias.

La conexión de las últimas tendencias de los años 70, 80 y 90 con sus orígenes, así como la ruptura lógica con los mismos, será la base explicativa de la búsqueda de caminos nuevos y nuevas tecnologías, así como de la renovada puesta en cuestión de la "muerte del arte". El arte digital, el videoarte, el neoconceptualismo, el arte en la red informática, las múltiples transgresiones de las artes clásicas, especialmente en el terreno de las instalaciones, que rompe con la antigua idea de escultura, y crea una forma de des-jerarquización de los antiguos géneros escultóricos de gran riqueza, el nuevo protagonismo de la fotografía, etc., tratará de ser abordado desde una argumentación teórica.

Objetivos específicos

Poner al día al alumno de las nuevas vías de creación artística y sus últimos paradigmas, descifrando los códigos de la actualidad creativa, de su justificación teórica e histórica, en el contexto del comienzo del siglo XXI.

Metodología

La metodología que se utilizará tratará de explicar los procesos artísticos desde la teoría del arte en sus términos actuales y con los nuevos medios. Más que explicar una visión lineal de las últimas tendencias, se explicarían los términos significativos y emblemáticos del último arte: esos términos que emergen de los nuevos textos de los artistas, de la nueva crítica, de la última estética, del nuevo entorno tecnológico y tecnocrático del arte. Por tanto se tratará la materia desde una visión interdisciplinar y transversal.

Bibliografía

- Archer, M. Art Since 1960, Londres, Thames and Hudson, 1997.
AA. VV. "Historia del Arte 4. El mundo contemporáneo", Alianza Editorial, Madrid, 1997.
AA.VV. " Hors Limites. L'Art et la vie 1952- 1994", Centre Georges Pompidou, Paris, 1995.
Fineberg, J. Art Since 1940. Strategies of Being, Londres, Laurence King, 1995.
Kraus, R. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Madrid, Alianza Forma, 1996.
Taylor, B. The Art of Today, Londres, The Everyman Library, 1995.
Battcock, G.: "La idea como arte: Documentos sobre el arte conceptual", Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
Godfrey, T.: "Conceptual Art", Phaidon Press, London, 1998.
Goldberg, R.L. "Performance Art. From Futurist to the Present", Thames and Hudson , Londres, 1998.
Marchan Fiz, S. "Del arte objetual al arte de concepto", Akal, Madrid, 1994.

(335) ARTISTA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN.

Ciclo: Segundo

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Didáctica de la Expresión Plástica

Descriptor:

Estudio de la formación del artista en diferentes momentos históricos, su relación con la sociedad y el espectador de ese momento y el reflejo de los diferentes factores culturales, sociales, políticos, económicos, etc. en el desarrollo de la educación artística.

Esta asignatura se configura como una reflexión sobre la figura y el papel del artista en relación con la sociedad de su tiempo, sus implicaciones mutuas y la proyección sobre el mundo artístico actual, y cómo todos esos condicionantes han confluído en diferentes perspectivas de la educación artística en cada momento.

Organización:

Se establecen dos bloques paralelos:

Bloque A: En este bloque se imparten las clases teóricas, que versan sobre el siguiente temario:

1. Introducción. Artista, espectador y sociedad en la confluencia de la formación artística.
2. Modelos en la enseñanza del arte a través de la historia.
3. El artista-mago. Artesanos y constructores
4. La dicotomía artes nobles-artes manuales en la Antigüedad clásica y sus consecuencias en la formación artística.
5. La formación artística medieval. Logias, cofradías, gremios y talleres.
6. El resurgir renacentista y la nueva educación artística. Las primeras Academias.
7. El auge de las Academias en Europa. Surgimiento de las Academias españolas y de las Escuelas de Dibujo.
8. El cuestionamiento romántico del sistema social. Marchantes, críticos y exposiciones.
9. La Revolución industrial y el artista técnico.
10. Vanguardias y compromiso político. El arte por el arte frente al arte comprometido.
11. Intentos de superar la dicotomía arte-técnica: La Bauhaus.
12. La educación estética como parte de la formación integral de la persona. Principales teóricos y corrientes.
13. Corrientes pedagógicas y reformas en la España decimonónica.
14. La Educación Artística en la actualidad. Instituciones, organismos y proyectos.
15. El sistema educativo actual en España.

Bloque B. Paralelamente, las clases prácticas se organizan con arreglo al siguiente esquema:

- Trabajos colectivos. Durante las dos primeras semanas, los alumnos se distribuyen en grupos de trabajo, que se reúnen con el profesor para preparar el tema a exponer en clase. Estas reuniones de seminario sirven para preparar el guión, aclarar dudas, facilitar bibliografía, etc. y facilitan la tarea a los alumnos, al tratarse de temas más específicos y de alumnos de diferentes Centros.

A continuación, se establece un calendario de exposiciones a lo largo del curso, distribuyendo los grupos en el horario de prácticas y con arreglo al esquema temporal disponible.

- Trabajos individuales. En estos, el alumno debe realizar una exposición breve y concisa de su trayectoria artística hasta el momento: inicios, influencias, objetivos, problemas, resultados,... Se trata de una reflexión sobre su propia obra, comentada con apoyo gráfico, catálogos, reseñas, etc., en la que habitualmente se establece un debate en la clase sobre los problemas que condicionan el mundo artístico, ayudando a intercambiar puntos de vista, desarrollando el sentido crítico y la defensa de diferentes posturas en torno a las cuestiones que más les preocupan.

Evaluación.

Se establece a partir de los resultados obtenidos en los dos trabajos anteriores, en los que se valora, además del trabajo en sí, la participación en los debates, el nivel de conocimientos demostrados, la madurez, etc. La opción del examen final complementa la evaluación, bien para superar la nota provisional o bien como alternativa a la misma.

Bibliografía

- ARNHEIM, R. (1994), *Consideraciones sobre la educación artística*, Barcelona, Paidós.
- BLOOM, B.S., HASTINGS, J.T. Y MADAUS, G.F. (eds.) (1977), *Evaluación del aprendizaje*, Buenos Aires, Troquel.
- BRUNER, J.S. (1997), *La educación, puerta de la cultura*, Madrid, Visor.
- BÜRGER, P. (1997), *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península.
- CHORDÁ, F. (1993), *Aprendiendo a mirar el arte*, Zaragoza, G. de Aragón y Dip. de Zaragoza.
- DOBBS, S.M. (1992), *The DBAE Handbook. An Overview of Discipline-Based Art Education*, The Getty Center for Education in the Arts.
- EFLAND, A.D. (1990), *A History of Art Education. Intellectud and Social Currents in Teaching the Visual Arts*, N. Y., Teachers College Press, Columbia University.
- EISNER, E.W. (1995), *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós.
- EISNER, E.W. (1998), "The Getty Education Institute for the Arts", *Studies in Art Education*, 40 (1), 4-7.
- GABLIK, S. (1987), *¿Ha muerto el arte moderno?*, Madrid, Blume.
- GARDNER, H. (1994), *Educación artística y desarrollo humano*, Barcelona, Paidós.
- GARDNER, H. (1999), *Inteligencias múltiples*, Barcelona, Paidós.
- GENNARI, M. (1997), *La educación estética*, Barcelona, Paidós.
- GIMPEL, J. (1991), *Contra el arte y los artistas*, Barcelona, Gedisa.
- GOLDWATER, R. y TREVES, M. (1953), *El arte visto por los artistas*, Barcelona, Barral.
- HARGREAVES, D.J. (1991), *Infancia y educación artística*, Madrid, Morata.
- PEVSNER, N. (1982), *Las Academias de Arte*, Madrid, Cátedra.
- READ, H. (1982), *Educación por el arte*, Barcelona, Paidós.
- WINGLER, H.M. (1975), *Bauhaus*, Barcelona, Gustavo Gili.
- WITTKOWER, R. Y M. (1982), *Nacidos bajo el signo de Saturno*, Madrid, Cátedra.

(336) GRABADO EN HUECO I

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Introducción

La asignatura de Grabado en Hueco I, está situada en el segundo ciclo de Licenciatura. Previamente habrá cursado las programaciones optativas que permiten tener una formación general de todas las técnicas y conocimientos teóricos y prácticos de las técnicas del grabado.

Los conocimientos a desarrollar serán el lograr el dominio de los medios del grabado en hueco en su totalidad, para llegar incrementar la expresividad artística individualizada a través de este medio.

Objetivos

- 1.- Dominio del dibujo y de la expresividad.
- 2.- Dominio del grabado en hueco, seco y húmedo.
- 3.- Utilización de los medios y métodos en hueco.
- 4.- Utilización de la estampación, matrices, soportes, tintas, registros y presiones.
- 5.- Conocimientos históricos y de artistas-grabadores.
- 6.- Investigaciones teóricas o prácticas de la técnica.

Contenidos mínimos

- Técnicas calcográficas directas e indirectas.
- Matrices, soportes, barnices, ácidos y presiones.
- Estampación seriada, procesos, medios, registros, color.
- Iniciación a técnicas industriales aplicadas. Transferencias.
- Proyectos creativos en Grabado en Hueco.
- Análisis de artistas contemporáneos y clásicos.

Metodología

Cada uno de los items del programa lleva una secuenciación de contenidos acumulativos de mayor complejidad sucesiva. A su vez, la metodología aplicada está basada en una formación experimental con unas prácticas individualizadas que demuestren el dominio de los medios de expresión del grabado en hueco.

Todos los objetivos unidos a los contenidos, llevarán una teoría general de conocimiento y una visualización de obras grabadas anteriores para pasar a la obra personal, a través de bocetos, ensayos, pruebas de estado y estampación definitiva en cada caso.

Se potenciará la enseñanza extraescolar mediante visitas guiadas a exposiciones y concursos, así como la participación en ellos.

Evaluación

La evaluación será continua mediante la labor realizada durante todo el curso, se atenderá al progreso alcanzado a lo largo del curso. Se tendrán en cuenta tanto los conocimientos del programa desarrollado como la obra personal creadora, la creatividad y la teoría.

Los criterios de evaluación para la calificación final, son los siguientes: nota media entre las calificaciones parciales, progreso formativo a lo largo del programa, conocimientos teóricos de los temas, prácticas mediante la obra personal, otros conocimientos y circunstancias, y un examen final, cuando no se alcancen los objetivos propuestos durante el curso.

Bibliografía básica

BEGUIN, A., *Dictionnaire Technique de l'estampe*. 3 vol., Bruselas, 1977.
CHAMBERLAIN, W. *Aguafuerte y grabado*. Blume, Madrid, 1988.
DAWSON, J. Y OTROS, *Guía completa de grabado e impresión*. Blume, Madrid, 1982.
Esteve Botey, F. *Grabado*. Alcoy, Madrid, 1910.
IVINS, W. M. *Imagen impresa y conocimiento*. G. Gili. Barcelona, 1975.
RUBIO MARTÍNEZ, M. *Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación*. Tarraco, Tarragona, 1979.
VV. AA. *El grabado, historia del arte*. Skira-Carrogio. Barcelona, 1998.

(337) GRABADO EN HUECO II

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Introducción

La asignatura de Grabado en Hueco II es la culminación de los conocimientos de la técnica en su último curso; supone el dominio de las anteriores programaciones estudiadas tanto en sus conocimientos teóricos como creativos, para poder desarrollar plenamente la obra personalizada con la solvencia técnica necesaria de estos medios.

Los contenidos programados son de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, experimentación y creación de la obra personal grabada, hasta lograr dar una formación integral y actual al alumno.

Objetivos

- 1.- Dominio del dibujo, de la forma, del color y de la expresión
- 2.- Dominio de técnicas, materiales y procesos en hueco, y aditivas, así como nuevas tecnologías y nuevos medios creativos.
- 3.- Estampación múltiple a color, técnicas mixtas.
- 4.- Impresión por rotación, planas, offset, electrónicas, digitales y mixtas. Teoría y práctica.
- 5.- Procesos críticos e históricos. Artistas grabadores.
- 6.- Investigación teórica, experimentales y gráficas temáticas.

Contenidos

- Técnicas mixtas por levantado, por superposición, por arrastre, por sustracción con varias matrices.
- Estampación en color, matrices, tintas, componentes y presión.
- Estampa a color, el papel y sus fibras, reciclaje y conservación.
- Estampación por viscosidades y reología, Hayter, Miró, Reddy
- Tecnología y Arte. El transfer. El collage. La electrografía.
- Técnicas aditivas y nuevos materiales. Sus procesos.
- Matrices industriales, plásticas, vidrio, soldadura, sus procesos.
- Grabado tridimensional, por moldes y contramoldes, resinas.
- Conservación de estampas y de matrices. El taller.

Metodología

La metodología es formativa, global y experimental en casi todos los temas del programa. Se unirán la percepción plástica con las ideas y con las destrezas, partiendo del conocimiento de tecnologías puntuales. A partir de una teoría y de una visualización de grabados en cada tema se experimentará mediante técnicas mixtas los nuevos procedimientos.

La enseñanza será en todo momento individualizada en las prácticas y colectiva siguiendo el programa de contenidos generales. Se potenciará el contacto con el grabado real en exposiciones, concursos, conferencias, museos y talleres del mundo actual del arte.

Evaluación

La metodología, la programación y la evaluación están estructuradas por trimestres; se calificará por evaluación continua, atendiendo al progreso global a lo largo del curso. Se tendrán en cuenta los conocimientos, la investigación, la creatividad y la obra personal. Los trabajos teóricos se entenderán como otra actividad paralela.

Los criterios de evaluación para la calificación final, serán: nota media entre las parciales, progreso formativo a lo largo del programa, conocimientos teóricos, prácticas personales, otras circunstancias y un examen final cuando no se alcancen los objetivos del curso.

Bibliografía básica

- ALCALÁ, J.R., Y CANALES, F.J. *Copy Art*. Col Para arte, Alicante, 1986
GOETZ, H. *Gravure au Carburundum*. Maeght, París, 1974.
HAYTER, S. W. *New Ways of Gravure*. Watson-Guption, New York, 1981
NADEAU, L. *Encyclopedia of Printing. Photographic and Photomechanical. Processes*. 2 vol., New Bross Wick, Canadá, 1989.
NEWMAN, T. R. *Innovative Printmaking. The Making of two and three dimensional prints and multiples*. Crown Pub. New York, 1977.
ROSS, J.Y ROMANO, C. *The Complete Printmaker*. Free P., New York, 1990
WENNIGER, M. A. *Collagraph and other Printing Techniques*. Van Nostrand Rienhold C., New York, 1972.

(338) GRABADO EN RELIEVE

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Introducción

El grabado en relieve fue el inicio del concepto de imagen múltiple aplicado como estampa exenta y como ilustración de libros, eliminando las miniaturas y la reproducción amanuense. Adquiere el carácter de arte con las matrices xilográficas y su estampación. Las maderas y su talla en relieve, unido a la utilización del papel como soporte y las tintas grasas permiten una expresión artística muy directa.

Los conocimientos del programa comprenden la totalidad de procedimientos y técnicas, tanto teóricas como su utilización en manos del artista creador a lo largo del curso, incidiendo en las nuevas tecnologías.

Objetivos

- 1.- Conocimiento teórico y diferenciación de las técnicas de grabado en relieve y sus posibilidades expresivas.
- 2.- Análisis histórico de la evolución experimentada por las técnicas de relieve. El origen de la xilografía y su aportación como medio de difusión cultural.
- 3.- Conocimiento de los métodos de estampación propios del grabado en relieve.
- 4.- Fomentar el interés del alumno por los nuevos medios de expresión y los valores plásticos de las nuevas tecnologías.

Contenidos

- Técnicas de grabado en relieve. Inicios y evolución.
- El linograbado.
- La xilografía a fibra monocroma y policroma.
- La xilografía a contrafibra.
- Procedimientos sobre plástico.
- El libro Xilográfico.

Metodología

El planteamiento de esta materia deberá ser mediante un equilibrio entre la aportación de contenidos cognoscitivos y el desarrollo de la actividad práctica. Para ello se facilitará información iconográfica: proyección de diapositivas, muestra de vídeos, información sobre exposiciones, muestra bibliográfica y muestras de estampación realizadas por alumnos de otros años de las técnicas específicas que se estén realizando.

Cada trabajo estará precedido por una explicación teórica con proyección de diapositivas y entrega de fotocopias, con una introducción histórica y un desarrollo procedimental.

Evaluación

La evaluación será continua a través de la labor desarrollada en todo el curso, es fundamental el análisis del progreso logrado a lo largo del curso académico. Se evaluarán los contenidos del programa, la obra creadora y su expresividad.

Los criterios de evaluación para la calificación final son: nota media entre las calificaciones parciales del curso, progreso formativo del programa, conocimientos teóricos de los temas, prácticas a través de la obra personal, otras circunstancias, y un examen final, cuando proceda.

Bibliografía

- CHASMBERLAIN, W. *Grabado en madera*. Blume, Madrid, 1988.
- DAWSON, J. y otros, *Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales*. Blume, Madrid, 1982.
- EESTEVE BOTEY, F., *El grabado en madera y su acrecentamiento en España*. Escuela de AA y OO, Madrid, 1942.
- GUTIÉRREZ LARRAYA, T., *Xilografía. Historia y técnicas del grabado en madera*. Meseguer, Barcelona, 1979.
- MARTÍN, J., *Enciclopedia de técnicas de impresión*. Acanto, Barcelona, 1994
- VIVES, R., *Del cobre al papel. La imagen multiplicada*. Icaria, Barcelona, 1994.
- WESTHEIM, P., *El grabado en madera*. F.C.E., México, 1984.

(339) TÉCNICAS PLANOGRÁFICAS

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Introducción

La técnica de la litografía tradicional como medio de reproducción decantado exclusivamente para la creación de imágenes artísticas, basado en la utilización de matrices líticas y metálicas, así como sus aplicaciones a matrices fotosensibles y sus procedimientos y elementos inherentes, constituyen el contenido fundamental de la asignatura de Técnicas Planográficas.

Objetivos

Pretenden proporcionar un conocimiento correcto y completo del proceso técnico, y por tanto, de los métodos y materiales del procedimiento de la litografía artística.

Ello implica el conocimiento técnico y profesional del proceso de matrices litográficas y su estampación en lo que atañe a tiraje de pruebas y edición de litografía original como actividad eminentemente de creación artística pero también como capacitación técnica para una actividad profesional.

Por tanto el objetivo fundamental de la enseñanza será garantizar el aprendizaje progresivo de los contenidos esenciales de la técnica litográfica. Aprendizaje constatado y evaluado que suponga una capacitación real del alumno, el desarrollo y concepción de la litografía como técnica de creación artística y la identificación de la propia enseñanza en sus características, calidad y eficacia peculiares.

- 1.- Conocimiento de las técnicas y materiales específicos del dibujo en litografía.
- 2.- Conocimiento de los elementos y las técnicas de proceso de matrices planográficas.
- 3.- Conocimiento y manejo de elementos y prensas de estampación.
- 4.- Conocimiento de los nuevos procesos de impresión.
- 5.- Adquisición de criterios de edición y tirajes. Conocimiento de la evolución y aplicación histórica de la litografía. Desarrollo de criterios conceptuales, creativos y artísticos en Litografía.

Contenidos

- Litografía artística sobre piedra; graneado y abrasivos. Técnicas y materiales específicos de dibujo. Elementos y secuencia de proceso de matrices y su estampación.
- Prensas de estampación litográficas. Su tipología y utilización.
- Técnicas sobre planchas metálicas, modos específicos de procesado y estampación.
- Técnicas de reporte, transferencias y autografía.
- Litografía en color. Sistemas de registro y estampación de matrices.
- Procesos fotosensibles y matrices industriales.
- Proyectos creativos en planografía.

Metodología

La metodología es fundamentalmente práctica, basada esencialmente en la tarea de procesado y estampación de matrices litográficas (piedra y metal) con el consiguiente apoyo de explicación teórica. Pero también, y de modo importante, implica aspectos de concepción y capacitación para la realización plástica y artística y a la vez para la tarea de tiraje y edición. Para ello se dispone de un aula-taller específico para litografía con piedras litográficas, prensas de estampación francesas "Brisset", emblemáticas del procedimiento, y dos tórculos calcográficos para estampación de planchas.

Criterios de evaluación

La evaluación es necesariamente continuada. Se basa en la constatación del control técnico del proceso litográfico, manifestado por el alumno en los sucesivos ejercicios de dibujo, proceso y estampación propuestos, y según un criterio de dificultad y perfeccionamiento progresivos. Asimismo en los ejercicios escritos de tipo teórico que se puedan plantear, y que deben acreditar un grado de asimilación y comprensión correcto de la teoría de los conceptos y modos de actuación técnica y de la terminología inherente.

En los ejercicios prácticos que se proponen se especifica una serie de extremos y pormenores técnicos referidos a cada uno, como por ejemplo, a excepción del primero, la exigencia de estampación de un número no inferior a tres estampas con el objeto de acreditar la capacidad de estabilización de la matriz litográfica, lo que constituye el factor más importante del aprendizaje y la posibilidad de su utilización como técnica de estampación de obra seriada.

Bibliografía básica

ANTREASIAN, G. y CLINTON, A. *The Tamarind book of Lithography. Art & Techniques*. Harry N. Abrams Inc., New York, 1971.
SENEFELDER, A., *Lithography: A complete course*. Da Capo Press, New York, 1977.
SOUSA, J. DE., *La Lithographie. Precis technique*. Technorama, Argenton sur Creuse, 1990.
VICARY, R., *Litografía*. H. Blume, Madrid, 1986.
GRISO, C., *El Arte de la Litografía* (Alois Senefelder. La Planografía. Memoria ejemplar del inventor de la impresión química.) Promociones y publicaciones Universitarias S.A. Barcelona 1993
KREJKA, A., *Técnicas del grabado*. Libsa, Madrid 1990.

(340) TÉCNICAS PERMEOGRÁFICAS

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo I (Dibujo y Grabado)

Introducción

La Serigrafía como medio de reproducción de la obra artística es una técnica utilizada fundamentalmente en el siglo XX: Utiliza medios de plantillas a partir de la estampación por permeografía, logrando las imágenes creativas. La utilización del color es fundamental dado su carácter plano de impresión y de superposición de las manchas de color.

El desarrollo de la programación supone el dominar los medios y las técnicas de estampación en su totalidad, así como la expresividad personal de cada alumno a través de cada tema.

Objetivos

- 1.- Dominio del dibujo y del color.
- 2.- Dominio de los procedimientos permeográficos.
- 3.- Estampación policroma con dominio de registros y tintas.
- 4.- Nuevos medios fotosensibles e industriales.
- 5.- Proyectos creativos serigráficos personales.
- 6.- Análisis teóricos y de artistas contemporáneos.

Contenidos

- Serigrafía artística. Pantallas, tintas y máquinas de impresión.
- Técnicas propias por plantillas, reservas, superposición.
- Estampación: procesos, registros, medios, color.
- Procesos fotosensibles e industriales. Estampación.
- Proyectos creadores personales.
- Análisis de la serigrafía contemporánea y sus posibilidades.

Metodología

Los contenidos de la programación serán teórico-prácticos dentro de un progreso de técnicas y de procesos cada vez más complejos: La creatividad desarrollada en cada tema será personal en la obra de cada alumno, por tanto el seguimiento será individualizado. La estampación múltiple será la finalidad última junto con los conocimientos temáticos.

Las nuevas tecnologías serán desarrolladas para tener un conocimiento actual y una posible experimentación personal. El taller como elemento de creación propia es importante.

Evaluación

La evaluación será continua, analizando la labor realizada a lo largo de todo el curso y el progreso alcanzado tanto práctico como teórico. Se valorarán además de los conocimientos del programa desarrollado la creación de la obra propia serigráfica.

Los criterios de evaluación para la calificación final serán los siguientes: nota media entre las calificaciones parciales, progreso formativo a lo largo de la programación, conocimientos teóricos, prácticas serigráficas, otras circunstancias, y un examen final, cuando no se alcancen los objetivos del curso.

Bibliografía básica

- BEGUIN; A.- *Dictionnaire Technique de l'estampe*. 3 vol. Bruselas, 1977.
CAPETTI, F.- *Técnicas de impresión*. Don Bosco, Barcelona, 1975.
CAZA, M.- *Técnicas de serigrafía*, Blume, Madrid, 1968.
MARA, T.- *Manual de serigrafía*. H. Blume, Barcelona, 1981.
ROSS NIELSEN, G.- *Serigrafía industrial y en artes gráficas*. Leda, Barcelona, 1975.
S'AGARO, J. DE.- *Serigrafía artística*. Leda, Barcelona, 1981.

(341) DISEÑO GRÁFICO I

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Objetivos generales

- Analizar y desarrollar los principios de las formas gráficas de la comunicación visual. Su campo originario es la imagen impresa; los signos, iconos y símbolos son sus elementos; sus instrumentos son la tipografía y la ilustración.
- Estudiar la tecnología en que se desarrollan los grafismos actuales por lo que incluye materias como la Tipografía y la Tecnología de las Artes Gráficas
- Ofrecer una panorámica histórica del Diseño Gráfico y así analizar la evolución tecnológica y situación actual de sus tres vertientes, la editorial, la de identidad y la publicitaria.
- Aportar una visión estrictamente funcional sobre la formación de imágenes.

