

Guía docente de la asignatura

Fecha última actualización: 17/06/2021

Fecha de aprobación: 17/06/2021

**Pintura y Representación. la
Figura Humana**

Grado	Grado en Bellas Artes	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Complementos Específicos de Formación para la Creación Pictórica	Materia	Creación Pictórica				
Curso	3º	Semestre	1 ó 2º	Créditos	6	Tipo	Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES**PRERREQUISITOS**

Haber cursado, al menos, el 75% de los Módulos 1,2 y 3

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Desarrollo de los procesos, lenguajes y conceptos creativos a través de la práctica pictórica.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA**COMPETENCIAS GENERALES**

- CG03 - Capacidad de comunicación
- CG04 - Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la ideación y realización de proyectos y estrategias de acción
- CG05 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.
- CG06 - Capacidad para trabajar autónomamente.
- CG07 - Capacidad para trabajar en equipo
- CG08 - Capacidad de colaboración y trabajo en equipos multidisciplinares
- CG09 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE03 - Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico.
- CE04 - Comprensión crítica de la dimensión performativa y de incidencia social del arte.

- CE07 - Comprensión y aplicación artística de los fundamentos y conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- CE18 - Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
- CE19 - Capacidad de utilización de los diferentes recursos plásticos.
- CE20 - Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- CE21 - Capacidad de reflexión analítica y autocrítica en el trabajo artístico.
- CE22 - Capacidad para aplicar los materiales y procedimiento adecuado en el desarrollo de los diferentes procesos de producción artística.
- CE23 - Capacidad para representar e interpretar espacios y formas mediante lenguajes técnicos y artísticos.
- CE27 - Dominio de los métodos de producción y experimentación a partir de materiales y técnicas artísticas.
- CE32 - Habilidades y capacidades para la creación artística.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Objetivo general.

- Preparar a la persona graduada para aplicar los conocimientos adquiridos a una práctica artística profesional que le permita tanto asumir la elaboración y defensa de argumentos como la resolución de problemas en el ámbito del Retrato.

Objetivos específicos.

- Capacitar para representar pictóricamente al individuo, con identidad personal, desde distintos enfoques y conceptos.
- Conocer la tradición histórica y su seguimiento plástico en la representación humana particular. Del Ilusionismo tridimensional a las dos dimensiones.
- Dotar de habilidades y manejos en el uso de técnicas pictóricas en la representación humana individual o colectiva.
- Conocer la planificación del proceso del Retrato: Encargo o idea, apuntes, bocetos y realización del mismo.
- Sustituir el modelo externo por el interno, el Autorretrato.
- Ser capaz de aplicar los diversos lenguajes plásticos al específico del Retrato.
- Adquirir el léxico, conceptos y elementos propios del Género del Retrato

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- **Tema 1. El origen del retrato.** Imagen, tiempo y memoria: el retrato como huella, sombra y sustitución del cuerpo humano. Referentes mitológicos y simbólicos del retrato como intercambio de lo real por su imagen. Aproximaciones antropológicas: la mirada y lo mirado.

- **Tema 2. El retrato en la pintura contemporánea.** Los límites de lo pictórico contemporáneo: hibridaciones, expansiones, líneas de investigación formal. Referentes del panorama contemporáneo (desde los años 80 hasta la actualidad) que trabajan la pintura y/o la representación de la figura humana: aspectos compositivos y significantes, nuevos lenguajes.
- **Tema 3. El problema de la identidad.** La construcción de la identidad a través de la imagen: yo y los otros. El cuerpo signifiante: normalidad y anormalidad social, la expresión de la diferencia a través del cuerpo. El autorretrato como forma de introspección, máscaras y otras ficciones.

PRÁCTICO

- **Prácticas de taller:** En relación con el temario anteriormente expuesto, se plantean dos dinámicas fundamentales:

a) Realización de distintos ejercicios prácticos de ejecución rápida (una o dos sesiones) a partir de la observación directa o indirecta de la figura humana. Trabajo con modelos, referencias fotográficas y otras, buscando la experimentación formal. Coloquios y debates tras las sesiones conjuntas.

b) Realización de un proyecto de investigación personal acerca de uno de los temas teóricos propuestos. Producción de una serie de obras tras un proceso previo de experimentación y redacción final de una breve memoria que acompañe dicho trabajo con una reflexión crítica. Exposición ante los compañeros y argumentación teórica de la propuesta.

- **Actividades complementarias:**

a) Visitas a exposiciones y talleres de artistas

b) Sesiones y conferencias con artistas invitados

c) Realización de un cuaderno de campo para el seguimiento de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- AA.VV. El Retrato. Galaxia Gutemberg. 2004
- AZARA, Pedro. El ojo y la sombra. Una mirada al retrato de Occidente. Gustavo Gili 2002
- BAILLY, Jean Cristophe. La llamada muda: Los retratos de “El Fayum”. Akal 2001
- BELL, Julián. 500 Autorretratos. Phaidon 2004.
- FRANCASTEL, Pierre y Galienne. El retrato. Cátedra 1995.
- GAYA, Ramón., Obra Completa, tomos I, II, III, Valencia, Ed. PRE-TEXTOS, 1999.
- LORD, James, Retrato de Giacometti, Madrid, Ed. A. Machado Libros, S. A., 2005.

- MARTINEZ-ARTERO, Rosa. El retrato: Del sujeto en el retrato. Montesinos 2004.
- POLI, Francesco. Producción Artística y Mercado, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1976.
- POPE-HENNESSY, John. El retrato en el Renacimiento. Akal 1985.
- RIEGL, Alois. El retrato holandés de grupo. Machado libros 2009.
- SCHAMA, Simon. Los ojos de Rembrandt. Plaza & Janés 2002
- SCHARF, Aaron. Arte y fotografía, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- SCHNEIDER, Norbert. El arte del retrato: Las principales obras del retrato europeo 1420-1670. Taschen 2002.
- WITTKOWER, Rudolf y Margot. Nacidos Bajo el Signo de Saturno, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995.
- ZUFFI, Stefano. El retrato. Obras maestras entre la historia y la eternidad. Electa 2000.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALBERS, Josef. La Interacción del Color, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
- CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Siruela 2004.
- CLARK, Kenneth. El desnudo. Un estudio de la forma ideal. Alianza 1983
- DAVIS, Flora. La comunicación no verbal. Alianza 1998.
- ECO, Humberto. Historia de la Belleza. Lumen 2004.
- ' ' Historia de la Fealdad. Lumen 2007.
- GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusión. Debate 2003.
- ' ' La imagen y el ojo. Debate 2000.
- ' ' Arte, percepción y realidad. Paidós 2007.
- HOCKNEY, David. El conocimiento secreto. Destino 2001.
- STOICHITA, Víctor I. Breve historia de la sombra. Siruela 1999.

ENLACES RECOMENDADOS

www.museodelprado.es/

www.nationalgallery.org.uk/Londres.

www.nationalgalleries.org.

www.museothyssen.org

www.louvre.fr/