Objetivos específicos

1. Conocer la función del Diseño Gráfico
2. El papel del diseñador gráfico en la sociedad. El análisis de las funcionalidades del Diseño. La evolución de sus técnicas, materiales y conceptos históricos.
3. Conocer los procedimientos técnicos del Diseño Gráfico.
4. Los condicionantes internos funcionales prácticos que definen la génesis de los grafismos. Los elementos y primeras técnicas de sistematización, jerarquización y ordenación significativa. Las bases teóricas de las disciplinas y materias propias como la Tipografía; los condicionantes externos y las tecnologías propias de la preimpresión e impresión; el instrumental y las técnicas materiales básicas así como los programas básicos informáticos.
5. Conocer el proceso del Diseño gráfico.
6. Investigación, documentación y análisis de los datos internos y externos del encargo. Evaluación y selección. Realización de expresiones finales de Diseño Gráfico.
7. Conocer los procedimientos formales del Diseño Gráfico.
8. Observación y práctica de los principios internos de la forma de los grafismos (relaciones elementales y su percepción, esquemas generadores y cromatismo funcional) así como de los principios externos de la forma del Diseño (relación de la forma del objeto gráfico con su entorno y con su propia estructura). Papel significativo de los grafismos en nuestra cultura.

Metodología

Toda la materia se encauza en dos didácticas paralelas y complementarias:

- Teórica, por medio de clases magistrales acompañadas de documentación hablada o escrita, con muestras de materiales, reales y reproducidos, en fotocopias y diapositivas, etc.
- Práctica, estableciendo ejercicios que hagan al alumno incorporar a su propia experiencia las teorías expuestas, proponiéndole prácticas de pequeños proyectos que permitan aprender a resolver proyectos mayores.

Bibliografía

AICHER, O. Y KRAMPEN, M. *Sistemas de signos en la comunicación visual*. Gustavo Gili.

Barcelona 1991

BARONI, D. *Diseño Gráfico*. Folio, Barcelona, 1989.

DONDIS, D. A. *Sintáxis de la imagen*. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
HOFMANN, A. *Manual de Diseño Gráfico. Forma, síntesis y aplicaciones*. Gustavo Gili. Barcelona, 1996.
JENNINGS, S. *Guía del Diseño Gráfico*. Trillas. México, 1995.
MARTÍNEZ CHICHARRO, M. *Tecnología de las Artes Gráficas*. Madrid 2000.
MARTÍNEZ DE SOUSA, J. *Manual de edición y autoedición*. Pirámide, Madrid, 1994.
MEGGS, P. *Historia del Diseño Gráfico*. Trillas, Méjico, 1991.
SATUE, E. *El Diseño Gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días*. Alianza, Madrid, 1988.
SAUSAREZ, M. de. *Diseño Gráfico*. Gustavo Gili. Barcelona, 1995.

(342) FOTOGRAFÍA II

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Objetivos

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumno/a los conocimientos necesarios para seguir ahondando en la técnica, historia y teoría de la fotografía. Partiendo de la base y conocimientos generales adquiridos en Fotografía I blanco y negro, la toma de contacto con el gran formato exhaustiva el trabajo de alta calidad en blanco y negro, la toma de contacto con el gran formato y formato medio, técnicas avanzadas de iluminación, el mundo de la fotografía en color, las técnicas de laboratorio y una aproximación a la tecnología digital. Por otro lado, y a través de los diferentes proyectos fotográficos personales, el alumno desarrollará tanto su capacidad crítica como su análisis y valoración de los elementos integrantes de la imagen fotográfica.

Temario

- 1.- Blanco y negro de alta calidad:
  - los elementos fotosensibles: películas, papeles en b/n, químicos.
- 2.- Técnicas de manipulación y efectos
  - reducción e intensificación de copias y negativos.
  - viradores
  - teñidos y coloreados
  - viradores cromógenos
- 3.- Representación, montaje y archivo
- 4.- Concepto de zona. introducción a la previsualización
- 5.- El formato medio: características y manejo
- 6.- Iluminación avanzada: su aplicación a fotografía de producto, retrato y en "localización"
- 7.- Gran formato: características y manejo
- 8.- Historia de la fotografía en color, teoría del color.
- 9.- El color: películas, papeles, procesos
- 10.- Procesos alternativos no basados en la plata
- 11.- Introducción a la fotografía digital: captación, procesos de control manipulación y salida.

Bibliografía

Historia de la fotografía

- FREUND, G., *La fotografía como documento social*. Barcelona. Gustavo Gili, 1986.
- KEIM, J., *Historia de la fotografía*. Barcelona. Ollis-Tau. 1971
- LEMAGNY, J.C. y ROUILLÉ, A., *Historia de la fotografía*. Barcelona. Martínez y Roca S.A. Alcor. 1988.
- NEWHALL, B., *Historia de la fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Barcelona. Gustavo Gili, 1983.
- ROSENBLUM, N., *Une Histoire mondiale de la photographie*. París. Abbeville. 1992.
- SCHARF, A., *Arte y fotografía*. Madrid. Alianza. 1968. 1974.
- SOUGEZ, M.L., *Historia de la Fotografía*. Madrid. Cátedra. 1981.
- STELZER, O., *Arte y Fotografía. Contactos, influencias y efectos*. Barcelona. Gustavo Gili. 1981.
- TAUSK, P., *Historia de la fotografía en el siglo XX. De la fotografía artística al periodismo gráfico*. Barcelona. Gustavo Gili. 1978.

Teoría fotográfica, lenguaje y estética.

- BARTHES, R., *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona. Gustavo Gili 1982.
- BENJAMIN, W., *Discursos interrumpidos. I*. Madrid. Taurus. 1989 (1973 1ª ed. esp)
- CLARD, M., *Impresiones fotográficas: el universo actual de la representación*. Madrid. Instituto de la Estética y Teoría de las Artes. 1991.
- COSTA, J., *El lenguaje fotográfico*. Madrid. Ibérico de Ediciones S.A. y CIAC. 1977.
- DUBOIS, P., *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*. Barcelona. Paidós Comunicación. 1986 (1ªed. Española).
- FONTCUBERTA, J., *El Beso de Judas. Fotografía y verdad*. Barcelona. Gili. 1997.
- SONTAG, S., *Sobre la fotografía*. Barcelona. Hispano Americana S.A. 1981.
- SUSPERREGUI, M., *Fundamentos de la fotografía*. Bilbao. UPV. 1988.

Técnica fotográfica

- ADAMS, A., *The negative: exposure and developement*. New York. Morgan and Morgan. 1962.
- ADAMS, A., *The print: contact printing and enlarging*. New York. Morgan and Morgan. 1968.
- CALBET, J. Y CASTELO, L., *La fotografía*. Madrid. Acento. Col. Flash. 1997.
- COOTE, J.H., *Guía del cibachrome*. Barcelona. Omega. 1980.
- DAVID, P., *Beyond the zone system*. Boston. Focal Press. 1988.
- EATON, G., *Photografic chemistry in black and white and color photography*. New York. Morgan & Morgan. 1986.
- FONTCUBERTA, J., *Fotografía: conceptos y procedimientos una propuesta metodológica*. Barcelona. Gustavo Gili. 1990.
- HEDGECOE, J., *El Arte de la fotografía en color*. Madrid. Hermman Blume. 1978.
- Hedgecoe, J., *El libro de la fotografía creativa. Fundamentos de creatividad y técnica fotográfica*. Madrid. Hermman Blume. 1979.
- HENNINGES, H., *Cokin Fitter System for Photo and Video*. Sussex. Hove Foto books. 1990.
- JACOBSON, R., *Manual de fotografía*. Barcelona. Omega. 1981.
- JACOBSON, C.I., *La ampliación: la técnica del positivo*. Barcelona. Omega. 1978.
- LAGUILLO, M., *El sistema de zonas. Control del tono fotográfico*. Madrid. Photovisión, 1988.
- LAGUILLO, M., *Fotometría. El control de la exposición*. Barcelona. Gris Art. 1999.
- LANGFORD, M., *Enciclopedia completa de la fotografía*. Madrid. Blume. 1983.
- LONDON, B., y UPTON, J., *Photography*, New York, Harper Collins College Publishers. 1994.
- PRADERA, A., *El libro de la fotografía*. Madrid. Alianza Editorial. 1990.
- SALTZER, J., *A Zone System for all Formats*. New York. American Photographic Book Publishing Company, 1979.
- SPILLMAN, R., *Manual práctico del fotógrafo*. Madrid. Omnicón, 1991.
- STONE, J., *Darkroom dynamics: A guide to creative darkroom techniques*. Boston & London. Focal Press. 1979.

VV..AA. *La expresión artística en el cuarto oscuro*. Barcelona. Kodak. Cuadernos prácticos de fotografía. 1988.

VV..AA. *Manual de fotografía*. Barcelona. Omega.1981.

(343) AUDIOVISUALES I

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Objetivos

El objetivo es crear una red que relacione a cada individuo con el mundo audiovisual. Esta relación pretende ponerse en marcha desde la creación de una trama que es producto de tres niveles:

Técnica, como herramienta.

Lenguaje, como forma y contenido.

Sensibilización, desde la percepción como reflexión sobre el mundo exterior y el propio individuo. Y desde el conocimiento.

Los objetivos del curso se resumirían en los siguientes cuatro puntos:

- Uso correcto de herramientas y procesos.
- Comprensión de los elementos técnicos como creadores de un lenguaje.
- Elaboración práctica de proyectos, como resultado de una reflexión del individuo sobre sí mismo y sobre la identidad del medio.
- Conseguir integrar el vídeo en el abanico de medios de expresión a utilizar por el alumno, como resultado de un proceso de interiorización de procedimientos y lenguajes.

Temario

La imagen en movimiento. cine, tv y vídeo. diferencias y similitudes. vídeo y tv. transmisión / recepción.

Imagen electrónica. historia del vídeo. como se forma la imagen. señal de vídeo.

exploración, campo y cuadro. normas y codificación del color en tv. iluminación. sonido.

Edición en video. historia. sistema básico de edición. magnetoscopio. métodos de edición.

La cámara. la cinta de vídeo. sistemas y formatos. técnicas de grabación. la luz. estructura del lenguaje audiovisual (planos, encuadre). movimientos de cámara.

El sonido. su naturaleza. cadena del sonido. aspectos técnicos. micrófonos. grabación del sonido. imagen y sonido. creatividad e investigación sonora.

El guión. literario y técnico: fases y técnica. story-board, primer acercamiento. argumento, sinopsis y tratamiento. el guión y el realizador.

Producción. funciones y responsabilidades. productor y director. realizador y equipo. equipo artístico y técnico. medios. producción en vídeo.

Unidades y elementos de expresión. el plano. duración y legibilidad. profundidad de campo. articulación sintáctica. escena y secuencia. imagen secuencial.

Sistema visual. la narración audiovisual como construcción espacio/temporal. continuidad narrativa (racord), como sucesión espacio/temporal. el espacio y el tiempo en la imagen.

El montaje en video. articulación espacio/temporal de la imagen. elementos de continuidad. relación entre plano y plano. el montaje cinematográfico: historia y evolución. movimientos artísticos y cine.

Relaciones entre video y arte. principales aportaciones artísticas de la historia audiovisual en función de sus medios: cine / tv / vídeo. nacimiento, desarrollo y evolución del vídeo/art.

influencia de los movimientos artísticos. fluxus. autores americanos. autores europeos.
autores españoles

Metodología

La evolución del programa tiene como base el desarrollo práctico de propuestas. El profesor dirigirá ejercicios cortos, en el inicio, para introducir al alumno en el uso de procedimientos y lenguaje vídeo. Se intenta favorecer una actitud intuitiva y experimental. Los ejercicios y el talante del trabajo a desarrollar posteriormente procurarán sustituir "lo dirigido" por "lo individual", impulsando una evolución personal apropiada a cada alumno.

Se formarán grupos de trabajo según las áreas de interés. Y el hecho de que el programa se base en una elaboración práctica, supone la necesidad de una participación activa de los alumnos. Su calificación final vendrá determinada por el grado de cumplimiento de los objetivos que antes hemos determinado, los cuales se irán evidenciando en cada uno de los ejercicios y proyectos personales.

Durante el curso se realizará:

- aprendizaje práctico del equipo técnico existente:
- visionado y análisis a nivel formal de textos visuales
- escritura de especificidad audiovisual.

Evaluación

La evaluación será continua tomándose en cuenta los conocimientos teóricos y los resultados prácticos obtenidos. Para ello se realizará una prueba teórica y otra práctica, mediante la presentación de los trabajos y proyectos que deberán ser mostrados y defendidos por el grupo. Se valorará especialmente la participación y el debate en clase.

El contacto del alumno y el profesor será constante por el seguimiento de los proyectos personales presentados y que se realizarán a lo largo del curso. Por tanto, se seguirá la evolución del alumno de forma continuada, siendo su progresión conocida por el propio alumno. En cualquier caso, para superar el curso se necesita aprobar la teoría y la práctica, por separado

Bibliografía

- Arnheim, R. (1986), El cine como arte, Barcelona. Paidós.
Aumont y otros (1983), Estética del cine. Barcelona. Paidós.
Bonet, E. Dolls, J. (1980), Entorno al vídeo, Barcelona. Gili.
Dekeuze, G. (1984), La imagen-movimiento. Barcelona. Paidós.
- (1986), La imagen-tiempo. Barcelona. Paidós.
Eco, H. (1977), Tratado de semiótica General, Barcelona. Lumen.
Eisenstein, S.M. (1970), Reflexiones de un cineasta. Barcelona. Lumen.
Gubern, R. (1986), Historia del Cine, 2 volúmenes, Barcelona. Lumen.
Millerson, G. (1979), Técnicas de realización y producción en Televisión, Madrid. Focal.
Mitry, J. (1989), Estética y psicología del cine. Madrid. Siglo XXI.
Zunzunegui, S. (1989), Pensar la imagen, Madrid. Cátedra.

(344) IMAGEN DIGITAL

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Introducción

La imagen digital como medio de creación plástica. Propiedades y características específicas. Tipos de imagen digital. Áreas de aplicación. Herramientas y plataformas. Usos y aplicaciones.

Objetivos

La asignatura tratará de cubrir los conceptos necesarios para el conocimiento de la imagen digital, así como las distintas habilidades necesarias para su manejo como herramienta y como medio dentro de las bellas artes.

El alumno desarrollará un trabajo personal de creación utilizando algunas de las herramientas disponibles (modelado y animación 3D, edición de vídeo, dibujo y retoque fotográfico).

La parte teórica intentará consolidar los conceptos esenciales en todas las ramas de la imagen digital, planteando su relación práctica con otras disciplinas de nuestro departamento: vídeo, fotografía, diseño gráfico y escenografía.

Planificación y contenidos:

Presentación de la asignatura. Planning, proyectos posibles, entregas.

Imagen digital: Definición. Especificidad como medio de creación de imágenes dentro de las bellas artes. Tipos de imagen digital (algorítmica, dibujada, fotográfica y 3D).

Salidas, modos de presentación, soporte físico: Pantalla (presentaciones, multimedia, internet), proyecciones (instalaciones, escenografía), medios audiovisuales (cine, vídeo, TV), objetuales (papel, fotografía, escultura).

Conceptos básicos: Imagen vectorial / imagen bitmap. Profundidad de color. Resolución. Formatos de ficheros.

Retoque fotográfico. Medio de integración de los distintos tipos de imagen digital.

Selecciones, capas, herramientas, filtros.

Vídeo digital: edición offline. Tiempo, ritmo, discurso narrativo. Animación de imagen estática. Montaje supeditado al audio. Transiciones, superposiciones, incrustaciones.

Codecs y formatos. Plataformas de trabajo y programas de edición.

Multimedia: Integración de medios. Presentaciones y diaporamas. Interacción: CD ROM y Web. Interface: concepto y componentes. Optimización de material. Herramientas, plataformas y soportes.

Imagen algorítmica. Fórmulas y scripts. Fractales. Programas y herramientas.

Imagen 3D: construcción espacial virtual. Objetos, luces, cámaras, movimiento. Modelado:

Primitivas, extrusión, revolución, booleanas, solevados. Polígonos / nurbs. Vértice, cara, borde y normal. VCs y aproximación de superficie. Materiales, mapas y proyección.

Animación: Keys, tweening y curvas. Captura de movimiento: Controladores (ratón, audio y midi), captura corporal y facial.

Internet. Medio de confluencia y difusión universal, estándar y multiplataforma. Diseño:

Limitaciones, herramientas, trucos y recursos. Interface y navegación. Imágenes: Problema de tamaño / calidad, compresión, optimización. Sonido. Vídeo. Animaciones. VRML.

Bibliografía

Fuenmayor, Elena. Ratón, ratón... Introducción al diseño gráfico asistido por ordenador. Gustavo Gili. Barcelona, 1996.

Zarandieta Morón, Francisco. 3DS Max 4. Anaya Multimedia. Madrid, 2002.

Daly, Tim. Manual de fotografía digital. Evergreen. Barcelona, 2000.

Delgado, José María. Photoshop 7. Anaya multimedia. Madrid, 2002.

Rodriguez, F. Javier, García, Arantxa. Videoedición Digital. Paraninfo - Madrid 1999

Jones, Frederic. H. Vídeo digital. Anaya Multimedia. Madrid, 2000.

(345) FOTOGRAFIA III

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Objetivos de la asignatura

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para desarrollar proyectos fotográficos a partir de una idea o planteamiento previo. Partiendo de la base y conocimientos generales adquiridos en Fotografía I y Fotografía II pretendemos que el alumno/a desarrolle su capacidad creativa bajo supuestos y condiciones de trabajo concretos: encargo, autor, idea, etc. Por otro lado, el alumno desarrollará, a través de los diferentes proyectos fotográficos personales, tanto su capacidad crítica como su análisis y valoración de los elementos integrantes de la imagen fotográfica. Así mismo, se incidirá sobre las nuevas alternativas digitales (captura, manipulación y copia) y sobre las corrientes más importantes en la historia de la fotografía.

Tema 1: a) Proyectos: propuestas teóricas

El proyecto fotográfico

Tipos de proyecto:

Encargo

Autor/personal, artístico

Concepto: la idea

Exposición de los temas: propuestas

Producción: cámaras. película, elementos disponibles, localización de espacios, fabricación de espacios (fondos, escenarios, proyección, etc.), modelos, equipamiento, etc.

Realización de la toma: la sesión fotográfica

Laboratorios: revelado, copiado, etc.

Presentación, exposición y defensa de; proyecto

Cobro, facturación, honorarios.

b) Desarrollo del proyecto: propuestas técnicas

Captura de imágenes: fotoquímico vs. digital

Tratamiento de imágenes: fotoquímico y digital

Soportes de salida:

Soportes físicos y soportes digitales

Tema 2: Corrientes históricas

Los géneros históricos: bodegón, desnudo y paisaje.

Rupturas y alternativas de finales de; siglo XIX: Pictorialismo y Photo Secesión

La influencia de los materiales fotosensibles en la captura de; tiempo.

El cambio de actitud del fotógrafo en el primer tercio de; siglo XX: la ruptura con el medio

El alejamiento de lo real: la secuenciación y fragmentación del espacio/tiempo.
Las aportaciones al lenguaje fotográfico a través de la iluminación (natural y artificial)
La revolución digital: propuestas contemporáneas
Tema 3: el lenguaje fotográfico
Elementos del lenguaje fotográfico: el signo y su naturaleza
Ruido y azar como recursos creativos
El código fotográfico: elementos del código fotográfico
Analogía y veracidad en fotografía

Criterios de evaluación

El alumno deberá presentar 20 Portfolios monográficos de tema libre acompañados por una memoria. Todos estos trabajos deberán ser aprobados para aprobar la asignatura.
Los trabajos prácticos se evaluarán de acuerdo con dos criterios básicos: criterio técnico (revelado, escala tonal, etc) y criterio estético (contenido, presentación, etc.).

Bibliografía

Historia de la fotografía

Coloma Martín, I., La forma fotográfica. A propósito de la fotografía española desde 1839 a 1939. Málaga. Universidad de Málaga y Colegio de Arquitectos. 1986.
Fontanella, L., Historia de la Fotografía en España, desde sus orígenes hasta 1900. Madrid. El Viso. 1990.
Hay, G., Historia gráfica de la fotografía. Barcelona. Omega. 1967.

Teoría fotográfica, lenguaje y estética

Berger, J. y Mohr, J., Otra manera de contar. Murcia. Mestizo, Col."Palabras de arte". 1997.
Feininger, A., Light and Lighting in Photography, New York. Amphoto. 1976.
Kolb, G., Photographing in the studio. Iowa USA. Brown & Benchmark. 1993.
Langford, M., Manual del laboratorio fotográfico. Madrid. Hermann Blume. 1986.
Reed, M. & Jones, S., Silver Gelatin. A users Guide to Liquid Photographic Emulsions. New York. Amphoto Books. 1996.
Renner, E., Pinhole Photography., Redíscovring a Historic Technique. USA. Focaj@ress. 1995.
Wade, K., Alternative Photographic Processes. New York. Morgan & Morgan. 1978.
VV.AA. La fotografía avanzada en blanco y negro. Barcelona. Kodak. Cuadernos prácticos de fotografía. 1987.
W.AA. Kodak Professional Black-and-White Films. New York. Kodak. 1990.
W.AA. Existing-Light Photography. New York. Kodak Workshop Series. 1991.
W.AA. Using Filters. New York. Kodak Workshop Series. 1988.
W.AA. Manual de fotografía. Barcelona. Omega. 1981.
Zelich, C., Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX. Sevilla. PhotoVision. 1995.

Fotografía digital

Curso de Fotografía Digital: <http://www.shortcourses.com/>
The scanning FAQ: <http://www.infomedia.net/scan/>
Curso Kodak de Fotografía Digital:
<http://webs.kodak.com/ES/es/digitaldclwcdOOOOO/wcdOO01 c.htm>
Fotografía digital: <http://www.interlink.es/perasolsenib/senibl.htm>
Cámaras digitales. <http://www.publishinaperfection.com/digitalcamera news.html>
Cámaras digitales. <http://www.techweb.com780/wire/story/TWB19990708SO020>
El laboratorio digital. <http://www.btinternet.com/~ian.lyons/>
El escaner: digitalización. <http://www.scantips.com/>

Procesos alternativos

Experimental Darkroom Techniques. [http://-aer\[yo.com\]teachinahtm](http://-aer[yo.com]teachinahtm)

Alternative Photography. <http://www.mikeware.demon.co.uk/>
The Alternative Photographic Process. <http://duke.usask.ca/~hoitsa/photo/fag.html>
Pinhole Photography. <http://home.sol.nol-ci4on/pinhole.htm>
Fotografía estenopeica. <http://members.es.tririod.delanaelmdl>

(346) DISEÑO OBJETUAL I

Ciclo: Segundo
Curso recomendado: cuarto
Carácter: optativo
Nº de créditos: 6
Asignatura cuatrimestral
Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Objetivos

La asignatura está contenida dentro de la especialidad de diseño; imbricada dentro del actual Departamento de Dibujo II. Diseño objetual I es la primera de un número de dos asignaturas referidas al diseño de objetos; su continuación natural es Diseño objetual II.

Sus contenidos van desde la generalidad teórica de la proyectación a la expresión concreta de un objeto diseñado, tanto desde la convención de los documentos de un proyecto (convención escrita "memoria", convención 2d "planos", convención 3d "maquetas o prototipos", convención virtual "expresión cibernética") como desde la comunicación libre ayudada de cualquier medio de expresión significativo y pertinente; al mismo tiempo se proporciona un conocimiento de los materiales, con los que se realizan la mayoría de los objetos normales. un encuentro con los modos de su conformación, para que el objeto proyectado sea construible.

Distribución temporal del programa.

La distribución de tiempos es: una hora semanal para el bloque de conocimiento de materiales y sus conformaciones y dos horas semanales para el de proyectos o diseño de objetos.

Programa de la asignatura

1º bloque: Proyectos I

La intención de este bloque (el que más horas consume), es la de enfrentar al alumno con el hecho central del diseño en tres dimensiones: la proyectación de objetos con materiales concretos y la obtención de la base fundamental del problema teórico y práctico que conlleva.

Diseño es una palabra sacro, donde cabe todo. nosotros acotamos el fin de la asignatura en esta parte, al conocimiento profundo del hecho de proyectar, y a su puesta en práctica por medio de paradigmas globales y paradigmas concretos, sobre elementos que se realizarán con el bagaje que paralelamente se va adquiriendo a lo largo del curso del bloque de conocimiento de materiales.

Aunque ya es un tópico, aceptamos en parte que el diseñador es un generalista que abarca diversas variables, y que para poner orden en la variedad, no le queda mas remedio que concretar las cosas por medio de una teoría global que sea muy precisa. esto se consigue, a nuestro modo de ver, con un programa que contemple y cargue de conocimientos sobre la

teoría del proyecto, que no es otra mas que un discurso sobre el concebir y el hacer. el concebir será programado en lo siguiente:

la teoría y la práctica.
un enfoque semiótico.
sobre el método en el diseño.
historicismo.
la tipología.
el material.
el extrañamiento.
las analogías.
la construcción del objeto.
la imaginería. los cuadros culturales.
la metría: las medidas del hombre, culturales, de la materia y de la industria.

2º bloque: los materiales y sus conformaciones I

Este bloque se analiza desde dos amplios puntos de vista: uno el del conocimiento de materiales propiamente dicho, en el que entra básicamente la visión de los grandes conjuntos principales en los que se puede dividir la existencia de los materiales, tal como los hemos de concebir desde el punto de vista de un diseñador, junto con sus propiedades básicas y todos los aspectos de tipo objetivo y de 'ciencia de los materiales. Por otro el de su conformación, es decir el de su manipulabilidad en cuanto a darles forma, ya sea desde la primaria forma básica en que nos los entrega la industria, que los elabora y transforma, ya desde la conformación y manejo en la elaboración del producto, del objeto, que se diseña.

Materiales compuestos y madera.
El trabajado y conformado de la madera y otros materiales compuestos.
Materiales polímeros (plásticos).
Conformado de los materiales poliméricos (plásticos).

Evaluación.

El seguimiento del alumno y su evaluación serán continuos. para orientarle en la progresión de los conocimientos que va adquiriendo, se realizarán tutorías que intentarán encauzar en los contenidos tratados a lo largo del curso.

Bibliografía

Alexander, C. (1969) Ensayo sobre la síntesis de la forma. Buenos Aires. Infinito.
Banham, R. (1960) Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina Buenos Aires. Nueva Visión 1971
Bonsiepe, G. (1975) Diseño industrial. artefacto y proyecto. Madrid. Alberto Corazón
Eco, U. (1976) Tratado de semiótica general. Barcelona. Lumen.
Giedion, S. (1968) La mecanización toma el mando Barcelona. Gustavo Gili
Maldonado, T. (1977) El diseño industrial reconsiderado. definición, historia, bibliografía. Barcelona. Gustavo
Pevsner, N. (1977) Pioneros del diseño moderno. Buenos Aires. Infinito 1977
Ventury r. y Scott. D. (1978) Aprendiendo de Las Vegas. Barcelona. Gustavo Gili
Wolfe, T. (1982) ¿Quién le teme al Bauhaus feroz?. Barcelona. Anagrama.

(347) DISEÑO ESCENOGRÁFICO I

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto
Carácter: Optativo
Nº de créditos: 6
Asignatura cuatrimestral
Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Fundamentos del diseño escenográfico

Introducción, definición y objetivos.
Variables expresivos. Teatro, Cine, TV.
La dirección de la imagen plástica.

El Espacio en el contexto escénico.
Concepción de los distintos espacios.
Dramático, escenográfico, lúdico, metafórico.

Las ilusiones ópticas
Campo visual, real y virtual.
Punto principal, óptica.

Topología y nomenclatura escénica.

Evolución del espacio escenográfico.
Antecedentes Históricos.

Bibliografía de consulta.

Artes-Gene. La escenografía en el teatro y en el cine. Centauro. México 1996 México
L'Immagine e la Scena. Marsilio. Venecia 1992.
Bronnikov. A. Luminotécnica teatrale. Guetzal. Buenos Aires 1963.
Casteluccho, A y C. Escenográfica teatral. Chup Henrich y Cia. Barcelona 1896.
Guaita, O. I Teatri Storici in Italia. De Electa, Milán 1994.
Mainaux, R. Le Decor de theatre dans. Meddens. La Habana 1980.
Kampmann, Teatro de Marionetas. Bouret. París 1970.
Konigson. E. Les Vois de la Creation Theatrale. Centre National de la Recherche Scientifique. París 1980.
Mancini, F. L Evoluzione dello Spazio Scénico. De Dédalo. Bari 1985.
Mello, B. Trattato di Scenotechnica. De Agostini. Novara 1993.
Mirabella, M. Fare Teatro. Guida completa alla práctica teatrale. Gremese. Roma 1983.
Munari, B. Diseño y comunicación visual. Gustavo Gili. Barcelona 1975.
Peña del Sol, P. Introducción a la técnica escenográfica. Pueblo y Educación. La Habana 1980.
Sabbatini, N. Studio sulle scene. París 1638.
Salani, E: Illuminazione teatrale e decorative, Ulrico Hoepli, Milan 1941.
Turner Wilcorx, R. The Mode in Costume. Scribners. New York 1942.
Warw, M. Designing and making, stage scenery. Published in Great Britain. New York. 1966.

(348) DISEÑO GRÁFICO II

Ciclo: Segundo
Curso recomendado: Quinto
Carácter: Optativo
Nº de créditos: 12
Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Objetivos

El objetivo del presente curso es completar la formación recibida por el alumno en la asignatura "Diseño I", en orden a conseguir su preparación profesional en el terreno del diseño gráfico, así como su iniciación en los métodos de investigación gráfica de cara a una posible continuidad en el tercer ciclo de los estudios universitarios.

El diseño gráfico entendido como la articulación de un lenguaje visual, se constituye en el vehículo del proceso de comunicación impresa. Es, a diferencia de la publicidad (supeditada a la intervención de un producto en el mercado), la configuración gráfica de una idea o conjunto de ideas, la "forma" de comunicar en el universo de las artes gráficas, pudiendo formar parte o no del proceso publicitario.

No es el objetivo de esta asignatura preparar técnicos en publicidad, sino expertos en comunicación gráfica. No obstante, las técnicas creativas desarrolladas en el campo de la publicidad (brainstorming, lay out, story board, etc.) son de gran valor para el diseñador gráfico en cuanto que facilitan la visualización de conceptos y contribuyen a adquirir una visión de conjunto en los proyectos complejos.

La inter-relación del diseño gráfico con otras áreas (diseño industrial, urbano, objetual, textil o audiovisual) no puede dejarse de lado, por lo que en lo posible se procurará el desarrollo de proyectos en los que la aplicación del lenguaje gráfico sea pertinente.

El programa pretende abarcar todos los sectores en los que se mueve el diseñador gráfico profesional: diseño editorial, packaging, diseño de códigos visuales y diseño de imagen corporativa. Para ello se realizarán ejercicios de índole eminentemente práctica, oscilando su duración entre 3 y 4 semanas cada proyecto. En los de mayor envergadura, y a juicio del profesor, se contemplará la posibilidad de su realización en equipos de 2 ó 3 alumnos.

Cada proyecto supone la elaboración de todos los pasos necesarios hasta la puesta en máquina del mismo:

Bocetos previos.

Boceto de presentación al cliente

Marcado de textos para fotocomposición

Preparación de maquetas y artes finales para su reproducción en fotomecánica.

Durante el curso se realizará una exposición pormenorizada de todo el proceso de diseño, así como un análisis del objeto o sistema a diseñar desde el punto de vista comunicativo.

Considerando la asignatura "Diseño II" como complemento y continuación de lo aprendido en "Diseño I", se pretende la profundización en temas profesionales y de investigación en lo concerniente al tema que nos ocupa, por lo que los ejercicios se desarrollarán en dos vertientes:

Aumentarán en complejidad en los casos de supuestos encargos profesionales. En este supuesto, los factores que condicionan el proyecto se ampliarán, en unos casos, y en otros será el propio universo de aplicación del proyecto el que aumentará de envergadura, planteando un necesario control de la globalidad por parte del alumno.

Se centrarán en planteamientos limitados, donde factores como coste, aprovechamiento de material, etc, no se tengan en cuenta. En este supuesto, se pretende conseguir resultados

más imaginativos, en los que la investigación formal se constituya en el principal objetivo del ejercicio.

Contenidos:

Comunicación. Visualización de conceptos. Abstracción.
Sistematización y jerarquización de los elementos que articulan el mensaje.
Composición. Distribución y ubicación relativa de los elementos que configuran la imagen gráfica.
Tipografía. Legibilidad y creatividad en tipografía. Aspecto, aire y función de los tipos.
Fotocomposición. Medición y marcado de textos.
Fotomecánica. Preparación de maquetas y artes finales.
El empleo del color. Interacciones.
Rediseño. Análisis crítico y propuestas alternativas.
Imagen Institucional e Identidad Corporativa.
Diseño Editorial.
El contacto con el cliente. Entrevistas y contratación.
El contacto con las empresas de artes gráficas.

Debido al carácter visual de la asignatura, las clases se apoyarán en el análisis de distintas soluciones al problema planteado en cada caso, mediante diapositivas, publicaciones y cuantos ejemplos sean susceptibles de presentar al alumnado.

Metodología

Los contenidos de la asignatura a realizar a lo largo del curso permiten vertebrar los ejercicios prácticos de tal modo que, mientras el alumno lleva a cabo un ejercicio, se le imparten los contenidos relativos al tema monográfico que tiene que ver con el mismo.

Los temas monográficos son los siguientes:

- 1.- Tipografía.
- 2.- Diseño Editorial y de Publicaciones Periódicas.
- 3.- Identidad Corporativa e Imagen Corporativa.
- 4.- Packaging.
- 5.- Señalética.

Gradualmente, el alumno realizará ejercicios prácticos sencillos, de una sesión, dirigidos al adiestramiento de técnicas imprescindibles en el Diseño Gráfico:

Bocetos.

Cálculo de textos y espacios.

Marcado de fotografías e ilustraciones.

Maquetación de páginas.

Preparación de artes finales para su reproducción por medios fotomecánicos.

Bibliografía básica

McLean, R. Tipografía. Hermann Blume.

Martín, J. Guía completa de caligrafía. Técnicas y materiales. H.B.

Laing, J. Haga Ud. mismo su Diseño Gráfico. H.J.

Beaumont, M. "Tipo & Color". H.B.

Parramón, J.M. "Así se dibujan Letras, Rótulos". Parramón

Dalley, T. Guía completa de Ilustración y Diseño. Técnicas y materiales". H.B.

Sanders, N. Manual de producción del diseñador gráfico. Gustavo Gili.

Bucham, J. Secretos de estudio para el artista gráfico. H.B.

García, A. G. et al. Panorama histórico del Diseño Gráfico Contemporáneo, CP67, Buenos Aires, 1987.

Chaves, N. La imagen corporativa, Gustavo Gili, Barcelona 1988.

Sonsino, S. Packaging. Diseño, Materiales, Tecnología, Gustavo Gili, Barcelona, 1990.

(349) PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DISEÑO OBJETUAL II

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Objetivos.

Es una asignatura donde se simultanean los diseños y proyectos de objetos, junto con los conocimientos de los materiales con que se fabrican.

La asignatura de Diseño Objetual II, pone al alumno en situación de concebir algo que él no va a producir con sus manos, y que debe plasmar previamente por medio de un proyecto.

Un modo de hacer que le llevará a concebir con método y con anarquía; con creatividad y con estereotipos; con historicismos y con originalidad; con analogías y extrañamientos.

Un modo de hacer que se expresará tanto desde la convención de los documentos de un proyecto como desde la comunicación libre ayudada de cualquier medio de expresión significativo y pertinente.

Distribución temporal del programa.

La distribución de tiempos es la siguiente: una hora semanal para el bloque de Conocimiento de Materiales y sus Conformaciones y de cinco horas semanales para el otro bloque de Proyectos.

Programa de la asignatura.

1º bloque: Proyectos II

La intención de este bloque es, frente a la generalidad de conocimientos planteada en 4º Curso, introducir al alumno en la complejidad de proyectos, donde se conciben ya los objetos con unas intenciones y unos contenidos que lo trascienden hacia un posicionamiento en la cultura, la sociedad y en las conductas que se derivan de la interrelación entre los objetos y el hombre.

Contenidos:

a.- La teoría y la práctica.

b.- La profesionalidad y el diletantismo. sobre la especialización y la conversión en un experto.

c.- Un enfoque semiótico.

d.- Sobre los procesos de creación en el diseño.

e.- El paradigma y su potencialidad creativa.

Imbricados en esta estructura se realizarán, a lo largo del curso, tres o cuatro proyectos, dependiendo de su complejidad. Estos proyectos (todos o algunos) podrán constituir parte de un macroproyecto, con unas propuestas de trabajo en grupos que no eludirán las de carácter individual.

2º bloque: Los materiales y sus conformaciones.

Este bloque se entiende como una continuación de aquellos conocimientos que completan los del curso anterior con los siguientes contenidos:

Materiales Polímeros (Plásticos)
Conformado de los materiales Poliméricos(Plásticos)
Conocimientos sobre el Procesamiento, Manufactura y conformación de Metales.
Materiales Cerámicos.
Conformado de los Materiales Cerámicos.

Evaluación

El seguimiento del alumno y su evaluación serán continuos. El seguimiento debe tener la misión de ayudar y orientar al alumno en la progresión del conocimiento que va adquiriendo.

Bibliografía

Alexander, C. (1969) Ensayo sobre la síntesis de la forma. Buenos Aires. Infinito.
Banham, R. (1960) Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina Buenos Aires. Nueva Visión 1971
Bonsiepe, G. (1975) Diseño industrial. artefacto y proyecto. Madrid. Alberto Corazón
Eco, U. (1976) Tratado de semiótica general. Barcelona. Lumen.
Giedion, S. (1968) La mecanización toma el mando Barcelona. Gustavo Gili
Maldonado, T. (1977) El diseño industrial reconsiderado: definición, historia, bibliografía. Barcelona. Gustavo Gili
Pevsner, N. (1977) Pioneros del diseño moderno. Buenos Aires. Infinito 1977
Ventury r. y Scott. D. (1978) Aprendiendo de Las Vegas. Barcelona. Gustavo Gili
Wolfe, T. (1982) ¿Quién le teme al Bauhaus feroz?. Barcelona. Anagrama.

(350) DISEÑO ESCENOGRÁFICO II

Ciclo: Segundo
Curso recomendado: Quinto
Carácter: Optativo
Nº de créditos: 12
Asignatura anual
Departamento responsable: Dibujo II (Dibujo e Imagen)

Diseño del espacio escenográfico

Diseño escenográfico. (El Proyecto)
Proceso de información y documentación.
Texto. Movimiento. Contexto.

Elementos del diseño escenográfico.
Didimensional, tridimensional, conceptual, visual, de relación, etc.

Métodos operativos de trabajo.
Procesos perceptivos de representación.
Las estructuras móviles.
La fragmentación de elementos. Despiezos

Materiales plásticos.

Resistencia, uso y aplicación.

El vestuario.

Antecedentes históricos. Evolución

Proceso de documentación.

El boceto y su resolución en los distintos géneros

Proceso de realización y verificación.

Iluminación escénica

Antecedentes históricos. Evolución

Principios de la iluminación. Fundamentos.

Dramaturgia lumínica.

Equipos básicos de iluminación.

Las nuevas tecnologías.

El proyecto lumínico.

El proyecto escenográfico

La práctica escenográfica.

El taller escenográfico

Procesos de construcción, realización y verificación.

Tecnología.

La puesta en escena.

Procesos y técnicas aplicadas.

Bibliografía de consulta.

Artes-Gene. La escenografía en el teatro y en el cine. Centauro. México 1996 México

L'Immagine e la Scena. Marsilio. Venecia 1992.

Bronnikov. A. Luminotécnica teatral. Guetzal. Buenos Aires 1963.

Casteluccho, A y C. Escenografía teatral. Chup Henrich y Cia. Barcelona 1896.

Guaita, O. I Teatri Storici in Italia. De Electa, Milán 1994.

Mainaux, R. Le Decor de theatre dans. Meddens. La Habana 1980.

Kampmann, Teatro de Marionetas. Bouret. París 1970.

Konigson. E. Les Vois de la Creation Theatrale. Centre National de la Recherche Scientifique. París 1980.

Mancini, F. L Evoluzione dello Spazio Scénico. De Dédalo. Bari 1985.

Mello, B. Trattato di Scenotechnica. De Agostini. Novara 1993.

Mirabella, M. Fare Teatro. Guida completa alla práctica teatral. Gremese. Roma 1983.

Munari, B. Diseño y comunicación visual. Gustavo Gili. Barcelona 1975.

Peña del Sol, P. Introducción a la técnica escenográfica. Pueblo y Educación. La Habana 1980.

Sabbatini, N. Studio sulle scene. París 1638.

Salani, E: Illuminazione teatral e decorative, Ulrico Hoepli, Milan 1941.

Turner Wilcorx, R. The Mode in Costume. Scribners. New York 1942.

Warw, M. Designing and making, stage scenery. Published in Great Britain. New York. 1966.

(351) PROYECTO Y REALIZACION AUDIOVISUAL

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Dibujo II (Diseño y Artes de la Imagen).

Objetivos generales

El programa que se expone a continuación pretende profundizar en todos aquellos aspectos relacionados con la expresión artística y la creación en los medios audiovisuales, fundamentalmente a través del vídeo, continuando y desarrollando la enseñanza básica de los mismos impartida en el curso anterior de Audiovisuales (4º curso).

En esta asignatura se abordarán el análisis, la reflexión teórica y la experiencia práctica que permitan a los alumnos la comprensión, por un lado, y la expresión por otro, en los medios audiovisuales. Todo ello dentro del complejo paisaje de la cultura y el arte contemporáneos.

Objetivos específicos

El objetivo principal es que el alumno desarrolle un proyecto audiovisual personal en todas sus fases y realice su ejecución. Para ello contará con el apoyo de clases teóricas en las que se analizará y reflexionará sobre los diferentes formatos, géneros, lenguajes y formas de expresión que constituyen el actual panorama audiovisual. El desarrollo del proyecto tendrá lugar durante el primer cuatrimestre del curso y su entrega se hará al finalizar el mismo. A partir de entonces, los alumnos se dedicarán a la realización de la pieza audiovisual correspondiente a dicho proyecto, que constituirá el trabajo final de curso. Además, se realizarán prácticas complementarias a lo largo de todo el año.

Programa teórico.

1º Cuatrimestre: Introducción a la Imagen Técnica. Bases de los diferentes 'géneros' audiovisuales que podemos abordar desde la creación artística.

La imagen técnica. La imagen técnica, los aparatos, la caja negra, el programa.

Significación, conceptos e implicaciones de las tecnologías en la imagen: de la fotoquímica a la electrónica. Estados de la imagen y su significación: aislada, fija, secuencial, simultánea, etc. Estructuras.

Videografía. Reconsideración de la breve historia de un medio de expresión autónomo.

Videocreación: vídeo y arte: análisis de la evolución de la videografía dentro del desarrollo general del arte contemporáneo.

Video y Documental. Breve historia y situación actual del género documental. Expresión y/o narración. El documental de creación. La observación, el ensayo, la vigilancia. Poéticas de los documentos audiovisuales.

Video doméstico. Significación de los formatos "substandard". Evolución: del cine familiar al vídeo doméstico. La familia y sus imágenes: el álbum familiar. El diario. El autorretrato.

"Pixelvisión": análisis de trabajos de vídeo doméstico radical: la obra de Sadie Benning.

Video musical. Evolución de un género. Características formales y estructurales del vídeo clip.

Video y Publicidad. Aspectos generales de la publicidad. Mensaje: funciones. El razonamiento retórico: la persuasión. Publicidad y arte. Imagen publicitaria: análisis. Publicidad, cine, televisión y vídeo. Spots. Video y ficción. Dificultades de la ficción en el vídeo. Guión y realización. Realidad y ficción. Alternativas al lenguaje institucional: ficción experimental. Microficciones. Otros formatos. Story boards. Títulos de créditos.

2º Cuatrimestre: Reflexión y crítica sobre distintos aspectos de la cultura audiovisual contemporánea.

El territorio audiovisual. La imagen en movimiento y el sonido: reconsideración de su naturaleza. Modos de la expresión audiovisual: entre la representación y la no-representación. Ficción y documental.

El audiovisual electrónico. Implicaciones de las tecnologías electrónicas en la redefinición del audiovisual. El espacio visual y el espacio acústico.

El sonido. Naturaleza, significación y lenguaje del sonido registrado. El contrato audiovisual. La imagen de las vanguardias. La mirada de las vanguardias históricas a través de la obra de Buster Keaton. Conflictos en el seno de las vanguardias: la controversia Vertov-Eisenstein. El cine a caballo entre dos épocas.

Video, Cine y Televisión. Estudio de las relaciones existentes entre los tres medios a través de la obra de tres realizadores: Roberto Rossellini, Jean Luc Godard y Alexander Kluge.

Arte y propaganda. Análisis y discusión de las complejas relaciones entre ambos conceptos a través de la obra de Leni Riefenstahl.

Hipermedia. Las tecnologías digitales: otros soportes para el audiovisual. El computador: características y procedimientos. Simulacro y virtualidad. Hipertexto y navegación. CD-ROM y la creación multimedia. La Red.

Bibliografía básica

- Azúa, F. de: Diccionario de las Artes. Planeta. Barcelona. 1995.
Barnouw, E.: El documental. Historia y estilo. Gedisa. Barcelona. 1996.
Bazin, A.: ¿Qué es el cine?. Rialp. Barcelona. 1966.
Bordwell y Thompson: El arte cinematográfico. Una introducción. Paidós. Barcelona. 1995.
Pérez Ornia, J. R.: El arte del vídeo. Introducción a la historia del vídeo experimental. RTVE / Serbal. Madrid. 1991.
Chion, M.: La audiovisión. Paidós. Barcelona. 1993.
Flusser, V.: Hacia una Filosofía de la Fotografía. Editorial Trillas. Méjico, 1990.
Mc Luhan, M.: Comprender los medios de comunicación. Paidós. Barcelona. 1996.
Truffaut, F.; El cine según Hitchcock. Alianza Editorial. Madrid. 1994.
Virilio, P.: La máquina de la visión. Cátedra. Madrid. 1989.

(352) ESPACIO, ARTE Y ACCIÓN

Ciclo: Segundo

Curso recomendado:

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen)

Contenidos

Bloque temático

Definición de la obra de acción. Análisis de las dimensiones y análisis de los entornos de la obra de acción.

Bloque temático

Alfabeto y sintaxis en la transformación espacial para la obra de acción. Procedimientos, instrumentos y claves del discurso artístico de la obras para la transformación del espacio.

Bloque temático

Fases artísticas y constructivas en el proceso de creación de un entorno o espacio transformado para la obra de acción.

Bloque temático 4.

El discurso elaborado: Análisis crítico en la obra de acción.

Metodología

Exposiciones teórico-prácticas con apoyo bibliográfico y multimedia. Constante referencia a obras resueltas, con especial atención a sus aspectos procedimentales y experimentales.

Evaluación

Sobre diferentes propuestas que hace el profesor a lo largo del curso, el alumno deberá plantear y/o ejecutar obras de arte de acción y de transformación espacial. Se evaluará el resultado final y su adecuación en las diferentes fases del proceso.

Bibliografía

- Goldberg, R.: Performance Art. Destino, Barcelona. 1996.
Marchán Fiz, S.: Del arte objetual al arte de concepto. Akal, Madrid, 1997.
Popper, F.: Arte, acción y participación. Akal, Madrid, 1989.
VV. AA.: Art at the turn of the millennium (arte para el siglo XXI). Taschen, Madrid, 1999.
VV. AA.: Arte del siglo XX. Taschen, Madrid, 1999.

(353) MEDALLAS I

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Introducción

La asignatura de Medallas se desarrolla en un ciclo de dos años, y aborda la práctica y teoría referente a la obtención de relieves medallísticos, monetales y plaquetas. La distribución de los contenidos contempla una secuenciación progresiva en cuanto a la complejidad técnica y conceptual de la medalla como actividad específica dentro de la escultura. Cada curso, por tanto, ofrece un nivel de conocimiento acerca de esta particular forma de representación.

Objetivos

Dotar al alumno de un nuevo instrumento de análisis e interpretación de la forma y del espacio que la contiene.

Mostrar los vínculos, ventajas e inconvenientes de este sistema de representación frente a otros y su aportaciones específicas.

Desarrollar una serie de recursos técnicos y estilísticos del bajorrelieve que no se agotan en el campo de trabajo que los define.

Conocer y valorar un patrimonio artístico con sus motivaciones históricas y su potencial actual.

Desarrollar una sensibilidad específica a propósito de la representación medallística, y, por lo tanto, una capacidad crítica hacia sus manifestaciones.

Metodología

La asignatura plantea una actividad básicamente de taller, que se complementa con contenidos teóricos. Estos últimos hacen referencia a la labor preparatoria necesaria para cada ejercicio, procesos técnicos vinculados a la asignatura y a la documentación apropiada para cada tema, mostrando simultáneamente ejemplos tanto de épocas pasadas como contemporáneas.

La gradación de los objetivos específicos de cada ejercicio propuesto plantea un constante aumento de dificultad tanto técnica como conceptual para su resolución, que dote al alumno de mecanismos correctos para su evolución personal e independiente.

Las clases de taller permiten un seguimiento personalizado del trabajo del alumno, que se desarrolla básicamente con la técnica de modelado en una materia plástica (generalmente una plastilina especial), siguiendo la pauta marcada por procesos usuales en la obtención profesional de medallas.

Contenidos

Aproximación analítica a modelos escultóricos clásicos. Punto de vista y aplicación básica de nociones de perspectiva. Situación espacial de un objeto.

- La imagen bidimensional como modelo. Su interpretación posible en el lenguaje de la medalla.

- Composición. Relación del formato con el contenido del bajorrelieve. Diseño y función en la creación de medallas y monedas.

- Epigrafía, inclusión de textos en la imagen medallística. Simbología y motivos tradicionales. Nuevos modos de concebir la medalla en la actualidad.

- Obtención de moldes, materiales de reproducción, técnicas de ampliación y reducción. Reproducción en positivo de cada uno de los ejercicios realizados en clase.

- Temas básicos: retrato, paisaje, motivos arquitectónicos. También aquellos que por particular interés para el alumno se muestren idóneos para su inclusión en la actividad habitual de la asignatura.

- Técnicas de reproducción en metal, nociones sobre acuñación, fundición a la arena, microfundición.

- Técnicas de modelado de relieve de artistas reconocidos de todas las épocas.

Evolución del relieve.

Evaluación

La evaluación continua que se propone determina un seguimiento constante de la labor cotidiana del alumno, por lo que a la valoración puntual de los ejercicios realizados se une la valoración general de la actitud, aptitud y constancia en el trabajo del alumno.

Dada la especificidad de la asignatura se persigue también una especial atención por parte del alumno a su particular forma de afrontar nuestra materia de trabajo, explotando al máximo un juicio equilibradamente autocrítico.

Los criterios que se plantean son:

Capacidad de análisis del estímulo propuesto con aplicación de las herramientas conceptuales que el modelado de medallas ofrece.

Dominio de las técnicas y procesos habituales en la realización de bajorrelieves y en la obtención de reproducciones.

Destreza en la valoración y desarrollo espacial del objeto tridimensional.

Temporalización

No se determinan plazos fijos para la consecución de cada ejercicio, lo que permite que el alumno desarrolle un personal sentido del modelado (que surge de manera explícita en el trabajo de medalla) y su adecuación al interés particular. No obstante se fija en tres el número de mínimo de ejercicios realizados en el curso para la superación del mismo, con sus correspondientes reproducciones, bocetos y estudios preparatorios.

Bibliografía

Aledón, J.M^a. La moneda española desde 1868. Edición 1997.

Beltrán Martínez, A. Curso de numismática (Vol. 1). Numismática antigua, clásica y de España (Vol. 2). Numismática medieval y moderna. Copysa. Zaragoza 1950.

Cuadra González-Meneses, C. Recuperación de la medalla modelada (1875-1925).

Investigación formal y técnica en el bajorrelieve. Col. Tesis doctorales, UCM. Madrid 1988.

Jones, M. Contemporary British Medals. British Museum Publications London 1986.

Jones, M. El arte de la medalla. Cuadernos de Arte Cátedra. Madrid 1988.

López Hernández, J. La medalla, territorio de lectura (discurso de ingreso). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid 1988.

Cakes, R. Coins, the beginning collector. Mallard Press. New York 1992.

Pollard G., Mauri Mori, G. Medaglie e monete. Collane de arti decorative, Fabri Editori. Milano 1988.

(354) MEDALLAS II

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Objetivos

Preparar al alumno para el desarrollo eficaz de un trabajo de medallas que se inscriba sin dificultad en la actividad profesional de su competencia.

Afianzar unos recursos técnicos versátiles y útiles para abordar cualquier problema vinculado a la realización de bajorrelieves medallísticos.

Capacitar para el análisis críticos y reflexivo acerca del papel de la medalla y de su producción actual.

Desarrollar los valores específicos de la medalla (como su capacidad definatoria de sensibilidad, matices y representación ilusoria del espacio) como medio de expresión plástica de primer orden.

Metodología

Dado que para el acceso a esta asignatura se debe haber aprobado Medallas I, contamos ya con una serie de herramientas intelectuales y técnicas que en este curso se afianzan y desarrollan.

La mecánica de trabajo en el aula es similar, pero acentuando el compromiso entre todos los aspectos que constituyen la elaboración de una medalla, una moneda o una plaqueta.

El conocimiento técnico alcanzado hasta este momento se complementará con el uso de nuevos instrumentos y materiales y el estudio de procesos industriales.

De este modo se mostrará un especial interés en el desarrollo de proyectos específicos que planteen dificultades concretas y que tengan un posible acceso al mercado real. En este sentido la elección de los temas y su resolución formal queda más supeditada al criterio del alumno y a su interés personal.

Contenidos

Estudio de la figura humana como estructura esencial de expresión y emoción, y de su desenvolvimiento espacial dentro del bajorrelieve.

Estudio de efectos estilísticos, efectos ópticos, licencias expresivas en el arte de la medalla y de su aplicación en la obra de artistas sobresalientes en esta actividad. Ruptura del plano de asiento, relieve rehundido, creación de "atmósfera", etc.

El proyecto de medalla. Desarrollo de un proyecto concreto que aborde:

Elección del tema.

Estudio sobre simbología y conceptos aplicables.

Composición del espacio acotado por la medalla, moneda o plaqueta. Estudio de ese marco en relación al motivo escogido y del vínculo establecido entre las "facies" (anverso y reverso).

Diseño de la epigrafía y estudio de su función en el espacio medallístico.

Estudio de materiales y de la posible resolución técnica posterior (fundición a la cera perdida, acuñación). Obtención de moldes y reproducciones. Unión de anverso y reverso.

Confección de un presupuesto.

Presentación del trabajo y de una memoria que integra todos los aspectos tratados.

Estudio de la técnica pantográfica. Aplicación y manejo del pantógrafo como herramienta que define ejemplarmente el objeto de la asignatura. Materiales para la reducción (cobre, bronce, maderas duras, metacrilato, etc.)

Evaluación

La valoración del trabajo del alumno está presente en todos los momentos del proceso creativo. Esta continuidad en la evaluación promueve una atención directa e individual de la evolución en el aprendizaje de cada alumno, y el afianzamiento de sus propios criterios para desechar o aceptar elementos que pudieran formar parte de su obra.

Criterios:

Capacidad crítica hacia la propia obra y ante piezas medallísticas ajenas.

Grado de conocimiento de los aspectos constitutivos de un proyecto de medalla, tanto cuestiones técnicas como de concepción de la misma.

Capacidad de resolución de los aspectos espaciales contenidos en su trabajo (elección del punto de vista, nivel representacional, escalas, etc.).

Capacidad para desarrollar una sensibilidad personal e instrumentos de investigación particulares para la experimentación en el arte del bajorrelieve.

Temporalización

No se establecen fechas concretas para el término de los ejercicios propuestos, favoreciendo que el alumno desarrolle un plan personalizado para su propio trabajo. No obstante se establece, como norma mínima para la superación del curso, la obtención de un bajorrelieve de figura humana (salvo que surja una proposición en otro sentido) y la realización de una medalla (anverso y reverso), con la memoria documentada del trabajo.

Bibliografía

Aledón, J.M^a. La moneda española desde 1868. Edición 1997.
Beltrán Martínez, A. Curso de numismática (Vol. 1). Numismática antigua, clásica y de España (Vol. 2). Numismática medieval y moderna. Copysa. Zaragoza 1950.
Cuadra González-Meneses, C. Recuperación de la medalla modelada (1875-1925). Investigación formal y técnica en el bajorrelieve. Col. Tesis doctorales, UCM. Madrid 1988.
Jones, M. Contemporary British Medals. British Museum Publications London 1986.
Jones, M. El arte de la medalla. Cuadernos de Arte Cátedra. Madrid 1988.
López Hernández, J. La medalla, territorio de lectura (discurso de ingreso). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid 1988.
Cakes, R. Coins, the beginning collector. Mallard Press. New York 1992.
Pollard G., Mauri Mori, G. Medaglie e monete. Collane de arti decorative, Fabri Editori. Milano 1988.

(355) LENGUAJE ESCULTORICO

Curso: Quinto
Carácter: Optativo
Nº de créditos: 12
Asignatura anual
Departamento responsable: Escultura

Introducción

La asignatura Lenguaje Escultórico tiene como finalidad la ejecución material de un proyecto escultórico personal, basado en la labor de investigación del alumno, que logre dotar a su obra de un sentido innovador y defendible en el ámbito artístico. Se trata por tanto de que el alumno disfrute de total libertad de investigación plástica, pero desarrollando un proyecto serio y coherente, donde tenga cabida hasta incluso la improvisación.

Objetivos

Este programa tiene como objetivos primordiales conseguir que el alumno complete su pensamiento y formación como escultor prestando especial atención a los puntos siguientes:

La elección de trabajo y planteamiento personal, puesto que obliga a pensar con independencia.

La definición de la forma, el estilo y el aspecto final, ya que aparecerán así los compromisos y la justificación de las opciones con idea y visión más precisa de escultor.

La elección de la materia, que definirá la tendencia, el esfuerzo y dedicación individual.

En definitiva, esta asignatura puede entenderse como el lugar donde se soluciona la totalidad de la escultura, desde que se plantea una idea escultórica hasta que se finaliza, todo es concretado y concluido, tanto en su aspecto formal como material, disfrutando de la mencionada libertad de investigación.

Trabajos a realizar en el curso:

Presentación del anteproyecto o en su caso, línea de investigación, mediante una detallada descripción escrita.

Bocetos de calidad en cuya selección se basarán las posteriores obras. Se deberán utilizar los siguientes soportes matéricos: dibujo sobre papel, mínimo de dos vistas por cada obra; pastas cerámicas, para cocer los bocetos, mínimo de tres de aproximadamente 15 cm. Si el proyecto así lo requiriese, podrán utilizarse cartones, alambre, escayola directa, poliestireno, etc., siempre materiales rígidos. La presentación de los bocetos, si procede, se realizará con planteamiento de peana y pátina.

Materialización total o parcial del proyecto realizando una obra tallada en madera o labrada en piedra, cuyas medidas mínimas aproximadas serán de 90 x 50 x 50 cm.

Ejecución de una o más obras, realizadas en cualquier otro material (polimateria) ajustándose a lo proyectado en los bocetos previos, siendo sus medidas mínimas 90 x 50 x 50 cm.

Al finalizar el curso, junto con la presentación de las obras realizadas, se entregará el dossier, elaborado con los dibujos, la exposición del proyecto, o línea de investigación original, con la explicación, si procede, de los cambios, evoluciones y problemas hallados, las fotografías de todos los bocetos que se hallan realizado, y de las obras en su proceso de creación y ya terminadas, o cualquier otro documento gráfico que se estime oportuno incluir.

Los trabajos del curso deberán aportar estas condiciones:

Idea propia y su defensa de principio a fin.

Buen planteamiento.

Concepto escultórico.

Concepto personal.

Compromiso con el concepto y la problemática.

Adecuación a las propuestas originales, permitiendo las modificaciones que supongan exclusivamente el enriquecimiento formal y conceptual.

Buena presentación final y pulcritud en los acabados.

Bibliografía

ALBRECHT, Hans Joachim.

Escultura del siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística. Blume, Barcelona.

ARNHEIM, Rudolf.

Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Nueva versión. Madrid, Alianza Editorial (Alianza Forma 3) 1981.

BREA, José Luis.

Nuevas estrategias alegóricas. Madrid, Tecnos 1991.

FOCILLON, Henri

La vida de las formas y elogio de la mano. Libros de Arquitectura y Arte. Xarait Ed., 1983.

GOMBRICH, Xavier.

Ideales e ídolos. Editorial de Estudios y Publicaciones. Madrid, Alianza Editorial, S.A. 1981.

(356) PROCESOS TÉCNICOS ESCULTÓRICOS

Curso: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Escultura

Introducción

La asignatura Procesos Técnicos Escultóricos tiene como finalidad la ejecución material de un proyecto escultórico personal, basado en la labor de investigación del alumno, que logra dotar a su obra de un sentido innovador y defendible en el ámbito artístico. Se trata por tanto de que el alumno disfrute de total libertad de investigación plástica, pero desarrollando un proyecto serio y coherente, donde tenga cabida hasta incluso la improvisación.

Objetivos:

Los objetivos primordiales pretenden conseguir que el alumno complete su pensamiento y formación como escultor, para ello prestaremos especial atención a los puntos siguientes:

La definición de la forma y dimensiones, ya que aparecerán así los compromisos y la justificación de las opciones con idea y visión más precisas de escultor.

La elección de la materia, que definirá la tendencia, el esfuerzo y dedicación individual.

En definitiva, esta asignatura puede entenderse como el lugar donde se soluciona la totalidad de la escultura, desde que se plantea una idea escultórica hasta que se finaliza, todo es concretado y concluido, haciendo especial hincapié en la correcta solución de las cuestiones de orden técnico y artístico.

Trabajos a realizar en el curso

Presentación del anteproyecto ó en su caso, línea de investigación, mediante una detallada descripción escrita.

Bocetos de calidad en cuya selección se basarán las posteriores obras. Se deberán utilizar los siguientes soportes matéricos: dibujo sobre papel, realizando un mínimo de dos vistas por cada obra; pastas cerámicas, que permitan cocer los bocetos, mínimo de tres de aproximadamente 15 cm. Si el proyecto así lo requiriese, podrán utilizarse cartones, alambre, escayola directa, poliestireno, etc., siempre materiales rígidos. La presentación de los bocetos, si procede, se realizará con planteamiento de peana y pátina.

Materialización total o parcial del proyecto realizando una obra tallada en madera o labrada en piedra, cuyas medidas mínimas aproximadas serán de 90 x 50 x 50 cm.

Ejecución opcional de una o más obras, realizadas en cualquier otro material (polimateria) ajustándose a lo proyectado en los bocetos previos, siendo sus medidas mínimas 90 x 50 x 50 cm.

Al finalizar el curso, junto con la presentación de las obras realizadas, se entregará el dossier, elaborado con los dibujos, la exposición del proyecto o línea de investigación original, con la explicación, si procede, de los cambios, evoluciones y problemas hallados, las fotografías de todos los bocetos que se hallan realizado, y de las obras en su proceso de creación y ya terminadas, o cualquier otro documento gráfico que se estime oportuno incluir.

Los trabajos del curso deberán por tanto:

Idea propia y su defensa de principio a fin.
Buen planteamiento.

Compromiso con el concepto y la problemática planteada, realización plástica lo más lograda posible.
Adecuación a las propuestas originales, permitiendo las modificaciones que supongan exclusivamente el enriquecimiento de los trabajos, tanto material como conceptualmente.
Buena presentación final y pulcritud en los acabados.

Bibliografía

BANETT, D.

Artes con plásticos. Barcelona, L.E.D.A. 1976.

GONZALEZ VAZQUEZ, J.

Manual de soldadura eléctrica. Barcelona, C.E.A.C. 1987.

JOHNSON, Hugh

La madera. Barcelona, Blume 1978.

MACCHI, Aurelio

Técnicas de la escultura. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1976.

SASMO LÓPEZ, Eduardo

Piedras, granitos y mármoles. Barcelona, C.E.A.C. 1986.

(357) PINTURA MURAL

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Inducir al alumno a la concepción y lectura de las obras plásticas de una forma unitaria, valorando o considerando cada una de sus partes de acuerdo al papel que juega en el conjunto.

La comprensión y valoración crítica del entorno; entendiendo éste, como el diseño resultante de la superposición de diversas acciones (colectivas o individuales) del hombre sobre el medio natural.

Incentivar la capacidad de autocrítica (en los planos colectivo y personal) y favorecer la superación de los estereotipos y convencionalismos que aparecen con más frecuencia alrededor de la práctica pictórica.

Dotar al alumno de la formación e información suficiente, teórica y práctica, para facilitarle el acceso a la comprensión de nuevos conceptos y acopio de nuevas destrezas que se le planteen en cursos posteriores o en su vida profesional.

El control de los factores que fijan la calidad de realización, mediante la consideración de: la calidad de los materiales y su adecuada aplicación, los acabados y la presentación.

Objetivos específicos:

Introducción a las principales técnicas de la pintura mural hasta alcanzar unos niveles mínimos de conocimiento y destreza, en el empleo de materiales y herramientas, que

permitan al alumno, la búsqueda y selección de los procedimientos, técnicas y materiales más adecuados a la intencionalidad de su obra.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos para poder comprender, planificar y ejecutar las distintas etapas que constituyen cualquier proyecto de pintura mural.

Inducir al alumno a la valoración de la pintura mural, la arquitectura y el urbanismo de manera reflexiva, partiendo de términos y conceptos bien definidos, procurando separar en todo momento el manejo de criterios objetivos y subjetivos.

Familiarizar al alumno con la bibliografía básica de pintura mural y con la bibliografía esencial para el entendimiento de las relaciones entre pintura y arquitectura, fomentando la lectura y el trabajo de investigación personal con artículos y textos relacionados con nuestro campo.

Metodología

En cada uno de los ejercicios se perseguirán los objetivos generales del curso, más unos objetivos específicos, que buscarán siempre la comprensión de lo expuesto teóricamente. Al mismo tiempo, dentro de una enseñanza individualizada, se tratará de adecuar los citados objetivos a los distintos niveles de experiencia y conocimiento que posea cada alumno.

Los ejercicios responderán a un carácter eminentemente práctico para facilitar, por un lado, la mejor comprensión y fijación de los conceptos desarrollados en el programa de contenidos, y por otro, para procurar el máximo contacto con los materiales y utensilios que determinarán nuestra forma de expresión.

En el desarrollo teórico, de los temas de carácter técnico, se procurará que el alumno vea in situ algunos procesos y muestrarios de los principales materiales y herramientas, para que éste pueda, en la exposición teórica, clarificar sus primeras incertidumbres, orientar sus primeros pasos dentro de la técnica que corresponda y determinar, claramente, que material resulta imprescindible para la consecución de los ejercicios prácticos.

Dadas las limitaciones de horario y espacio, junto con el vasto contenido que puede entrar bajo el título de la asignatura, se hace imposible la obtención de un mínimo nivel de profundización en cada uno de los procedimientos pictóricos murales y en la comprensión de todos los factores que pueden entrar en la planificación y ejecución de un mural en la realidad.

Las soluciones adoptadas para superar parcialmente los citados condicionantes y poder cumplir con los objetivos de la asignatura, consistirán en:

Introducir, desde del primer trimestre de curso, el desarrollo de un proyecto mural sobre un espacio arquitectónico concreto (real o ficticio), donde el alumno pueda enfrentarse a todas las problemáticas surgidas en una actuación real, planificando y desarrollando las etapas más comunes que conlleva la ejecución de un mural: toma de datos, bocetos, simulación de vistas, maquetas, trabajos a escala, costes, técnicas, fases de ejecución, seguridad, etc.

Introducir, desde el segundo trimestre de curso, una vía de trabajos teórico-prácticos, que diseñados en conjunto por profesor y alumno, le permitan, a éste último, experimentar y profundizar en aquellas técnicas murales que no podrán ser desarrolladas, plenamente, dentro de la programación general. En este caso, las clases teóricas actuarán como punto de partida y soporte de la investigación personal.

El alumnado se organizará en equipos de trabajo, formados por tres o cuatro miembros. Cada uno de sus miembros actuará, como director de obra, cuando el equipo ejecute su mural, y de ayudante cuando el mural a ejecutar sea el de otro compañero de equipo.

Bibliografía básica

Arnheim, R.: La forma visual de la arquitectura. Colección Arquitecturas / Perspectivas. Gustavo Gili. Barcelona 1978.

Colina Botello, M. de la.: Incidencia del soporte en la pintura y sus manipulaciones técnicas, Col. Tesis Doctorales. UCM. Madrid, 1988

Ferrer Morales, A.: La pintura mural: su soporte, conservación, restauración y técnicas modernas. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1995.

Forti, G.: Antiche ricette di pittura murale. Accademia G.B. Cignaroli di Pittura e scultura e scuola Brenzoni. Cierre Edizioni Caselle di Sommacampagna. 1989.

Gárate Rojas, I.: Las artes de la cal, Ministerio de Cultura, ICRBC, Madrid, 1994.

Gárate Rojas, I.: Artes de los yesos, Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, Munilla-Lería, Madrid, 1999.

Milman, M.: Trompe-l'œil: Painted Architecture. Albert Skira, Geneva, 1986.

Petherbridge, D.: Art for architecture: A Handbook on commissioning. Her majesty's stationery office, London 1987.

Ronchetti, G.: Pittura murale. Reprint Antichi Manuali Hoepli. Instituto Editoriale Cisalpino Goliardica, sexta edición. Milano, 1983.

Siqueiros, D. A.: Como se pinta un mural. Taller Siqueiros, Venus y Sol, Jardines de Cuernavaca, Cuernavaca Morelos, México, 1979.

(358) PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

A). Capacitar al alumno en el completo y adecuado manejo de los materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, tanto en los métodos tradicionales como en los de nueva aportación.

B). Establecer la necesidad del conocimiento y dominio de los útiles, materiales, técnicas y procedimientos pictóricos como medio de facilitar la realización material del cuadro sin trabas que puedan interferir en una mejor dicción plástica personal.

Objetivos específicos

A). Aportación de los conceptos básicos referidos a los materiales, técnicas y procedimientos pictóricos empleados para la realización de toda obra pictórica sea cual sea su concepto artístico.

B). Formar al alumno para que éste pueda adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos concretos.

C). Capacitar al alumno para que, después del desarrollo de cada tema y finalizado el curso, pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el planteamiento y desarrollo de un trabajo monográfico de investigación, original y perfectamente documentado en el que desarrolle sus propios métodos de investigación y lo formen para afrontar con éxito los estudios de tercer ciclo.

Metodología

A). Todos los temas desarrollados durante el curso se dividirán en una parte teórica y otra práctica que se complementan.

- B). En la parte teórica se tratará con amplitud el tema a estudiar, aportando cuantos datos históricos, bibliográficos y de laboratorio puedan ser útiles para una mejor comprensión del tema. La parte teórica tiene como objetivo fundamental dar al alumno una cultura teórica y técnica lo más completa posible.
- C). En las clases prácticas se realizará una serie de ejercicios, los más representativos de cada procedimiento, para que el alumno se familiarice y afiance los conocimientos obtenidos en la parte teórica a través de situaciones reales.
- D). Los ejercicios prácticos serán, normalmente, libres en cuanto al formato y a la propuesta plástica ofrecida por el alumno con la única limitación de no poder eludir bajo ningún concepto los problemas específicos de cada procedimiento o técnica a realizar.
- E). El tiempo empleado para la realización de los ejercicios también será libre, por lo que el alumno podrá administrar su tiempo a lo largo del curso según sus necesidades, aunque será aconsejable mantener el orden dado para la realización de los ejercicios por responder éstos a unos criterios puramente pedagógicos.
- F). Las calificaciones de los ejercicios prácticos se basarán estrictamente en los aspectos puramente técnicos de los mismos, aportando posibles soluciones a los problemas aparecidos a lo largo de cada fase del procedimiento o de la técnica que se esté realizando.
- G). Periódicamente se realizará una prueba escrita, a partir de los contenidos del programa impartidos, para comprobar el grado de conocimientos teóricos adquiridos por el alumno.

Bibliografía

A lo largo de cada una de las lecciones que componen el programa de la asignatura, se irá ofreciendo al alumno una amplia lista bibliográfica específica de los temas que se vayan desarrollando.

(359) INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Introducción.

La asignatura de Investigación Plástica la entendemos como ampliación y complemento a las demás del área de Pintura de este segundo ciclo. A su vez, y en atención a su título, debe caracterizarse en propiciar que el alumno investigue en el desarrollo de su expresión más propia e individual, lo que requiere acceda con una base y bagaje suficiente en cuanto a los medios, herramientas técnicas y conceptuales que a su vez comprendan el adecuado desarrollo de la representación de las formas de la Naturaleza, consideradas como cantera imprescindible para el artista plástico.

Pero venimos comprobando que el alumno llega a este ciclo y asignatura habiendo desarrollado una formación dispersa, heterogénea y con diferentes niveles de formación, producto de un proceso que si en principio está concebido para un mejor y más libre desarrollo curricular, sin embargo con demasiada frecuencia la elección de materias es

arbitraria y en ocasiones evasiva, encontrándose velada por el desconocimiento de un lenguaje básico en la conducta creativa, formación de ideas y procesos de ejecución.

Por ello, mientras que para algunos alumnos puede atenderse al mayor desarrollo de su investigación expresiva, para otros se hace necesario el que esta materia constituya un motivo de revisión y reciclaje en la observación, análisis e interpretación pictóricas de las formas de la Naturaleza, además de ser un referente permanente y siempre contemporáneo, lo que a su vez atenderá a la demanda del género paisajístico tan arraigado en este centro y que se refleja en las múltiples becas de paisaje.

Objetivos generales.

1. Potenciar la búsqueda de la expresión e investigación individualizadas.
2. Desarrollar el mayor análisis, comprensión e interpretación de las formas de la Naturaleza como cantera permanente para el pintor.

Objetivos específicos.

1. Ampliar y abordar aspectos propios del lenguaje pictórico tales como:
  - espacio, color, claro-oscuro, abierto-cerrado, composición, ritmo, textura,
  - materia, ilusión tridimensional etc.
2. Desarrollar la visión y el instinto, captando de la Naturaleza, las diferencias entre lo cambiante y permanente, propiciando la abstracción de lo esencial y usándola como tamiz de reflexión y sentimiento.
3. Propiciar en el alumno la búsqueda de interrogantes entorno a los móviles del hecho creativo, expresivo y sus proyectos y propuestas.

Metodología.

1. Las clases serán teórico-prácticas, caracterizándose la práctica pictórica como el principal instrumento docente.
2. Para favorecer el entendimiento y la comunicación profesor-alumno y la relación consecuente entre artista y obra, se iniciará la asignatura con entrevistas individualizadas y presentación de dossier personal con obra, pensamiento y proyecto personal.
3. Se impartirán lecciones generales, y además habrá comentarios en grupo e individualizados sobre las obras realizadas, fomentando el criterio y la exposición verbal tanto sobre las obras propias (autocrítica) como de las ajenas.
4. Se tratarán aspectos teóricos fundamentales del lenguaje pictórico que generarán ejercicios específicos. Así mismo, estas lecciones se alternarán con proyecciones y visitas a museos.

Bibliografía

- Doerner, M. Los materiales en pintura y su empleo en el arte. 5ª ed. Reverte: Barcelona, 1991.
- Gombrich, H. E.. Arte e ilusión. Gustavo Gili. Barcelona, 1979.
- González, Á.. El resto: una historia invisible del arte contemporáneo. Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.
- Kandinsky, V. Punto y línea sobre el plano. Seix Barral. Barcelona, 1974.
- Kemp, M. La ciencia del arte: la óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat. Akal. Madrid, 2000
- Kenneth, C. El arte del paisaje. Seix Barral. Barcelona, 1971.

Lhote, A.. Tratado del paisaje. 5ª ed. esp. Poseidón: Barcelona, 1985.
Matisse, H. Sobre el arte. Barral. Ediciones de Bolsillo. Barcelona, 1982.
Mondrian, P. Realidad Natural-Realidad Abstracta. Barral, 1973.
Wolfe, T. La palabra pintada. Anagrama. Barcelona, 1976.

Nota: La bibliografía será notablemente ampliada en razón puntual de la necesidad de cada alumno.

(360) TEORÍA DE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Ciclo: Segundo
Curso recomendado: Quinto
Carácter: Optativo
Nº de créditos: 6
Asignatura cuatrimestral
Departamento: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos Generales

La conservación y restauración de bienes culturales dista mucho de ser un hecho aislado, sino que está condicionada por la concepción y la valoración que cada sociedad tiene de su patrimonio cultural. Cada colectividad geográfica y cada época tiene circunstancias particulares que obliga a tomar medidas apropiadas. Nuestra época, en constante crecimiento y dinamismo, conjuga una valoración historicista del objeto con una apreciación estética del mismo, debiéndose enfrentar a cuestiones de elección y selección a la hora de conservar, lo que provoca problemas de tipo estético, valoración histórica, técnicos, económicos y legales. Así pues, la conservación y restauración de bienes culturales, se convierte en un fenómeno cultural en sentido amplio.

Por esta razón, el restaurador debe contar con una sólida formación en la que, además de conocimientos técnicos y científicos indispensables, tenga una visión teórica de las diferentes teorías y criterios que fundamentan la intervención práctica, desarrollando el juicio crítico fundamentado e independiente, conscientes del papel tan importante y las consecuencias que las decisiones teóricas tienen sobre la obra.

Así pues, los objetivos que se persiguen en la asignatura son:

Comprender el objetivo, necesidad y alcance de la conservación y la restauración, así como las diversas concepciones de Patrimonio como condicionantes de unas actitudes u otras.
Asegurar una sólida formación en cuanto a principios y criterios a seguir en las intervenciones, desarrollando comportamientos que aseguren el respeto por la integridad del objeto del que de una forma u otra serán responsables.
Conocer el marco legal nacional e internacional que regula la protección del Patrimonio, las actuaciones y la labor profesional del conservador-restaurador.
Desarrollar la capacidad crítica y valorativa, la capacidad de análisis, de relación y síntesis, así como las formas de expresión para poder argumentar adecuadamente, y en los términos precisos, las decisiones tomadas y los diversos puntos de vista.
Desarrollar la competencia profesional, la conciencia de la colaboración interdisciplinar, y la necesidad de formación continua, mediante la investigación y actualización de conocimientos.

Objetivos específicos

Conocer los valores estéticos, materiales, documentales e históricos del objeto, comprendiendo la necesidad de atender a todos ellos en las intervenciones.

Conocer los sistemas de documentación actuales. Conocer, comparar y valorar las diferentes teorías y criterios en las intervenciones de conservación y restauración, conociendo y asumiendo los principios básicos que rigen la profesión actualmente.

Conocer la legislación y normativas nacionales e internacionales vigentes, así como los organismos responsables en la protección del patrimonio, de forma que el alumno sepa aplicar los preceptos básicos elementales, y las administraciones y entidades con quién tratar.

Conocer la normativa laboral y de regulación de las actividades profesionales, a fin de que el alumno tenga información de las salidas laborales, sistemas de contratación, derechos y obligaciones como trabajador, riesgos laborales, etc.

Metodología

La metodología seguida implicará una actividad teórico-práctica por parte del profesor y del alumno, comprendiendo:

Explicación por el profesor de los temas a tratar, acompañada por casos ilustrativos, con diapositivas, videos y otros materiales visuales, aplicando las nuevas tecnologías

Aportación por el profesor de material fotocopiado (textos de leyes,...), gráficos y resúmenes que estructuren el tema

Análisis por parte del profesor y del alumno de casos propuestos sobre los que aplicar prácticamente los criterios y normativas estudiados

Realización por el alumno de un trabajo teórico o teórico-práctico sobre un tema de libre elección relacionado con los temas de la asignatura

Evaluación por medio de un examen y del trabajo de investigación, de los conocimientos adquiridos, la capacidad crítica y valorativa desarrollada, coherencia y conveniencia para la mejor conservación de los objetos de los criterios y decisiones adoptados, y la capacidad investigadora, de exposición razonamiento y articulación de las ideas aportadas en las actividades docentes, y documentación empleada

Bibliografía

Althöfer, H. Il restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee. Nardini Editori. Florencia

Beck, J., y Daley, M. La restauración de obras de arte. Negocio, cultura, controversia y escándalo. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1997

Brandi, C. Teoría de la restauración. Ed. Alianza. Madrid, 1988

Colorado Castellany, A. El Museo del Prado y la guerra civil. Museo del Prado. Museo del Prado. Madrid, 1991

Gutiérrez Vicén, J. Manual legal del arte. La propiedad intelectual explicada a los artistas plásticos. Ministerio de Cultura. Colección Análisis y Documentos. Madrid, 1993

Macarrón Miguel, A.Mª y González Mozo, A. La conservación y la restauración en el siglo XX. Tecnos. Madrid, 1998

Martínez Justicia, Mª.J. Antología de textos sobre restauración. Universidad de Jaén 1996

Normativa sobre el patrimonio Histórico Cultural. Colección Análisis y Documentos.

Ministerio de Cultura. Madrid, 1996

Ruhemann, H. The cleaning of paintings. Faber and Faber. Londres, 1965

Ruiz de Lacanal y Ruiz Mateos, D. El conservador-restaurador de bienes culturales. Historia de la profesión. Síntesis. Madrid, 1999.

(361) QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Descripción de los fundamentos físico-químicos responsables del comportamiento del comportamiento de los materiales pictóricos y relacionados con la conservación y restauración de obras de arte

Metodología

La asignatura es teórico-práctica y como complemento de los conocimientos teóricos se realizarán una serie de prácticas de laboratorio.

Programa

Tema I : Materia

1.- Clases de materia : sustancias puras y mezclas. 2.- Materiales inorgánicos y materiales orgánicos. 3.- Estados de la materia y cambios de estado. 4.- Propiedades físicas y propiedades químicas. 5.- Elementos y compuestos. Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos.

Tema II : Estructura de la materia

1.- Estructura de la materia. Conceptos generales. 2.- Estructura del átomo. 3.- Composición de los átomos. Número atómico. Iones. Isótopos. 4.- Peso atómico y Peso molecular.

Tema III : Tabla periódica de los elementos

1.- Estudio general de la Tabla Periódica. 2.- Configuración electrónica y clasificación periódica. 3.- Relación entre las propiedades de los elementos y su disposición en la Tabla Periódica.

Tema IV : el enlace químico

1.- Concepto de valencia. Estructura de Lewis. 2.- Enlace iónico y compuestos iónicos. 3.- Enlace covalente y compuestos covalentes. 3.1- Electronegatividad y polaridad. 4.- Enlace metálico y sólidos metálicos. Fuerzas intermoleculares. 4.1.- Fuerzas dipolo-dipolo. 4.2.- Enlace de hidrógeno. 4.3.- Fuerzas de Van der Waals. 5.- Propiedades de las sustancias relacionadas con el tipo de enlace.

Tema V : Disoluciones

1.- Disoluciones, suspensiones y dispersiones. 2.- Componentes de una disolución : soluto y disolvente. 3.- Expresiones de la concentración. 4.- Mecanismo del proceso de disolución. 5.- Solubilidad, disoluciones saturadas. 6.- Electrolitos. Disociación. Medidas de conductividad.

Tema VI : Reacciones químicas

1.- Concepto de reacción química. 2.- Velocidad de reacción. 3.- Tipos de reacciones. 4.- Reacciones reversibles. Equilibrio químico.

Tema VII : ácidos y bases

1.- Ácidos y bases. Definiciones. 2.- Fuerza de los ácidos y de las bases. 2.1.- Constante de ionización. 2.2.- Disoluciones ácidas, básicas y neutras. 3.- Concepto y escala de pH. 4.- Hidrólisis. 5.- Disoluciones amortiguadoras. 6.- Volumetrías.

Tema VIII: Reacciones de precipitación

1.- Concepto de reacción de precipitación. 2.- Producto de solubilidad. 3.- Factores que influyen sobre el equilibrio de precipitación. 3.1.- Redisolución de precipitados.

Tema IX : Reacciones de oxidación-reducción

1.- Reacciones de oxidación y reducción. Oxidantes y reductores. 2.- Energía eléctrica de las reacciones redox. 2.1.- Procesos electroquímicos. 2.2.- Potenciales normales. 3.- Procesos electrolíticos. 4.- Corrosión. 5.- Aplicaciones de los procesos redox en tratamientos de restauración. 6.- Sistemas para prevenir la corrosión.

Tema X : Introducción a los materiales orgánicos

1.- Introducción. 2.- Clasificación de los Hidrocarburos. 3.- Representación de las moléculas orgánicas. Tipos de fórmulas. 4.- Aspectos estructurales de las moléculas orgánicas. Enlaces de carbono. 5.- Estructura de los principales grupos funcionales. 6.- Reglas básicas para su nomenclatura. 7.- Isomería estructural. Nociones de estereoquímica. Estereoisomería.

Tema XI : Reactividad de los materiales orgánicos.

1.- Introducción. Conceptos generales sobre reactividad. 1.1.- Efectos inductivos y mesómeros. 1.2.- Reacciones homolíticas y heterolíticas. 1.3.- Reactivos nucleófilos y electrófilos. 2.- Clasificación de las reacciones orgánicas. 2.1.- Reacciones de adición. 2.2.- Reacciones de sustitución. 2.3.- Reacciones de eliminación. 2.4.- Reacciones de esterificación. 2.5.- Reacciones de oxidación-reducción.

Tema XII : Conceptos generales de física.

1.- Introducción. 2.- Propiedades físicas de los líquidos. 2.1.- Densidad . 2.2.- Presión ejercida por el disolvente. 3.- Magnitudes asociadas a la movilidad de los disolventes. 3.1.- Viscosidad. 3.2.- Tensión superficial. 3.3.- Capacidad de mojado. 4.- Fenómenos asociados a la movilidad de los disolventes. 4.1.- Capilaridad. 4.2.- Difusión. Osmosis. Diálisis. 5.- Magnitudes relacionadas con la retención. 5.1.- Adsorción. 6.- Propiedades relacionadas con la volatilidad. 6.1.- Presión de vapor. Punto de ebullición. Calor latente.

Prácticas de laboratorio

Práctica I: Análisis de fibras

Práctica II: Disoluciones. Reacciones ácido-base

Práctica III: Reacciones de formación y disolución de precipitados

Práctica IV: Reacciones redox

Bibliografía

Gómez, M.L.: Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Ministerio de Cultura (1990)

Burbano, S.; Burbano, E. y Gracia, C. Física general. Mira (1993)

Matteini, M. y Moles, A. La chimica nel restauro; Nardini (1989)

Masschelein-Kleiner, L. Les solvants. Cours de Conservation 2 ; Bruxelles (1981)

Morcillo Rubio, J.: Temas básicos de química. Alhambra Universidad (1989).

Russell, J.B. y Larena, A: Química. Mc Graw-Hill (1988)

VVAA: Science for conservators, Vol.1, 2 y 3; The Conservation Unit (1987)

Torraca, G.: Solubilidad y disolventes en los problemas de conservación. ICCROM (1981)

(362) ESTUDIO DE MATERIALES APLICADOS A LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Descripción de la composición, propiedades físico-químicas y aplicaciones de los materiales utilizados en los distintos procesos de conservación-restauración de obras de arte.

Programa

Tema I: Materiales orgánicos e inorgánicos relacionados con procesos de conservación - restauración.

1.- Materiales constitutivos de las obras de arte y objetos de interés cultural. Historia de su utilización. 1.1.- Soportes. 1.2.- Aglutinantes. 1.3.- Barnices. 1.4.- Pigmentos y materiales de carga. 2.- Materiales utilizados en procesos de conservación-rest.

Tema II: Acción disolvente. Parámetros de solubilidad. Interacciones disolvente-soluto.

1.- Introducción. 2.- Parámetros de solubilidad. 3.- Interacciones específicas. 3.1.- Interacciones iónicas. Constante dieléctrica. Disolventes disociantes. 3.2.- Interacciones entre moléculas polares. Momento dipolar. 3.3.- Interacciones entre moléculas polares y apolares. Polarizabilidad. Índice de refracción. 3.4.- Interacciones entre moléculas apolares. 3.5.- Interacciones a través de puentes de hidrógeno. 3.6.- Intercambio de electrones. Disolventes coordinantes.

Tema III: Relación de los disolventes más utilizados en procesos de conservación-restauración.

1.- Hidrocarburos saturados. 2.- Hidrocarburos cíclicos no saturados. 3.- Hidrocarburos aromáticos. 4.- Alcoholes. 5.- Glicoles-polialcoholes. 6.- Hidrocarburos clorados. 7.- Éteres. 8.- Cetonas. 9.- Esteres. 10.- Ácidos carboxílicos. 11.- Aminas. 12.- Amidas.

Tema IV: Dispersiones coloidales y tensoactivos

1.- Dispersiones coloidales. Estabilidad de los sistemas coloidales. Coloides hidrófobos. 2.- Tensoactivos: Jabones y Detergentes. Estructura y propiedades. 3.- Mecanismos de actuación. 4.- Aplicaciones.

Tema V: Sustancias poliméricas

1.- Introducción. 2.- Polímeros. Homopolímeros. Copolímeros. 3.- Reacciones de polimerización. 3.1.- Polimerización por adición. 3.2.- Polimerización por condensación. 4.- Estructura de los polímeros. 4.1.- Polímeros termoplásticos. 4.2.- Polímeros termoestables.

Tema VI: Formas de presentación de las resinas sintéticas

1.- Métodos técnicos de polimerización. 1.1.- Bloque. 1.2.- suspensión. 1.3.- Disolución. 1.4.- Dispersión. 2.- Influencia de los componentes de las dispersiones en las propiedades del sistema. 3.- Proceso de curado. 3.1.- Curado sin reacción química. 3.2.- Curado por reacción química.

Tema VII: Propiedades físicas de los polímeros

1.- Introducción. 2.- Factores que determinan las propiedades físicas de los polímeros. 3.- Temperatura de transición vítrea (Tg). 2.1.- Factores que determinan la Tg. 2.2.- Sistemas que modifican la Tg de un polímero. Plastificantes. 3.- Propiedades mecánicas. Elasticidad. Dureza. 4.- Propiedades reológicas. 4.1.- Viscosidad. Tixotropía.

Tema VIII: Propiedades ópticas de los polímeros

1.- Introducción. 2.- Brillo. 2.1.- Reflexión. 2.2.- Transparencia. 2.2.1.- Refracción. 2.2.2.- Difusión de la luz. 3.- Color.

Tema IX: Reacciones de polímeros

1.- Introducción. 2.- Mecanismos de degradación. 2.1.- Mecanismos de degradación de tipo físico. 2.2.- Mecanismos de degradación química. 3.- Tipos de degradaciones. 3.1.- Degradación térmica. 3.2.- Degradación fotoquímica. 3.3.- Degradación oxidativa. 3.4.- Degradación hidrolítica. 4.- Envejecimiento acelerado de polímeros.

Tema X: Resinas polivinílicas

1.- Poliacetato de vinilo. 1.1.- Propiedades físicas y químicas. 1.2.- Aplicaciones en restauración. 2.- Alcohol polivinílico. 2.1.- Propiedades físicas y químicas. 3.- Poliacetales vinílicos. 3.1.- Propiedades físicas y químicas. 3.2.- Aplicaciones en restauración.

Tema XI: Resinas poliacrílicas

1.- Poliacrilatos. 1.1.- Propiedades físicas y químicas. 2.- Polimetacrilatos. 2.1.- Propiedades físicas y químicas. 3.- Copolímeros acrilato/metacrilato. Aplicaciones en restauración. 4.- Cianoacrilatos.

Tema XII: Resinas policetónicas. poliamidas.

1.- Resinas policetónicas. 1.1.- Propiedades físicas y químicas. 1.2.- Aplicaciones en restauración . 2.- Poliamidas. 2.1.- Propiedades físicas y químicas. 2.2.- Aplicaciones en restauración.

Tema XIII: Resinas termoestables

1.- Introducción. 2.- Resinas epoxídicas. 2.1.- Propiedades físicas y químicas. 2.2.- Aplicaciones. 3.- Resinas poliéster. 3.1.- Propiedades físicas y químicas. 3.2.- Aplicaciones.

Tema XIV: Compuestos organosilícicos

1.- Estructura general de los compuestos organosilícicos. 2.- Procesos de polimerización de los compuestos organosilícicos. 3.- Propiedades físicas y químicas. 4.- Aplicaciones.

Bibliografía

- Allen, N.S., Edge, M. and Horie, C.V. (Ed): Polymers in Conservation. The Royal Society of Chemistry, Cambridge (1992)
- Gomez, M. L.: Exámen Científico Aplicado a la Conservación de Obras de Arte, Ministerio de Cultura (1990)
- Horie, C.V.: Materials for Conservation, Butterworth, (1994)
- Iorente, M.A. y Horta, A.: Técnicas de Caracterización de Polímeros, UNED, 1991
- Masschelein-Kleiner, L.: Lians, vernis et adhesifs anciens. Cours de Conservation 1, IRPA, Bruxelles (1978)
- Masschelein-Kleiner, L.: Les solvants. Cours de Conservation 2 ; Bruxelles, 1981
- Matteini, M y Moles, A: La Chimica nel Restauro, Nardini (1989)
- Mills, J.S. y White, R.: The Organic Chemistry of Museum Objects, Butterworths Scientific, London. 1987
- Torraca, G.: Solubilidad y disolventes en los problemas de conservación. ICCROM (1981)
- VVAA: Produits synthétiques pour la conservation et la restauration des oeuvres d'art. 1er part Notiones de base. SCR-Association suisse de conservation et restauration. Berna (1985)
- VVAA: Diagnósis y tratamiento de la piedra. Instituto de Ciencias de la Construcción. Eduardo Torroja. CSIC. Madrid (1990)
- VVAA.: Science for conservators, Vol.1, 2 y 3; The Conservation Unit (1987)

(363) MÉTODOS CIENTÍFICOS DE ANÁLISIS

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos

Descripción de la composición y propiedades de los materiales que forman parte de una obra de arte. Descripción de los fundamentos físico-químicos e instrumentación de las diferentes técnicas de examen y análisis aplicadas al estudio científico-técnico de obras de arte. Metodología de aplicación de estas técnicas e interpretación de los resultados obtenidos.

Metodología

La asignatura es teórico-práctica y como complemento de los conocimientos teóricos se realizarán una serie de prácticas de laboratorio.

Programa

Tema 0 : Materiales constitutivos de las obras de arte.

1.- Materiales constitutivos de las obras de arte y objetos de interés cultural. Historia de su utilización. 1.1.- Soportes. 1.2.- Aglutinantes. 1.3.- Barnices. 1.4.- Pigmentos y materiales de carga.

Tema Iº: Estructura material de la capa pictórica. pigmentos.

1.- Introducción. 2.- Capa de preparación. 3.- Capa pictórica. 3.1.- Pigmentos y tipos de pigmentos. 3.2.- Aglutinantes. 4.- Barniz.

Tema II : Sustancias protéicas

1.- Introducción. 2.- Aminoácidos. 3.- Enlace Peptídico. 4.- Proteínas. 4.1.- Conformación nativa de las moléculas proteicas. 5.- Gelatinas y colas animales. 6.- Caseína. 7.- Proteínas del huevo. 8.- Cuero y procesos de curtición. Pergamino.

Tema III : Lípidos o materias grasas

1.- Introducción. 2.- Ácidos Grasos.-3.- Glicérido (Triacilglicéridos). Propiedades. 4.- Aceites Secantes. 4.1.- Proceso de endurecimiento. Factores que intervienen. 5.- Aceite de linaza. Propiedades. 6.- Otros aceites secantes. 7.- Céridos. 7.1.- Ceras animales. Cera de abeja. 7.2.- Ceras vegetales. 7.3.- Ceras minerales: ceras parafinas y ceras microcristalinas.

Tema IV : Sustancias terpénicas. resinas naturales

1.- Introducción. 2.- Óleorresinas o bálsamos. 3.- Aceites esenciales. Esencia de trementina. 4.- Resinas blandas. 4.1.- Resinas triterpénicas. 4.1.1.- Resinas dammar. 4.1.2.- Resinas mastic 4.2.- Resinas Diterpénicas. 4.2.1.- Colofonia. 4.2.2.- Sandaraca. 5.- Resinas duras. 5.1.- Copales. 6.- Goma laca.

Tema V : Glúcidos o hidratos de carbono

1.- Introducción. 2.- Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 3.- Gomas polisacáridas. 3.1.- Goma arábiga. 4.- Almidón. 5.- Celulosa y derivados celulósicos. 5.1.- Nitrato de celulosa. 5.2.- Acetato de celulosa. 5.3.- Éteres celulósicos.

Tema VI : Métodos científicos de análisis. Técnicas de análisis no destructivas

1.- Introducción. 2.- Finalidad del estudio científico.3.- Métodos de examen y técnicas de análisis aplicados al estudio de obras de arte y bienes de interés cultural. 4.- Métodos no destructivos de análisis 4.1.- Examen con radiación ultravioleta. 4.2.- Examen con radiación infrarroja. Reflectografía IR. 4.3.- Examen con radiación X.

Tema VII : Análisis de maderas

1.- Características anatómicas de las coníferas. 2.- Características anatómicas de las frondosas. 3.- Análisis por cortes. 4.- Utilización del reactivo Schultz.

Tema VIII : Análisis estratigráfico

1.- Introducción. Criterios de selección de muestras. 2.- Técnicas de preparación de estratigrafías. aplicaciones.

Tema IX : Análisis microquímico

1.- Reacciones analíticas. Tipos. 2.- Reactivos. 2.1.- Reactivos generales. 2.2.- Reactivos específicos. 3.- Análisis de algunos cationes. 4.- Análisis de algunos aniones. 5.- Aplicación en el análisis microquímico de pigmentos.

Tema X : Análisis de aglutinantes, resinas y adhesivos de origen natural. Técnicas de coloración

1.- Introducción. 2.- Técnicas de análisis de aglutinantes. 3.- Técnicas de coloración. 3.1.- Análisis de proteínas. 3.2.- Análisis de lípidos. 3.3.- Análisis de resinas naturales. 3.4.- Análisis de glúcidos. 4.- Métodos complementarios de análisis.

Tema XI : Técnicas cromatográficas

1.- Introducción. 2.- Fundamentos y descripción general de la cromatografía. 3.- Clasificación de las técnicas cromatográficas. 4.- Cromatografía de adsorción. 4.1.- Cromatografía de adsorción en columna. 4.2.- Cromatografía de adsorción en capa fina. 4.2.1.- Aplicaciones de la cromatografía en capa fina al análisis de aglutinantes. 5.- Cromatografía de reparto. 5.1.- Cromatografía en papel. 5.2.- Cromatografía de gases. 6.- Cromatografía de intercambio iónico. 7.- Cromatografía en gel.

Tema XII: Técnicas espectroscópicas.

1.- Introducción. 2.- Interacciones de la energía radiante con la materia. 3.- Clases de espectroscopía.. 4.- espectroscopía de absorción. 5.- Espectrofotometría UV-V. 6.- Espectroscopía IR.

Tema XIII : Métodos de rayos x.

1.- Introducción. 2.- Espectro de rayos X. Fundamento. 3.- Instrumentación de los métodos de rayos X. 4.- Métodos de absorción de rayos X. 5.- Métodos de emisión de rayos X. 6.- Métodos de difracción de rayos X.

Tema XIV : Técnicas de datación

1.- Introducción. 2.- Método del C-14. 3.- Otros sistemas de datación basados en fenómenos radioactivos. 4.- Termoluminiscencia. Fundamento y aplicaciones.

Bibliografía

Aitken, M.J.: Physics and Archaeology, Oxford (1974).

Derrick, M. R.; Stulik, D. y Landry, J.M.: Scientific Tools for Conservation. Infrared Spectroscopy in Conservation Science. Paul Getty Trust (1999).

Feller, R.L. and Wilt, M.: Evaluation of Cellulose Ethers for Conservation. Paul Getty Trust (1990).

Gettens, J y Stout L.: Painting Materials, Dover Publications, Inc., New York, (1966)

Gomez, M. L.: Exámen Científico Aplicado a la Conservación de Obras de Arte, Ministerio de Cultura (1990)

Horie, C.V.: Materials for Conservation, Butterworth, (1994)

Llorente, M.A. y Horta, A.: Técnicas de Caracterización de Polímeros, UNED (1991)

Masschelein-Kleiner, L.: Liants, vernis et adhesifs anciens. Cours de Conservation 1, IRPA, Bruxelles (1978)

Matteini, M y Moles, A: La Chimica nel Restauro, Nardini (1989)

Matteini, M.: Scienza e Restauro, Nardini, Florencia, (1986)

Mills, J.S. y White, R.: The Organic Chemistry of Museum Objects, Butterworths Scientific, Londres. (1987)

Olsen, E.D.: Métodos ópticos de análisis, Reverté, Barcelona. (1990)

Palet Casas, A.: Identificación Química de Pigmentos Artísticos, Textos Docentes 87, Universitat de Barcelona, (1997).

Schoute, R. Van y Verougstraete-Marcq, H., Eds.: Scientific Examination of Easel Paintings, Xth. Anniversary Meeting of the Pact Group at Lovain-la-Neuve, Council of Europe, Strasbourg. (1986).

Selwitz, Ch.: Cellulose Nitrate in Conservation. Paul Getty Trust (1988).

Skoog, D. A. Y West, D.M.: Análisis Instrumental, McGraw - Hill, (1980)

Striegel, M. y Hill, J.: Scientific Tools for Conservation. Thin-Layer Chromatography for Binding Media Analysis. Paul Getty Trust (1996).

VV. AA. Les méthodes scientifiques dans l'étude et la conservation des oeuvres d'art, École du Louvre, París (1985).

(364) CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE I (Pintura)

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Afianzamiento de criterios sobre prevención, conservación y restauración de las obras de arte, a partir de un conocimiento exhaustivo de las mismas en tanto que materia e imagen. Dado el carácter de unicidad de la obra, el alumno ha de ser consciente de la importancia de recopilar toda la información dictada por y sobre la misma.

Se exige al alumno el conocimiento de los procesos, técnicas y materiales de intervención y el alcance de ésta.

Objetivos específicos

El alumno ha de saber establecer todos y cada uno de los procesos de conservación y restauración que una obra concreta le presente, para lo cual habrá de realizar un plan guía de trabajo basado en la documentación previamente obtenida a partir tanto de una toma de datos organoléptica como de los métodos científicos de análisis de apoyo.

Una vez definido el plan-guía de trabajo ha de poder afrontar, en la práctica, los pasos predeterminados conducentes a la conservación-restauración de las obras

Metodología

Se inicia el curso con una primera fase teórica donde, además de recordar para afianzar los conocimientos adquiridos por el alumno en cursos anteriores, se pretende ampliarle el campo de los mismos con nuevas técnicas, procesos y materiales de intervención que, posteriormente, se llevarán a cabo en la práctica de taller sobre obra real.

Antes de abordar esta fase práctica el alumno es informado sobre la seguridad (manejo de herramientas, materiales, instrumental técnico...) e higiene (toxicidad de diversos productos...) en el taller.

La práctica de taller, llevada a cabo sobre obra real, requiere un primer paso basado en la documentación aportada por la obra (toma de datos organoléptica, macro y microfotografía, fotografía con fuentes especiales de luz, análisis de materiales...).

A partir de esta documentación el alumno elabora una propuesta de intervención que habrá de materializar sobre la propia obra. El trabajo realizado se recoge en un informe final en el se consignan tanto los procesos llevados a término y los materiales utilizados en los mismos, como la investigación (histórico, artística, iconográfica...) conseguida.

Bibliografía

Baldini, U.: Teoria del Restauro e unità di metodologia, 2 vols. Nardini Editore, Firenze, 1983

Brandi, C.: Teoria del Restauro, Alianza, Madrid, 1988

Díaz Martos, A.: Restauración y conservación del arte pictórico, Arte y Restauro, Madrid, 1975

Ferguson, G.: Signos y símbolos en el arte cristiano, Buenos Aires

Gettens, R.J. y Stout, G.: Painting Materials, New York, 1942

Matteini, A.M. y Moles, S.: Scienza e restauro, Nardini Editore, Firenze, 1982

Pacheco, F.: Arte del la Pintura, 1649, 3ª ed. , Madrid, 1956

Roig, J.F.: Iconografía de los santos cristianos, Omega, Barcelona, 1950

Ripa, C.: Iconología, Akal, Madrid, 1988

Vorágine, S.: La Leyenda dorada, 2 vols. Alianza, Madrid, 1984

(364) CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE I (Escultura)

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos Generales

Adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades necesarios que permitan afrontar adecuadamente la Conservación-Restauración dentro del campo de la escultura, activando en el alumno, al mismo tiempo, la responsabilidad en el uso de materiales y medios del taller.

Objetivos Específicos

1.- Cognocitivos:

Proporcionar un nivel de conocimiento artístico en la concepción de la obra escultórica. Estudiar las causas de alteración de la escultura: sus técnicas, los procedimientos de conservación y restauración, bajo un criterio y unas directrices adecuadas a la conservación y que garanticen la permanencia de la obra en el tiempo, sin menoscabo de su integridad material, documental, histórica, estética y artística.

2.- Actitudinales:

Potenciar el máximo respeto hacia la obra de arte y su integridad.
Desarrollar la capacidad crítica en el alumno, enseñándole a diferenciar el grado de intervención.
Desarrollar al máximo las técnicas de documentación y observación.

3.- De habilidades:

Desarrollar una metodología razonada en el trabajo del taller.
Aprender a utilizar los materiales adecuados para cada tipo de alteración.
Conocer la importancia de los materiales reversibles y de los métodos aplicados.

Metodología

La metodología empleada durante la impartición de la asignatura será totalmente activa, en virtud de la alternancia de exposición de contenidos teóricos y aplicaciones prácticas de los mismos, y mediante el estímulo de la capacidad crítica y la iniciativa del alumno.

Actividades prácticas:

Las prácticas suponen el contenido principal de la asignatura. Se realizarán siempre sobre obras reales, procurando que el alumno pueda abarcar la totalidad del tratamiento de conservación y restauración.

Los tratamientos de conservación y restauración se realizarán en el aula asignada bajo la supervisión continua del profesor y serán acompañados de todos los trabajos (documentación histórica, gráfica, iconográfica, etc.) precisos para el dominio de la asignatura.

Evaluación:

Los alumnos serán evaluados de forma continua según su rendimiento en la práctica diaria de la asignatura.

En la evaluación se tendrán en cuenta los trabajos teóricos sobre un tema específico relacionado con el contenido de la asignatura, los informes de restauración de las obras y la práctica de la restauración sobre la obra real.

Bibliografía

- Alcalde, M, Villegas, R, Vale, J.F. y Martín, A. Diagnóstico y tratamiento de la piedra: I. La alteración de la piedra en monumentos, II. Consolidantes e hidrófugos. Productos para el tratamiento de los materiales pétreos. ICCET-CSIC. Monografía nº 400. Madrid, 1990.
- AA.VV. La madera en la conservación y restauración del patrimonio cultural. Ministerio de Cultura. Madrid, 1985.
- AA.VV. Manual de diagnóstico y tratamiento de materiales pétreos y cerámicos. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, Barcelona, 1997.
- AA.VV. El retablo y la sarga de San Eutropio del Espinar. Ministerio de Cultura. Madrid, 1992.
- Gómez-Moreno, Mª E. La policromía en la escultura española. E.A.O.A. Madrid, 1943.
- Johnston, D. La madera. Clases y características. CEAC. Barcelona, 1991.
- Lazzarini, L. Y Laurenzi Tabasso, M. La restauración de la piedra. CEDAM, Padova, 1986.
- Martín Pérez, A. Ensayos y experiencias de alteración en la conservación de piedras de interés histórico artístico. Fundación Ramón Areces. Madrid, 1990.
- Sánchez-Mesa, D. Técnica de la escultura policromada granadina. Universidad de Granada, 1971.

(365) CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE II (Pintura)

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativa

Nº de créditos: 12

Asignatura Anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Esta asignatura optativa forma parte de la especialidad "Conservación-Restauración", siendo obligatoria para aquellos estudiantes que quieran tener dicha especialidad. Está situada en 5º curso, por lo que sus objetivos generales se dirigen de manera práctica a su preparación como futuros profesionales, además de consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores.

Se fomentará la capacidad de análisis previo de la obra y sus deterioros, la diagnosis y planteamiento de intervención, así como la propuesta económica para llevarla a cabo.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la asignatura se concretan en los siguientes aspectos:

Documentación y análisis de las obras de arte, en especial las referidas a la retablística, situándolas en su contexto, identificando el autor, época y estilo.

A partir del retablo, considerado como obra global en el que participan distintos soportes y técnicas artísticas, se estudiará la madera como soporte pictórico y los principales procedimientos pictóricos tradicionales sobre tabla.

Estudio y análisis razonado sistemático previo de las obras a tratar, sus deterioros, causas y justificación de posibles intervenciones.

Elaboración de un plan de trabajo previo, que debe incluir el presupuesto de la intervención con propuesta expresa del hipotético coste económico.

Planificación y desarrollo de un proyecto de investigación teórico sobre la restauración de un retablo, donde se aborden todos los aspectos relacionados con éste (históricos, artísticos, iconográficos...) y se razone y justifique una intervención de conservación y restauración.

Metodología

La asignatura está compuesta por una parte teórica y otra práctica, y tiene preponderancia ésta última. El estudiante trabajará sobre obras reales que serán proporcionadas por la asignatura, así como los materiales necesarios para la intervención, siendo obligatoria la asistencia y participación activa en clase.

Programa teórico

Se desarrolla en cinco módulos:

- 1.- El retablo. Orígenes. Evolución estructural. Tipología. Planificación y diseño: los contratos y los autores. Construcción y montaje. Lectura del retablo.
- 2.- La madera como elemento constituyente del retablo. Construcción de los soportes de madera. Alteraciones y deterioros.
- 3.- Las técnicas pictóricas tradicionales en la pintura sobre tabla. Constitución de los estratos pictóricos. Alteraciones de los estratos pictóricos.
- 4.- Conservación y restauración de retablos. Causas de deterioro. Criterios de intervención conservadora. Tratamientos preventivos: medidas contra los cambios ambientales. Desmontaje. Criterios y técnicas intervención restauradora en los soportes de madera y tela. Criterios y técnicas de intervención restauradora en la capa pictórica. Protección final del retablo.
- 5.- Proyecto de conservación-restauración en un retablo. Memoria del proyecto. Documentación histórica. Documentación técnica. Documentación gráfica y fotográfica. Informe final.

Bibliografía básica

- Amich Badosa, C., (1985) Manual del dorador sobre madera, Sintet, Barcelona
- Berg Sobré, J., (1989) Behind the Altar Table. (The Development of the Painted Retable in Spain, 1350-1500, University of Missouri Press, Columbia.
- Bomford, D. y otros, (1995) La pintura italiana hasta 1400: materiales, métodos y procedimientos del arte, Serbal, Barcelona.
- Bordini, S., (1995) Materia e imagen. Fuentes bibliográficas de las técnicas de la pintura. Serbal, Barcelona.
- Cennini, C., (1988) El Libro del Arte, Akal, Madrid.
- Echeverría Goñi, P., (1990) Policromía del Renacimiento en Navarra, Gobierno de Navarra, Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
- Gettens, R. J. y Stout, G. L., (1956) Painting Materials. A Short Encyclopaedia. Dover, New York
- Loumyer, G., (1966) Les traditions techniques de la peinture médiévale. Librairie des Artes et Métiers, París.
- Marette, J., (1961) Connaissance des Primitifs par l'étude du bois, Ed. Picard, París.
- Martín González, J.J., (1964) "Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento", BSAA, tomo XXX, Facultad de Historia, Universidad de Valladolid, págs. 5-66.
- (1984) El artista en la sociedad española del siglo XVII, Cátedra, Madrid.
- (1993) El retablo barroco en España. Alpuerto, Madrid.
- Nicolaus, K., (1999) Manual de restauración de cuadros, Köneman, Köln.
- Pacheco, F., (1990) El Arte de la Pintura, Cátedra, Madrid.
- Palomino de Castro y Velasco, A., El museo pictórico y escala óptica, Aguilar, Madrid 1988
- Serrano, R. y otros, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías., Dpto. de Cultura y Educación, Zaragoza 1992
- Tampone, G. Il restauro del legno, Vol. II, Nardini, Firenze 1990
- Thompson, V.A. The Materials and Techniques of Medieval Paintings, Dover, Nueva York 1956
- Uzielli, L. y Casazza, O., Conservazione dei dipinti su tavola, Nardini, Fiesole 1994

VV.AA., "El retablo español", Imafronte, vols. 3, 4, y 5, Secretariado de Publicaciones. Universidad de Murcia, 1987/88/89.

VV.AA., El retablo mayor de la Catedral de Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1981

VV.AA., Retablos de la Comunidad de Madrid. Siglos XV a XVIII. Col. Patrimonio Histórico II, Consejería de Educación y Cultura, Madrid, 1995.

(365) CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE II (Pintura)

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativa

Nº de créditos: 12

Asignatura Anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Esta asignatura optativa forma parte de la especialidad "Conservación-Restauración", siendo obligatoria para aquellos estudiantes que quieran tener dicha especialidad. Está situada en 5º curso, por lo que sus objetivos generales se dirigen de manera práctica a su preparación como futuros profesionales, además de consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores.

Se fomentará la capacidad de análisis previo de la obra y sus deterioros, la diagnosis y planteamiento de intervención, así como la propuesta económica para llevarla a cabo.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la asignatura se concretan en los siguientes aspectos:

Documentación y análisis de las obras de arte, en especial las referidas a la retablística, situándolas en su contexto, identificando el autor, época y estilo.

A partir del retablo, considerado como obra global en el que participan distintos soportes y técnicas artísticas, se estudiará la madera como soporte pictórico y los principales procedimientos pictóricos tradicionales sobre tabla.

Estudio y análisis razonado sistemático previo de las obras a tratar, sus deterioros, causas y justificación de posibles intervenciones.

Elaboración de un plan de trabajo previo, que debe incluir el presupuesto de la intervención con propuesta expresa del hipotético coste económico.

Planificación y desarrollo de un proyecto de investigación teórico sobre la restauración de un retablo, donde se aborden todos los aspectos relacionados con éste (históricos, artísticos, iconográficos...) y se razone y justifique una intervención de conservación y restauración.

Metodología

La asignatura está compuesta por una parte teórica y otra práctica, y tiene preponderancia ésta última. El estudiante trabajará sobre obras reales que serán proporcionadas por la asignatura, así como los materiales necesarios para la intervención, siendo obligatoria la asistencia y participación activa en clase.

Programa teórico

Se desarrolla en cinco módulos:

1.- El retablo. Orígenes. Evolución estructural. Tipología. Planificación y diseño: los contratos y los autores. Construcción y montaje. Lectura del retablo.

- 2.- La madera como elemento constituyente del retablo. Construcción de los soportes de madera. Alteraciones y deterioros.
- 3.- Las técnicas pictóricas tradicionales en la pintura sobre tabla. Constitución de los estratos pictóricos. Alteraciones de los estratos pictóricos.
- 4.- Conservación y restauración de retablos. Causas de deterioro. Criterios de intervención conservadora. Tratamientos preventivos: medidas contra los cambios ambientales. Desmontaje. Criterios y técnicas intervención restauradora en los soportes de madera y tela. Criterios y técnicas de intervención restauradora en la capa pictórica. Protección final del retablo.
- 5.- Proyecto de conservación-restauración en un retablo. Memoria del proyecto. Documentación histórica. Documentación técnica. Documentación gráfica y fotográfica. Informe final.

Bibliografía básica

- Amich Badosa, C., (1985) Manual del dorador sobre madera, Sintet, Barcelona
- Berg Sobré, J., (1989) Behind the Altar Table. (The Development of the Painted Retable in Spain, 1350-1500, University of Missouri Press, Columbia.
- Bomford, D. y otros, (1995) La pintura italiana hasta 1400: materiales, métodos y procedimientos del arte, Serbal, Barcelona.
- Bordini, S., (1995) Materia e imagen. Fuentes bibliográficas de las técnicas de la pintura. Serbal, Barcelona.
- Cennini, C., (1988) El Libro del Arte, Akal, Madrid.
- Echeverría Goñi, P., (1990) Policromía del Renacimiento en Navarra, Gobierno de Navarra, Dpto. de Educación, Cultura y Deporte.
- Gettens, R. J. y Stout, G. L., (1956) Painting Materials. A Short Encyclopaedia. Dover, New York
- Loumyer, G., (1966) Les traditions techniques de la peinture médiévale. Librairie des Artes et Métiers, París.
- Marette, J., (1961) Connaissance des Primitifs par l'étude du bois, Ed. Picard, París.
- Martín González, J.J., (1964) "Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento", BSAA, tomo XXX, Facultad de Historia, Universidad de Valladolid, págs. 5-66.
- (1984) El artista en la sociedad española del siglo XVII, Cátedra, Madrid.
- (1993) El retablo barroco en España. Alpuerto, Madrid.
- Nicolaus, K., (1999) Manual de restauración de cuadros, Köneman, Köln.
- Pacheco, F., (1990) El Arte de la Pintura, Cátedra, Madrid.
- Palomino de Castro y Velasco, A., El museo pictórico y escala óptica, Aguilar, Madrid 1988
- Serrano, R. y otros, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías., Dpto. de Cultura y Educación, Zaragoza 1992
- Tampone, G. Il restauro del legno, Vol. II, Nardini, Firenze 1990
- Thompson, V.A. The Materials and Techniques of Medieval Paintings, Dover, Nueva York 1956
- Uzielli, L. y Casazza, O., Conservazione dei dipinti su tavola, Nardini, Fiesole 1994
- VV.AA., "El retablo español", Imafrente, vols. 3, 4, y 5, Secretariado de Publicaciones. Universidad de Murcia, 1987/88/89.
- VV.AA., El retablo mayor de la Catedral de Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1981
- VV.AA., Retablos de la Comunidad de Madrid. Siglos XV a XVIII. Col. Patrimonio Histórico II, Consejería de Educación y Cultura, Madrid, 1995.

(365) CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE II (Escultura)

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo
Nº de créditos: 12
Asignatura anual
Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

El objetivo general docente de este curso es completar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el curso anterior (4º-cuarto curso), completándolos en las técnicas de otros materiales empleados en la escultura antigua.

Objetivos específicos

Proporcionar un nivel de conocimiento válido para el desarrollo de la restauración dentro del campo de la escultura.

Potenciar el máximo respeto hacia la obra de arte y su integridad.

Desarrollar al máximo las técnicas de documentación y observación.

Metodología

Totalmente activa, con predominio de la práctica sobre la teórica. Siendo la principal labor del Profesor la orientación del alumno hacia un aprendizaje autónomo.

Las prácticas se realizarán siempre sobre obra real, con la problemática requerida para que el alumno pueda abarcar la totalidad de su intervención.

El trabajo se realizará en la clase y será igualmente acompañado de cuantos trabajos afines sean precisos para el dominio de la asignatura.

Evaluación

La evaluación será continua y se tendrá en cuenta tres apartados:

A).- La práctica de la restauración sobre la obra real.

B).- 1.- Valoración de un trabajo-informe detallado del proceso seguido en la restauración de la obra.

2.- Valoración de un trabajo personal final de curso sobre un tema específico relacionado con el contenido de la asignatura.

C).- La participación activa del alumno en clase. Limpieza y pulcritud en la zona de trabajo, materiales y herramientas. Puntualidad y asistencia a clase.

La recuperación se realizará según el criterio del Profesor y siempre bajo un examen teórico.

Programación

-Introducción a la conservación y restauración de escultura sobre material orgánico e inorgánico.

-Criterios de intervención.

-Realización y confección de Fichas-informe. Metodología.

-La escultura y su conjunto. "El retablo"

1- Definición y significado del retablo

2- Tipología e iconografía

3- Su morfología

a) creación y ejecución

b) la construcción

c) los materiales y los gremios

d) sus elementos y partes

e) la policromía, técnicas y procedimientos

4- Escuelas y artistas. la Clientela.

- 5- El contrato y el precio.
- 6- La intervención sobre el retablo. Criterios y metodología.
- 7- La conservación-restauración del retablo como un conjunto.
- 8- Criterios, metodología.

Bibliografía

- Gómez Bárcena, Mª J. Retablos flamencos en España. Cuadernos de Arte Español nº 47 Madrid 1992
- Martín González, J. J. "Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento". Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid 1964.
- Martín González, J J. "Nuevas noticias sobre el retablos mayor de la catedral de Plasencia". Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Universidad de Valladolid, 1975
- Martín González, J J. Estructura y tipología del retablo mayor del monasterio de El Escorial. Instituto Diego Velázquez, Madrid 1987
- Martín González, J J. El retablo barroco en España. Madrid, Alpuerto 1993
- Palomero Páramo, J. M. El retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución. Diputación Provincial, Sevilla 1983
- Ramírez Martínez, J. M. Retablos mayores de la Rioja. Obispado de Calahorra y la Calzada-Gobierno de la Rioja, 1993.
- VV.AA. El Retablo y la sarga de San Eutropio de El Espinar. ICRB. Ministerio de Cultura 1992.
- VV.AA. "El retablo español", Imafronte. Universidad de Murcia 1987

(366) CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Cuarto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 12

Asignatura anual

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales.

La asignatura "Conservación y Restauración de Pintura Mural" está enfocada a la formación de técnicos especializados en la conservación del patrimonio, así como a todos aquellos alumnos interesados en un conocimiento más en profundidad de las técnicas murales. Los contenidos desarrollados a lo largo del curso académico contemplarán de un modo detallado todos los aspectos relativos a la problemática específica que plantean este tipo de obras. Los objetivos específicos se basan en fomentar el interés hacia la conservación del patrimonio constituido por pinturas murales, dotando al alumnado de conocimientos teóricos sobre la evolución histórica de las técnicas pictóricas, agentes de deterioro y metodología de intervención en materia de conservación y restauración

Programa

Consta de cuatro bloques que se desarrollan en temas:

Historia, técnica y ejecución: Tipología de soportes en pintura mural. Características técnicas de la pintura mural. Pigmentos utilizados en la realización de pinturas murales. Alteraciones en pinturas murales: Agentes de deterioro. Documentación y diagnosis. Examen previo y documentación.

Intervenciones de conservación-restauración: Eliminación de humedades en el soporte mural. Limpieza y desinfección de pinturas murales. Consolidación y fijación de pinturas murales. Estudio de los distintos componentes de los morteros -revocos y tendidos-. Estucado y relleno de lagunas. Reintegración cromática de pinturas murales. Arranque de pinturas murales

Bibliografía

- Bandini, F.; Botticelli, G., "Influenza delle tecniche e dei materiali esecutivi nel degrado delle pitture murali", en *Le pitture murali. Tecniche, problemi, conservazione*, Centro Di, Florencia, 1990, pp.23-28.
- Bassier, C., *Evolution des techniques de sauvetage et de conservation des peintures murales*, Comité pour la Conservation de l'ICOM, Venecia, 1975.
- Botticelli, G., *Metodologia di restauro delle pitture murali*, Centro Di, Florencia, 1992.
- Ferrer Morales, A., *La pintura mural. Su soporte. Conservación. Restauración y las Técnicas modernas*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1995.
- Frazzoni, D., *Tecnica dell'affresco e encausto*, Milán, 1944.
- Gárate Rojas, I., *Artes de la Cal*, Ministerio de Cultura, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1994.
- Matteini, M.; Moles, A., "Considerazioni sui processi alterativi più frequenti dei dipinti murali", en *Le pitture murali. Tecniche, problemi, conservazione*, Centro Di Florencia, 1990, pp.155-159.
- Moles, A., "Consolidanti, adesivi, fissativi nel restauro di dipinti murali", en *Quaderni di Skill*, nº7, 1988, p.32.
- Mora, P.; Mora, L.; Philippot, P., *La conservación de las pinturas murales*, Editrice Compositori, Bolonia, 1977.
- Procacci, U., *Come nasce un affresco*, Florencia, 1975.

(367) CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA CONTEMPORÁNEA

Ciclo: Segundo

Cirso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

La asignatura está enfocada a la formación de técnicos especializados en la conservación del patrimonio, así como a todos aquellos alumnos interesados en un conocimiento más en profundidad de las técnicas artísticas actuales. Los contenidos desarrollados a lo largo del cuatrimestre contemplarán de un modo pormenorizado todos los aspectos relativos a la problemática específica que plantean este tipo de obras. Hay que tener presente que el alumno, además de espectador del arte del pasado, es creador de su propia obra, por lo que se buscará también un enfoque adecuado a este hecho esencial entre los alumnos de Bellas Artes.

Objetivos específicos

Fomentar en los alumnos el interés hacia la conservación del patrimonio constituido por el arte moderno y contemporáneo, siguiendo el procedimiento de tres pasos:

Planificar un plan de conservación-restauración de una pintura contemporánea: necesidad de sensibilidad hacia el respeto y salvaguardia del patrimonio, siendo preciso para ello:

persuadir e informar con casos reales y motivar haciendo al alumno elemento activo y no pasivo del problema.

Preparar a los alumnos para ser capaces de intervenir activamente, recurriendo a: demostraciones visuales (diapositivas, videos), testimonios y documentos.

Practicar aportando al alumno medios suficientes para abordar los tratamientos de conservación y restauración mediante elaboración de maquetas, degradación artificial de los materiales constitutivos y tratamientos de conservación-restauración.

Programa

Consta de cuatro bloques que se desarrollan en temas:

Evolución histórica: La pintura de siglo XIX. La pintura del siglo XX. Hacia el siglo XXI.

Nuevos materiales-nuevos problemas. Acrílicos y plásticos. Artista, obra y ambiente: problemas de las instalaciones en el ámbito de la conservación. Museografía de objetos contemporáneos y conservación: el rechazo al museo.

¿Cuándo comienza el deterioro de una obra de arte contemporánea?: El deterioro de la pintura moderna y contemporánea. La documentación fotográfica en la conservación de la obra.

¿Puede aplicarse la teoría y la práctica de la conservación del arte antiguo al arte contemporáneo?: La restauración del arte contemporáneo: algunas reflexiones. Derecho del artista, lo múltiple y su reconstrucción. Intervenciones en soportes: alternativas al reentelado; sistemas de forración; los bastidores; métodos de protección preventiva en el reverso del cuadro. Intervención en estratos pictóricos: fijación y consolidación; operación de limpieza; estucado de las lagunas; reintegración cromática.

La conservación preventiva en arte contemporáneo: La problemática de conservarlo todo: criterios y planteamiento. Criterios de prestación. Embalaje y traslado. Exposiciones temporales e itinerantes. El transporte del arte moderno. Almacenaje de obras. Control de los agentes de deterioro extrínsecos.

Bibliografía básica

Althöfer, H., *Il restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee*, Nardini Editore, Florencia, 1991.

Bulcourt, M., "De la conservation des oeuvres contemporaines", en *Conservation Restauration*, 1986.

Cadorin, P., "Dangers de l'application de certaines techniques de conservation traditionnelles dans la restauration des oeuvres d'art du XXe siècle", en *ICOM*, Madrid, 1972.

Fieux, R.E., "Restoration technology for contemporary paintings", en *Leonardo*, vol.15, nº4, 1982.

Gorine, I., "Les causes de la destruction de la peinture moderne et les voies de sa prevention", en *ICOM*, Madrid, 1972.

Hackney, S., "Deterioration of modern painting canvas support", en *International Symposium on Conservation of Contemporary Art*, Ottawam 1980.

Perry, R., *The conservation of modern paintings*, Londres, 1982.

Scicolone, G. C., *Il restauro dei dipinti contemporanei*, Nardini Editore, Florencia.

VV.AA., *Conservare l'arte contemporanea*, Nardini Editore, Florencia, 1992.

VV.AA., *Arte contemporanea: conservazione e restauro*, Nardini Editore, Florencia, 1994.

(368) CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativa

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

La escultura contemporánea se caracteriza por la heterogeneidad de conceptos, materiales y procesos técnicos, que conforma un horizonte creativo de gran libertad, donde todo puede ser posible.

Manteniéndose la presencia del artista técnico centrado en la construcción de una escultura como objeto expresivo, se ha evolucionado hacia este objeto expresivo, con menos exigencias como objeto y más como expresivo. Se tiende al predominio de la comunicación o la capacidad del objeto para transmitir información al observador. Por lo tanto, más que la duración en sí de la materia del objeto, preocupa la duración e transmisión de información. Este talante creativo encuentra en los múltiples materiales de la industria y en las estaciones de reciclaje un gran número de multiformes recursos que, con su propia naturaleza, historia y adherencias metafóricas pueden construir las frases espaciales de la escultura actual. Así los nuevos materiales y conceptos escultóricos solucionan nuevas inquietudes creativas, y al mismo tiempo crean también nuevos problemas de conservación. Estos nuevos problemas de conservación constituyen el objetivo general de la asignatura.

Objetivos específicos.

Teoría:

El contenido teórico se basará en el estudio de los nuevos conceptos y criterios de conservación exigidos por el arte contemporáneo.

Se estudiará la duración diseñada por el escultor para compararla con la duración real impuesta por los materiales. La diferencia observable entre ambas duraciones determinará la magnitud de atención por parte del conservador.

Como aplicación de los conocimientos teóricos se realizará un estudio de obra contemporánea real, su análisis en cuanto objeto y en cuanto arte, identificación de su medio expresivo o lenguaje y de sus problemas de conservación. Empleando como punto de partida este estudio previo se realiza la propuesta personal de intervención relativa a su conservación.

Práctica:

Los ejercicios prácticos versarán sobre la conservación de esculturas contemporáneas realizadas en soportes no tradicionales. La imposibilidad de abarcar los múltiples materiales de las mismas, impone ceñir el programa a alguno de los materiales más significativos como son los materiales compuestos, el cemento y el hierro. Se analizarán las posibilidades expresivas de estos materiales como vehículos de información espacial, sus problemas de conservación, y las técnicas de intervención.

Ejercicio sobre materiales compuestos: consistirá en la realización de un facsímil empleando cauchos de silicona, y resinas epoxídicas, de poliéster o de poliuretano. Al mismo tiempo que se exploran las técnicas de duplicado por moldeo como una opción para conservar la definición espacial de una escultura, se orientarán los conocimientos de modo que se obtenga el adecuado dominio de las resinas sintéticas capaces de solucionar múltiples problemas de conservación y reintegración.

Ejercicio sobre conservación de esculturas en cemento: realización de una muestra en cemento armado aplicando las normativas técnicas y analizando sus problemas de conservación y las vías de solución.

Ejercicio sobre tratamientos superficiales del acero: pulimento, oxidación y protección.

Bibliografía

- AA. VV. Conservare l'arte contemporanea. Nardini Editore. Firenze, 1992.
- AA. VV. Los materiales compuestos de fibra de vidrio. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 1991.
- AA. VV. Normativa sobre el patrimonio histórico cultural. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1998.
- AA. VV. Teoría y práctica de la lucha contra la corrosión. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Madrid, 1984.
- AA. VV. Manual de inspección de obras dañadas por corrosión de armaduras. Instituto Eduardo Torroja. Madrid. 1989.
- AA. VV. Saving the twentieth century: the conservation of modern materials. Actas del Simposio "Salvaguardar el siglo XX". Ottawa, Canadá, 1991
- Albrecht, H. J.: Escultura en el siglo xx. Blume. Barcelona, 1981.
- Hoffman, W. La escultura del siglo xx. Seix Barral. Barcelona, 1960.
- Montoya, P.: Hormigón armado. G. Gili. Barcelona, 1971.
- Stangos, N. et al. Conceptos de arte moderno. Alianza Forma. Madrid, 1991.

(369) MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA

Ciclo: Segundo

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos Generales

Un conocimiento general del fenómeno y la realidad del Museo, a través de la génesis y el desarrollo históricos del coleccionismo hasta su concreción en la institución actual, con especial atención a las repercusiones sobre el patrimonio histórico-artístico.

Una iniciación al conocimiento teórico de las funciones del Museo, de lo que significa en el plano científico el binomio Museología/Museografía, en constante evolución y desarrollo, y su influencia en la situación actual del fenómeno de los nuevos museos y las grandes exposiciones.

Una iniciación a la experimentación teórico-práctica por parte del alumno en problemas concretos museográficos a la luz de la más probada operatividad de la ciencia museológica. Las prácticas se desarrollarán en clases de análisis en aspectos como la documentación, conservación, exposición, etc.; además del estudio real del espacio y la instalación y montaje artísticos en la Sala de Exposiciones de la propia Facultad de Bellas Artes.

Objetivos Específicos

Un conocimiento de la realidad del Museo y su influencia en la sociedad actual.

Un análisis del fenómeno de la Historia del Arte, la Estética y el Patrimonio (con insistencia en la situación actual) a través de las mejores colecciones artísticas del mundo.

La adquisición de conocimientos histórico-estéticos, museológico-museográficos y patrimoniales a los alumnos y destrezas museográficas a través de las distintas prácticas.

Orientaciones profesionales para museos, empresas culturales, Patrimonio y análogos.

Metodología

La asignatura se desarrolla según un planteamiento teórico-práctico, los métodos utilizados comprenden la utilización de imágenes –diapositivas, vídeos, CD-Roms, etc.- para el desarrollo de las clases teóricas y el uso de distintas técnicas museográficas para el seguimiento de las clases prácticas donde se incluyen la realización de fichas de catalogación, el diseño de elementos expositivos, el estudio de espacios y el montaje e instalación de exposiciones, entre otros.

Bibliografía

Alonso Fernández, L., *Museología y Museografía*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1998
Alonso Fernández, L. y García Fernández, I. M^a, *Diseño de exposiciones. Concepto, Instalación y montaje*, Madrid, Alianza, Serie Materiales/Arte y Música, 1999
León, Aurora, *El Museo, praxis y utopía*, Madrid, Cuadernos de Arte, Cátedra, 1995, 6º ed.
Lord, B. y Lord, G. D., *Manual de gestión de museos*, Barcelona, Ariel Patrimonio Histórico, 1998

(370) NUEVOS MEDIOS EN LAS ARTES PLÁSTICAS

Ciclo: Segundo

Curso recomendado: Quinto

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Pintura (Pintura y Restauración)

Objetivos generales

Aproximar al alumno a la especialización y a las técnicas de investigación, aplicadas fundamentalmente dentro del campo de los nuevos materiales y tecnologías aplicadas a las artes plásticas a través de su propia obra y a sus estudios de tercer ciclo.

Objetivos específicos

- A). Acercar al alumno al conocimiento y dominio de los útiles, materiales, técnicas y procedimientos pictóricos basados en nuevas tecnologías para facilitar la realización material de la obra plástica sin trabas que puedan interferir en una mejor dicción personal.
- B). Formar al alumno para que éste pueda adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos concretos.
- C). Capacitar al alumno para que pueda desarrollar, a lo largo del curso, una propuesta de proyecto basado en un conjunto de obra personal perfectamente estructurado tanto técnica como conceptualmente razonando de forma rigurosa y perfectamente documentada toda la labor realizada.
- D). Capacitar al alumno para que pueda aplicar los conocimientos y las técnicas de investigación adquiridas al planteamiento y desarrollo de un trabajo monográfico de investigación, original y perfectamente documentado en el que desarrolle sus propios métodos de investigación y lo formen para afrontar con éxito los estudios de tercer ciclo.

Metodología

- A). Cada alumno desarrollará a lo largo del curso un proyecto de obra personal que será seguido de manera totalmente personalizada por parte del profesor asesorándole técnicamente en todas aquellas cuestiones que pueda necesitar.
- B). Para aproximar al alumno de segundo ciclo a unos métodos de investigación rigurosos y que le sean útiles para permitirle afrontar con mayores garantías de éxito sus estudios de tercer ciclo, se realizará un trabajo monográfico de investigación sobre un tema libre relacionado con los contenidos del programa de la asignatura.
- C). La calificación del curso se basará estrictamente en los aspectos puramente técnicos, en la rigurosidad y en la originalidad de enfoque tanto del proyecto de obra personal como del trabajo monográfico de investigación.

Bibliografía

A lo largo del curso y en función a las necesidades puntuales del alumno, se le irá facilitando la bibliográfica específica que le pueda ser útil.

ESTUDIOS DE TERCER CICLO

Información general

Los estudios de Doctorado se realizan bajo la supervisión y responsabilidad académica de los Departamentos. Comprenden la realización de 32 créditos dentro de un Programa de Doctorado distribuidos en dos periodos:

1. Periodo de docencia: en este periodo se deben realizar y aprobar como mínimo 20 créditos, de los cuales, al menos 15 corresponderán a cursos de carácter fundamental. La superación de este periodo da lugar a un Certificado.
2. Periodo de investigación: Se deben completar un mínimo de 12 créditos mediante la realización de un trabajo de investigación, tutelado por un profesor del Departamento que desarrolle el programa al que está adscrito el doctorando.

Tras la aprobación de estos dos periodos, se hace una valoración de ambos en una exposición pública ante un tribunal del Programa. La superación de esta prueba garantiza la suficiencia investigadora del doctorando y permite la obtención del Certificado-Diploma de Estudios Avanzados.

Admisión en un Programa de Doctorado

La admisión en un Programa de Doctorado es competencia del Departamento responsable del mismo, el cual establece y publica con suficiente antelación los criterios de admisión.

Plazo de presentación de la solicitud

Durante la segunda quincena de septiembre

Lugar de presentación

Los impresos se recogen y presentan en la Secretaría de Alumnos.

Para una mayor información, el alumno puede dirigirse a:

- Secretaría de alumnos, teléfono 91 394 3553
- Página web del Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Formación Continua:
¡Error! Marcador no definido.

Oferta de Programas de Doctorado

Departamento de Pintura (Pintura y Restauración)

“Plástica, Técnica y Concepto”
Más información: 91 393 3656

Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado)

“Dibujo y Grabado: Docencia, Investigación y Creatividad”
Más información: 91 394 3655

Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen)

“Imagen, Tecnología y Diseño”
Más información: 91 394 3653

Departamento de Escultura

“Espacio y Forma escultórica”
Más información: 91 394 3650

Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica

“Educación artística: Enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales”
Más información: 91 394 3652

Sección Departamental de Historia del Arte III

“Bellas Artes y Categorías de la Modernidad”
Más información: 91 394 3652

ACTIVIDADES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO I (Dibujo y Grabado)

Teléfono: 91 394 36 55

Fax: 91 394 35 89

dibujo1@art.ucm.es

www.ucm.es/info/dibujo1

Área de Dibujo

El conocimiento y el dominio de la forma son fundamentales en todas las manifestaciones de las artes plásticas.

Esta área de Dibujo atiende la formación de alumno en dos vertientes esenciales: por una parte desarrolla lo que constituye la gramática de la forma gráfica, es decir, el estudio de los elementos morfológicos y su sintaxis para establecer formas en el espacio plano; por otra y a través del ejercicio analítico mediante el estudio de la representación, se accede al dominio de los elementos bidimensionales que la constituyen.

Procedimientos gráficos y recursos plásticos se entremezclan en estas enseñanzas para hacer más elocuentes y expresivos estos trabajos que, en un segundo ciclo, van a desarrollar lenguajes más personales y creativos.

Área de Grabado

Las técnicas de estampación abarcan un amplio abanico de posibilidades: desde el grabado en hueco y el grabado en relieve a las técnicas permeográficas, planográficas y los procesos fotosensibles.

Al igual que el resto de las áreas, el desarrollo adecuado de las diferentes técnicas es fundamental para el ulterior desarrollo de una investigación personal y una adaptación de los recursos plásticos a las nuevas tecnologías.

La manipulación y los distintos tratamientos de la imagen en la iconografía contemporánea, especialmente en los últimos lustros, completan la formación del alumno en esta área.

Por tanto, la actividad de este Departamento se fundamenta en el aprendizaje de las técnicas clásicas y modernas del dibujo y del grabado, al tiempo que una conceptualización del lenguaje gráfico (su sintaxis y los elementos básicos que lo conforman); así como en la introducción y desarrollo a través del estudio del natural, escalonado y orientado a potenciar lenguajes y técnicas creativas personales.

Actividades que realiza:

Realización de proyectos creativos.

Asesoramiento y colaboración en la formación, selección y archivo de colecciones oficiales y privadas en el área del grabado y estampación. Peritajes.

Realización de murales en parámetros fijos y soportes transportables de contenido gráfico.

Ilustración de catálogos, maquetas, etc.

Colaboración artística con obra gráfica original en la edición de libros artísticos, de artista, objeto, etc.

Asesoramiento en el campo de la Bibliofilia.

Colaboración en el campo de las artes gráficas industriales.

Líneas de investigación:

Conceptos y desarrollos históricos y actuales del dibujo.

Conceptos y desarrollos históricos y actuales del grabado.

Proyectos de Investigación:

Año: 1994

Título: Recopilación, conservación y registro de dibujos como documentos originales:
Creación de un Gabinete de Dibujos

Nº de referencia: PR 219 / 94

Investigador principal: Ramón Díaz Padilla

Miembros participantes:

Francisco Molinero Ayala

Mariano Villegas García

Descripción: Reunir, registrar dibujos realizados durante las prácticas docentes desde los años sesenta hasta la actualidad, que pudieran servir a investigadores y estudiosos para analizar estilos, tendencias, procesos de trabajo, evolución, estrategias didácticas o, en otro orden, para la muestra selectiva y ordenada en exposiciones didácticas, monográficas o de intercambio con otras facultades u otras instituciones, o, en definitiva, incrementar el Patrimonio de la Universidad.

Al mismo tiempo, trata de servir como exponente visual para la consulta de alumnos, profesores e investigadores, así como la importante función didáctica que pudiera representar. Como objetivo fundamental se trata de la creación, extensión y consolidación del Gabinete de Dibujos, a modo de centro de documentación de obra gráfica original, que contenga unos fondos amplios para su utilización investigadora

Año: 1997

Título: Catalogación y clasificación de estampas para la formación de un Gabinete de Grabado.

Nº de referencia: PR 156 / 97-7134

Investigador principal: Carmen Garrido Sánchez

Miembros participantes:

Álvaro Paricio Latasa

José Luis Alonso García

Descripción: Ordenar y clasificar con un sistema de catalogación útil, una importante colección de obra gráfica contemporánea original, generada por la donación de los propios alumnos de la especialidad de grabado, dentro de las diferentes técnicas.

El control del material de la colección de grabados perteneciente al Departamento de Dibujo I de la Facultad de Bellas Artes, permitirá proporcionar información a los investigadores del grabado (historias, técnicas y enseñanzas), conocer a historia del arte y a los alumnos de las materias de grabado, merced a una clasificación exhaustiva y con criterios modernos

Año: 2000

Título: Impacto de las nuevas tecnologías en las técnicas y operaciones proyectuales de la asignatura troncal de dibujo en los estudios superiores de Bellas Artes

Nº de referencia: PIE 2000 / 36

Responsable del Proyecto: Juan José Gómez Molina

Miembros participantes:

Ramón Díaz Padilla

Antonio Rabazas

Descripción: Realización de un material docente, original e inédito en forma de librería de fichas que recoge el estudio comparado de la heurística tradicional con el nuevo entorno de las tecnologías digitales en la asignatura troncal de dibujo en el marco de los estudios superiores de Bellas Artes.

Año: 2000

Título: Catalogación y clasificación de la colección de estampas de la Facultad de Bellas Artes. U.C.M.

Nº de referencia: PR 06/0029/2000

Investigador principal: Carmen Garrido Sánchez

Miembros participantes:

José Luis Alonso García

Descripción: La especialidad de Grabado, perteneciente al Departamento de Dibujo I (Dibujo, Grabado) de la Facultad de Bellas Artes, ha reunido a lo largo de los años una importante colección de obra gráfica contemporánea original, generada por la donación de

los propios alumnos de esta especialidad dentro de diferentes técnicas. La colección es notable tanto por su calidad como por su número.

Ante la necesidad de preservar adecuadamente esta colección, para evitar su dispersión y deterioro, en este proyecto se continúa con su ordenación y clasificación, iniciada en el proyecto anterior “ *Catalogación y clasificación de estampas para la formación de un Gabinete de Grabado* “, dado que las bases están constituidas.

Año: 2001

Título: Análisis secuencial de los procesos y metodologías de realización del Dibujo del Natural III

Nº de referencia: PIE 2001 / 29

Responsable del Proyecto: Ramón Díaz Padilla

Miembros participantes:

Ramón Díaz Padilla

Antonio Rabazas

Francisco Molinero Ayala

Florencio Galindo de la Vara

María Carrera Pascual

Carmen Pérez González

Margarita González

Descripción:

Realizar un trabajo de investigación sobre la enseñanza del dibujo entendido como una estrategia frente a la realidad vinculando las prácticas anteriores o tradicionales con los nuevos referentes tecnológicos.

Crear una serie de unidades didácticas de cada grupo de la citada materia, en la que se expresen las distintas fases y etapas procesuales seguidas en la construcción del dibujo de representación, atendiendo a su división temporal de aplicación de los programas respectivos. Estas unidades tendrán fundamentalmente el objetivo de poder analizar y estudiar cómo y de que manera se introducen e interactúan los distintos conceptos y

técnicas aplicadas, a través de ejemplo visuales de reconstrucción de la metodología seguida en cada unos de ellos.

Generar un conjunto de aproximadamente 500 imágenes digitalizadas de dibujos realizado en el curso 2001/2002, previamente seleccionados, en las que tomarán imágenes digitales en intervalos temporales determinados, en las que se puedan estudiar las distintas etapas del proceso, con sus correspondientes reflexiones teóricas, editadas en formato CD para uso del Profesorado y Alumnado del Primer Ciclo del Área de Dibujo, basadas en el análisis de los programas y aplicaciones informáticas, dada la ausencia constatada de una reflexión de alcance sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza del dibujo en la Universidad.

Las unidades didácticas generadas permitirán visualizar el conjunto de prácticas existentes en el campo del dibujo de representación de manera secuencial, además de tener un fácil acceso a ellas mediante los medios informáticos disponibles en la asignatura y la inclusión de éstas en la página web del Departamento en el apartado destinado a *recursos didácticos*, donde es inminente la aparición de una biblioteca digital basada en el Gabinete de Dibujos de la Facultad de Bellas Artes con vínculos a imágenes clarificadoras del proceso. Los alumnos y profesores podrán acceder en todo momento a esta biblioteca referencial que servirá como refuerzo de la dinámica de clase.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO II (DISEÑO Y ARTES DE LA IMAGEN)

Teléfono: 91 394 36 53

dibujo2@art.ucm.es

Área de Diseño

Esta área enseña al alumno a criticar y crear objetos propios de la sociedad postindustrial. Abarca las técnicas propias del diseño de objetos tridimensionales de baja tecnología, del diseño gráfico, editorial y de identidad visual, así como del diseño escenográfico.

El análisis de los objetos bidimensionales y tridimensionales se aborda desde varias perspectivas: conocimiento de las propiedades de los materiales empleados, técnicas de producción industrial y de reproducción e impresión gráfica, sistemas de representación de estos objetos, y métodos para crear maquetas y prototipos en el taller.

Estos enfoques técnicos se completan necesariamente con un punto de vista teórico y comunicativo, que sitúa los productos de Diseño en su contexto sociocultural.

Área de Artes de la Imagen

Esta área ofrece al alumnado la posibilidad de experimentar plásticamente con imágenes y sonidos con soporte fotográfico y electrónico (fotografía, diaporama, vídeo, infografía y multimedia).

El estudio tanto de los aspectos teóricos acerca de la naturaleza y función de estas nuevas imágenes, como la capacitación en los elementos técnicos, permite al alumno, a través del conocimiento y dominio de los materiales tecnológicos, el desarrollo de su capacidad de expresión, así como el análisis crítico de este tipo de imágenes.

Se trata de incorporar el mundo de las nuevas imágenes a la creación y experimentación artística reflexionando sobre la forma y contenido de las obras elaboradas.

Actividades que realiza

• *Actividades relacionadas con el campo del diseño gráfico:*

Análisis de mercado.

Estudio de métodos de creación aplicados al diseño gráfico.

Color y composición.

Realización de proyectos de:

Tipografía.

Carteles.

Dípticos y Trípticos.

Identidad Corporativa.

Señalética.

Páginas Web.

Diseño gráfico editorial.

Ilustración.

Estudio de métodos y técnicas industriales de producción y reproducción.

Aplicación de la Informática al diseño gráfico.

Colaboración en el campo de las artes gráficas industriales.

Asesoría a empresas industriales.

•*Actividades relacionadas con el campo del diseño objetual:*

Análisis de producto.

Análisis de mercado.

Estudio de métodos de creación aplicados al diseño objetual.

Estudio de la forma, su función y su representación gráfica.

Estudio de materiales y técnicas de representación.

Realización de maquetas y modelos funcionales.

Estudio de materiales y técnicas de maquetación.

Aplicación de la Informática al diseño industrial.

Estudio de materiales y procedimientos de producción industrial.

Realización de proyectos de objetos de baja tecnología.

Ilustración técnica.

Realización de proyectos de espacios expositivos y efímeros.

Elaboración de documentos técnicos relacionados con el proyecto.

Colaboración con empresas industriales.

•*Actividades relacionadas con el campo del diseño escenográfico:*

Análisis de la obra operística y teatral.

Estudio del espacio escénico. Materiales y técnicas.

Técnicas de iluminación.

Realización de proyectos de escenografía. Su representación.

Realización de documentos técnicos relacionados con el proyecto.

Colaboración con diferentes teatros nacionales extranjeros en el diseño de escenografías.

•*Actividades relacionadas con el campo de la imagen:*

Fotografía:

Técnicas de Iluminación en plató de retrato y figura.

Iluminación de bodegones (still-life).

Iluminación de espacios.

Iluminación de teatro y espectáculos.

Técnicas antiguas de positivado.

Fotografía en color (positivo-positivo, negativo-positivo).

Positivado en b/n de calidad.

Procedimientos fotográficos.

Fotografía de gran formato

Colaboración con empresas relacionadas con el mundo de la fotografía.

Audiovisuales:

Análisis y comentarios de programas audiovisuales: TV, cine y videografía.

Desarrollo de proyectos audiovisuales y realización de los mismos: creación en video.

Realización de piezas: autorretratos, documental, cámaras de vigilancia, video doméstico.

Prácticas de plató. Trabajos de iluminación en estudio.

Postproducción: montaje y efectos en video y sonido.

Organización de seminarios y conferencias.

Realización de diaporamas.

•*Actividades relacionadas con el campo de la Informática:*

Manipulación y retoque de imágenes digitalizadas con programas: Corel 5.

Edición con QUARK: Ilustración y maquetación.

Animación con Animator y 3D Studio.

Realización de tipografía.

Aplicaciones al diseño gráfico.

Investigación con diferentes materiales y soportes.

•El Departamento organiza ciclos de conferencias relacionados con los campos del diseño y la imagen.

- Colaboración con entidades relacionadas con el diseño.
- Convenios con empresas.

Lineas de Investigación:

- Programa de doctorado formado por cursos acerca de:
Diseño, Fotografía y Audiovisuales.
Dirección de Tesis Doctorales sobre las materias que abarca el programa.

- Títulos Propios:

“Diseño Gráfico en la Web”

- Actividades del Departamento

Revista ManiCómic. Revista de cómics de la Facultad de Bellas Artes de la U.C.M.

Revista Fotográfica. Universo fotográfico: www.ucm.es/info/univfoto/

Revista del Departamento. Diseño y Artes de la Imagen.

Exposiciones:

Exposición “Miradas”. Alumnos de la Facultad. Sala de Exposiciones Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid.

Exposición “Jóvenes Fotógrafos”. Alumnos de la Facultad. Sala de Exposiciones Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid. Exposición itinerante en las Facultades de Bellas Artes de España.

Exposición de vídeos “Videodegradable”. Alumnos de la Facultad. Sala de exposiciones Rekalde Bilbao.

Exposición de vídeos “Flúidos: visión formal”. Alumnos de la Facultad. Galería Juan. Lumbreras Bilbao y Sala de Exposiciones Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid.

Exposición de vídeos “El País de los tuertos”.

Seminarios:

Seminario de Fotografía Digital.

Seminario Internacional de Diseño. El Diseño como Proceso. Factor de Competitividad Empresarial.

Premios:

Primer premio de Signes para estudiantes de Diseño. Título “Lumo”, realizada por:

Dª Almudena Royo Velasco

D. Iván Martín Gómez

Dª Sara Martín Toledo

DEPARTAMENTO DE ESCULTURA

Teléfono: 91 394 36 50 - 91 394 36 43

Fax: 91 394 36 50

escultur@art.ucm.es

www.ucm.es/info/escultur/

Área de Escultura

El estudio de la forma tridimensional en el espacio real, la valoración positiva y negativa del volumen, así como el conocimiento de la materia y sus más elementales propiedades físicas, son las bases a partir de las cuales discurre la práctica escultórica.

Desde un principio se atienden en las diferentes asignaturas las técnicas, procedimientos, herramientas que mejor se adaptan a cada uno de los procesos.

La configuración tridimensional de la forma (espacio y volumen), el conocimiento de las distintas propiedades de los materiales, el ordenamiento de las formas, métodos de trabajo, análisis geométricos de las dimensiones y de las figuras en dos y tres dimensiones, así como los proyectos escultóricos, son parte destacada de la enseñanza teórico-práctica en el primer ciclo.

El ejercicio se desarrolla inicialmente en un adiestramiento y conocimiento del oficio, así como en la representación del modelo natural en trabajos de creación personal.

El segundo ciclo se completa la formación escultórica profundizada y ampliando el conocimiento y la investigación de materiales y técnicas, en el desarrollo de proyectos de trabajo personal.

Los puntos de partida de la creación artística varían según las necesidades e intereses, del mismo modo que los medios de expresión artística y la forma de abordarlos configuran resultados diversos que inciden directamente en la conservación y posible restauración de los mismos. Así pues atendiendo a las posibilidades de especialización en este campo, así como a su carácter abierto a los distintos procesos de creación, en este segundo ciclo habrá de profundizarse en los proyectos y sus métodos procesuales y tecnológicos, permitiéndose así particularizar un lenguaje apropiado en cada caso.

Por lo tanto, en este Departamento se estudian las técnicas clásicas de la escultura y la asimilación del concepto de la forma en el espacio tridimensional; el volumen y el concepto de estructura; modelado (barro, cera, escayola), talla en madera, piedra y soldadura de metales, con herramientas clásicas y maquinaria especializada actual, todo ello conducente a la creación de la escultura con entidad propia.

Actividades que realiza

Reproducción y copia de esculturas en diversos materiales.

Realización y ejecución de proyectos para la ornamentación de edificios públicos y privados.

Realización de monumentos públicos.

Retratos, bustos y grupos escultóricos.

Medallas conmemorativas.

Realización de proyectos para la mejora estética de los lugares públicos, y de acceso público.

Líneas de investigación

Curso 1992/1993

“El modelado del desnudo en los escultores de la primera promoción de pensionados en la Academia de Bellas Artes de Roma”, subvencionado por la Universidad Complutense de Madrid (Ayuda a proyectos precompetitivos). Convocatoria 1992.

Curso 1994/1995

“Realización de audiovisuales aplicados a la Escultura”, subvencionado por la Universidad Complutense de Madrid (Ayuda a proyectos precompetitivos). Convocatoria 1994.

“Medallón y lápida conmemorativa Mesonero Romanos”, subvencionado por al Ayuntamiento de Madrid.

“Friso ornamental en el escenario del Salón de Sesiones Cátedra de Madrid Mesonero Romanos”, subvencionado por al Ayuntamiento de Madrid.

“Restauración del Monumento de Infanta Isabel La Chata”, subvencionado por al Ayuntamiento de Madrid.

Curso 1996/1997

“Restauración y réplica del Monumento a las Víctimas de la Aviación Militar”, subvencionado por al Ayuntamiento de Madrid.

“Relieve conmemorativo de la inauguración aparcamiento Santo Domingo”, subvencionado por al Ayuntamiento de Madrid.

Curso 2000/2001

Proyecto de Investigación de Intervención Artística en la Ciudad de Móstoles titulado “El Jardín de los Planetas”, subvencionado por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y el Ilmo. y Excmo. Ayuntamiento de Móstoles.

DEPARTAMENTO DE PINTURA-RESTAURACIÓN

Teléfono: 91 394 36 56

Fax: 91 394 36 15

pintura@art.ucm.es

www.ucm.es/info/pintura/

Área de Pintura

El objetivo principal de esta área de la formación estética es aportar al alumno los conocimientos básicos teórico-prácticos que lo capaciten para su pleno ejercicio profesional.

En el primer ciclo, entroncado con la tradición académica, el alumno adquiere el vocabulario técnico de los materiales y de los conceptos artísticos primordiales que le predisponen para ir configurando su propia personalidad pictórica.

El segundo ciclo atiende fundamentalmente al desarrollo de la propia valoración autocrítica de todas las etapas de los procesos creativos, desde el conocimiento de movimientos y personalidades artísticas más relevantes de la actualidad, y partiendo en todo momento de la libertad creativa.

Área de Restauración

Esta área tiene por objeto la conservación del patrimonio artístico, reflejo de la cultura de un país y de su evolución histórica.

El restaurador estudia las causas de degradación de las obras artísticas, así como las técnicas de restauración de la pintura, escultura y arquitectura. Su campo de acción se halla en los núcleos rurales y urbanos, integrados en el paisaje natural, o formando parte de la estructura del museo.

Los modos de conservación, climatización, seguridad, restauración y transporte exigen el conocimiento de técnicas y materiales artísticos tradicionales y recientes, un dominio de técnicas e investigación de laboratorio, así como los conocimientos de química y física aplicados a la restauración.

En general, pues, este Departamento contempla los aspectos relativos al conocimiento de los materiales que intervienen en el proceso de creación plástica, las técnicas para su

conservación y restauración, el análisis y representación a través de los distintos procedimientos pictóricos, etc.

Asimismo, el carácter experimental que tienen estas enseñanzas permite desarrollar un lenguaje personal fruto de la comprensión de los fenómenos plásticos e inscrito en la problemática del arte de nuestros días.

Actividades que realiza:

Estudios sobre el color y su aplicación a distintos campos (espacios urbanísticos, zonas de recreo, jardines, etc.).

Convenios entre la UCM y la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para la realización de murales urbanos en el Metro de Madrid.

Convenios entre la UCM y el Ayuntamiento de Móstoles para diversas intervenciones urbanas, como la realización de pinturas murales, el diseño de mobiliario urbano, etc.

Convenios de investigación en desarrollo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, firmados con entidades públicas o privadas para realizar labores de estudio, conservación, restauración y documentación de obras de arte.

Convenio con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid para la realización de pinturas murales en el paso subterráneo de la Plaza Mayor.

Convenio con el Ayuntamiento de Belmonte del Tajo para la realización de 20 pinturas murales en una residencia de ancianos.

Organización de *Jornadas de Arte Público* en colaboración con el Departamento de Escultura.

Líneas de investigación:

Historia de la Conservación y la Restauración.

Arte público.

Química aplicada al estudio científico-técnico del patrimonio cultural y a su conservación y restauración.

Nuevos sistemas de seguimiento y control de los agentes de degradación del Patrimonio Cultural. Metodología para la conservación preventiva de los bienes muebles. Estudio caracterológico de la obra pictórica con técnicas de análisis no destructivos.

Land Art.

Técnicas artísticas aplicadas a la pintura tradicional en los retablos.

Teorías de la restauración y legislación sobre Patrimonio Cultural.

Historia de los colores en el mundo occidental: aspectos técnicos, químicos, sociales, religiosos, etc. Aplicación en la lectura iconográfica de las obras de arte (vidrieras, miniaturas, pinturas murales, retablos, etc.).

La representación del cuerpo humano en el arte contemporáneo.

Otras actividades:

Exposición final de curso de alumnos de 4º y 5º de pintura en la Sala de Exposiciones de la Facultad.

Campañas de verano de restauración.

Selección de alumnos de pintura para Becas de Paisaje en diversas instituciones.

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Teléfonos: 91 394 36 52 – 91 394 35 71

Fax: 91 394 36 52

didactic@art.ucm.es

Actividades relacionadas con la docencia

Master Universitario Arte Terapia (una convocatoria)

Directora: Noemí Martínez Díez

Curso de Experto universitario en Educación artística (seis convocatorias)

Director: Guillermo García Lledó.

Curso de formación de monitores de centros culturales y de tercera edad (dos convocatorias)

Codirector: Manuel Hernández Belver.

Actividades que realiza relacionadas con la investigación

Organización de congresos, seminarios y jornadas

2001

II Congreso de Arte infantil

1999

Reunión científica con Elliot Eisner

1997

I Congreso de Arte Infantil

Realización de proyectos de investigación financiados

2001

La influencia de los medios de comunicación de masas en el dibujo infantil en Madrid Capital.

Proyectos Complutense. Vicerrectorado de Investigación de la UCM

2000

Integración de recursos virtuales en las enseñanzas de primer ciclo de los estudios de Bellas Artes.

Proyectos de Innovación educativa. Vicerrectorado de Estudios de la UCM

1993

Proyecto para la reestructuración y modernización del Museo Pedagógico de Arte Infantil.

Proyectos a Grupos Precompetitivos Complutense. Vicerrectorado de Investigación de la UCM

Organización de exposiciones con fines educativos y de investigación

Desde el año 95

Exposición de Arte Infantil en Manual Show. Ifema. Madrid

2001 y 2000

Exposición de Pintura Rural Infantil. Fertiberia. Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Madrid

Convenios con empresas con fines educativos y de investigación

Desde el año 95 colabora con Ifema para la recolección e investigación de dibujos realizados por niños.

2001 Convenio de Colaboración con Fertiberia SA para la organización de exposiciones, publicaciones y realización de maletas didácticas.

Publicaciones

Edición de la revista "Arte, individuo y sociedad" con el Servicio de Publicaciones de la UCM.

1999. El Arte de los Niños: Investigación y Didáctica del MUPAI. Madrid: Fundamentos.

2001. Educación artística y arte infantil

Otras

Sede del MUPAI. Museo Pedagógico de Arte Infantil.

Sede del MEAI. Museo Electrónico de Arte Infantil www.ucm.es/info/mupai.

Sede de la Asociación para la Creatividad.

SECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HISTORIA DEL ARTE III

Teléfonos: 91 394 36 52 – 91 394 36 44

Fax: 91 394 36 52

didactic@art.ucm.es

Área de Historia del Arte

Esta área proporciona al alumno claves interpretativas para abordar el fenómeno artístico, analizando el problema de la expresión plástica en la evolución temporal de la cultura.

Los movimientos artísticos y las corrientes estéticas se relacionan con períodos históricos concretos, permitiendo al alumno dominar una perspectiva general. La proporciona un bagaje bibliográfico que completa su formación práctica en cualquiera que sea la especialización por la que esté interesado.

La Sección Departamental imparte materias referentes a Teoría e Historia del Arte antiguo, moderno y contemporáneo, teniendo en cuenta su proximidad a la práctica artística desarrollada en la Facultad, incide especialmente en los temas sobre arte contemporáneo y aquellas reflexiones relacionadas con la creatividad plástica.

Además de en este centro, imparte doctorado en el Instituto de Estética de la UAM y en la Universidad Politécnica de Turín.

Actividades que realiza

Organización y coordinación de exposiciones monográficas sobre arte moderno y contemporáneo.

Asesoramiento y catalogación de obras artísticas a entidades y/o fundaciones públicas o privadas.

Organización y coordinación de cursos y seminarios.

Líneas de investigación

"Problemas del arte del siglo XX: origen y desarrollo de la modernidad".

"El Arte en el siglo XX: tradición, modernidad y vanguardia".

"Arquitectura y Ciudad en el siglo XVIII".

UNIDAD DOCENTE DE SOCIOLOGÍA IV

Teléfono: 91 394 35 68

Fax: 91 394 36 53

Unidad Docente de Sociología y Comunicación.

La Unidad Docente de Sociología proporciona al estudiante de Bellas Artes las claves para acercarse desde la perspectiva de las Ciencias Sociales a la cultura de nuestro tiempo: las obras artísticas son portadoras de mensajes con sentido en el seno de la sociedad en la que han sido elaboradas.

La Unidad Docente de Sociología consta de tres asignaturas complementarias: *Teoría de la Comunicación* en el primer ciclo y *Sociología de la Comunicación y Sociedad y Cultura Contemporánea* en el segundo ciclo. En el tercer ciclo ofrece tres cursos de doctorado que permiten al estudiante desarrollar una investigación personal a partir de los contenidos de estas tres asignaturas:

La asignatura *Teoría de la Comunicación* ofrece al estudiante de Bellas Artes los conceptos y categorías básicas de modo que pueda aplicar estos conocimientos a su actividad creativa y crítica, y conocer unos métodos prácticos para analizar la relación que se da entre arte, diseño y sociedad actual. Junto con las definiciones básicas desarrollamos métodos de análisis aplicados a objetos y creaciones de las artes plásticas y del diseño.

La asignatura *Sociedad y Cultura Contemporánea* aborda el debate cultural de nuestra época, marcada por la cultura de masas, la sociedad de consumo, el impacto cultural de las nuevas tecnologías y las redes transculturales de comunicación, fenómenos que afectan a la percepción social del arte en nuestro tiempo y a la mudabilidad del gusto estético y configuran el contexto en el que los estudiantes de Bellas Artes desarrollarán su actividad creativa y profesional. Bajo rúbricas diferentes, como sociedad postindustrial, globalización o postmodernidad, el debate cultural de nuestra época implica hipótesis acerca de nuevas formas de la sociabilidad y nuevas maneras de sentir y conocer que nuestro programa pretende examinar a la luz de diferentes autores.

La asignatura *Sociología de la Comunicación* desarrolla categorías para observar las diversas formas expresivas creadas por la cultura, buscar los sentidos posibles e identificar sus significados. Se analiza el lugar que ocupan en la comunicación social las palabras, los espacios, los ritmos, los gestos, los objetos, las imágenes o los rituales. Se estudia la comunicación verbal y gestual en relación con los procedimientos de interacción cara a cara, atendiendo a las consecuencias de la aparición de la escritura en el orden social y en el

desarrollo de las mentalidades, así como al impacto de los *mass media* sobre la sociedad actual.

Actividades que realiza:

Investigaciones sobre la contemporaneidad en la sociedad multicultural.

- Análisis de escenarios de la comunicación interpersonal.
- Análisis semántico de objetos artísticos y de diseño.
- Diagnósticos sobre moda, publicidad y sociedad de consumo.
- Asesoramiento sobre procesos de malentendido cultural.
- Dictámenes sobre cambio de pautas en el consumo cultural.
- Metodología para el estudio de los nuevos movimientos culturales.
- Debate sobre la postmodernidad.
- Diagnósticos sobre la sociedad de consumo y los *mass media*.

Líneas de investigación:

Teoría de la comunicación:

- Conceptos básicos de la comunicación.
- Comparación de enfoques en torno al proceso de comunicación.
- Modelos para el estudio de la comunicación.
- Comunicación y significación.
- Claves de los procesos de comunicación interpersonal.
- Claves de los procesos de comunicación de masas.

Sociología de la Comunicación:

- Construcción comunicativa de la realidad.
- Imagen social del artista.
- Oralidad y mito, escritura y logos.
- Moda, comunicación y distinción.
- Escenarios de la comunicación, espacio objetivo y espacio subjetivo.
- Imágenes y objetos en la sociedad tradicional y de masas.
- Rituales mediáticos, ritualización de la comunicación.
- Comunicación intercultural, intergeneracional e intersexual, la alteridad.

Sociedad y Cultura contemporánea:

- La contemporaneidad en la sociedad multicultural.
- Cultura y mentalidad.
- Individuo y sociedad.

- Movimientos sociales y consumo cultural.
- Tecnología, cultura y comunicación.
- La sociedad de consumo, cultura y sociedad de masas.
- El contexto cultural de la publicidad y la moda.
- Debate sobre modernidad y postmodernidad.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

La Declaración de Bolonia tiene como uno de sus principios inspiradores la eliminación de cuantos impedimentos dificulten la libre circulación de estudiantes, así como el conseguir la equivalencia y compatibilidad de los sistemas de enseñanza en el espacio europeo, garantizando el libre acceso al estudio, a la formación y al perfeccionamiento profesional tanto a profesores como a estudiantes.

Es de reconocimiento general, por otra parte, que la movilidad es una práctica deseable en la formación universitaria y un medio de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas recibidas. El beneficio que aporta la movilidad alcanza lo mismo a los estudiantes que a los centros de Enseñanza Superior y constituye al tiempo un factor de integración y cohesión del sistema universitario español de la Ley de 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (BOE de 24 de diciembre).

PROGRAMA SÓCRATES/ERASMUS

El objetivo principal del programa SÓCRATES/ERASMUS es el intercambio de estudiantes entre las Universidades de los 15 estados miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La beca está destinada a todos los estudiantes matriculados en Segundo y Tercer ciclo, es decir, cuarto, quinto curso y primer curso de doctorado, (excluyéndose las actividades de investigación). No se concederán becas a los estudiantes que no hayan finalizado el primer año de estudios superiores. Los estudiantes han de cumplir los siguientes requisitos de movilidad:

- Han de ser, o bien ciudadanos de un estado miembro de la Comunidad Europea o de cualquier otro estado que participe en el programa Sócrates/Erasmus, o bien personas oficialmente reconocidas por España como refugiados, apátridas o residentes permanentes.
- Los nacionales de los países asociados elegibles que sean residentes temporales en un estado miembro no tienen derecho a recibir una beca de movilidad a los efectos de un periodo de estudios en su país de origen.

El período de estudios tiene una duración mínima de 3 y máxima de 9 meses. La Universidad Complutense reconoce los estudios cursados mediante una equivalencia.

La beca Sócrates/Erasmus es una ayuda de mínima cuantía, destinada a cubrir los gastos adicionales que conlleva el cursar una parte de los estudios en el extranjero (viaje, preparación lingüística, nivel de vida más elevado en el país de acogida, etc.).

Las becas Sócrates/Erasmus pueden disfrutarse una sola vez.

Es necesario un buen conocimiento del idioma del país de destino:

Inglés para todos, excepto francés para Francia y Bélgica y alemán para Alemania, aunque se valorará el conocimiento del idioma propio del país al que se quiere ir.

Los becarios Sócrates/Erasmus están exentos del pago de las tasas académicas en la universidad de acogida, ya que deben abonar la matrícula en la Universidad Complutense. Las becas Sócrates/Erasmus son compatibles con becas nacionales para cursar estudios.

PASOS A SEGUIR PARA CONSEGUIR UNA BECA SÓCRATES/ERASMUS

1º. Información sobre los Intercambios Sócrates/Erasmus en Bellas Artes:

El área genérica de estudio en Bellas Artes es Artes y diseño (03).

Es importante informarse del perfil y del plan de estudios del centro de destino (existe documentación sobre los centros en esta oficina y en la sala de consulta del Pabellón de Gobierno de la Ciudad Universitaria).

Presentación de solicitudes: normalmente es a finales de abril. Se anunciará con tiempo suficiente en los tabloneros de anuncios de la facultad.

DOCUMENTACIÓN

1. Expediente académico.
2. Dossier con muestrario de obra propia.
3. Prueba de idioma.
4. Proyecto a realizar en el centro de destino.

En la solicitud se expondrá claramente por orden de preferencia las instituciones a las que desea ir.

La selección será realizada por la Subcomisión de Relaciones Internacionales, que incluye a profesores de distintos departamentos y alumnos.

Para ampliar esta información, puede dirigirse a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes o a las siguientes direcciones de Internet:

www.ucm.es/info/bbaa

www.ucm.es/info/vicrint

Oficina de Relaciones Internacionales

Teléfono: 91 394 36 57

Fax: 91 394 10 62

internac@art.ucm.es

PROGRAMA SICUE/SÉNECA

La experiencia derivada de la aplicación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) como instrumento de referencia para el establecimiento de un Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) que, sin hacer necesario el procedimiento de convalidación habitual, incluye el reconocimiento académico al estudiante desplazado de los créditos cursados y aprobados en Universidad distinta a aquella en la que sigue su carrera, ha demostrado su utilidad para impulsar la movilidad y eliminar trabas que pueden dificultarla.

Con el objeto de apoyar la iniciativa SICUE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha puesto en marcha el programa de becas Séneca que consiste en aportar ayudas económicas para cubrir los gastos de desplazamiento y estancia durante el periodo de estudios en otra universidad.

Este programa incrementa las ayudas económicas a percibir por los becarios por concepto de desplazamientos y de dotación de la beca, al tiempo que introduce mejoras en la gestión de la convocatoria y en el seguimiento y verificación de las ayudas concedidas.

Para ampliar esta información, puede dirigirse a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes o a las siguientes direcciones de Internet:

www.ucm.es/info/bbaa

www.univ.mecd.es

Oficina de Relaciones Internacionales
Facultad de Bellas Artes
Teléfono: 91 394 36 57
Fax: 91 394 10 62
internac@art.ucm.es

SERVICIOS DE LA FACULTAD

Biblioteca

La Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad de Bellas Artes consta de más de 17.000 volúmenes de libros y 230 títulos de revistas sobre temas de Estética, Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, Fotografía, Educación Artística, Arte actual nacional e internacional, Diseño, Restauración y Museología.

Posee fondos especiales de gran calidad y originalidad: el ARCHIVO HISTÓRICO, con documentos de la antigua Escuela de San Fernando; la COLECCIÓN DE DESNUDOS "DE ACADEMIA" de alumnos de los siglos XVIII y XIX; la reserva de obras antiguas, con ejemplares tan valiosos como los 40 libros de ESTAMPA JAPONESA del período Tokugowa.

Ofrece los siguientes servicios: lectura en sala; préstamo a domicilio e interbibliotecario; información bibliográfica; lector de microfilm, vídeo y reprografía.

Edita periódicamente dos boletines: de últimas adquisiciones y de sumarios de revistas.

Tiene informatizados todos sus fondos de revistas y libros. Desde sus OPACS se pueden consultar todas las bibliotecas de la Universidad Complutense y una gran cantidad de nacionales y extranjeras.

La Biblioteca es, por tanto, centro documental imprescindible para que los estudios de las Bellas Artes complementen su formación e investiguen en las áreas de su interés.

Teléfono: 91 394 36 26

Laboratorios

Existen laboratorios para el desarrollo de clases prácticas de Fotografía, Audiovisuales, Diseño, Grabado, Química, Técnicas de la Escultura, Técnicas de la Pintura, Restauración, Pintura Mural, Informática Aplicada, etc.

Aula de Informática

Aula con ordenadores disponibles para los estudiantes de la facultad acreditados.

Teléfono: 91 394 11 42

dde@art.ucm.es

Otros servicios

Sección de Alumnos, Salón de Actos, Salas de Proyecciones, Salas de Exposiciones, Centro de Venta de Materiales, Sala de Reprografía y Cafetería.

Dirección

Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid.
Calle Greco, nº 2
Ciudad Universitaria
28040 Madrid

Teléfonos de interés

Conserjería:	91 394 36 27	
Conserjería Edificio Anexo	91 394 36 02	
Secretaría de Alumnos: alumnos@art.ucm.es	91 394 35 60	Fax: 91 394 10 58
Sala de Exposiciones	91 394 35 83	
Delegación de Alumnos	91 394 35 52	
Tienda de Material	91 394 35 64	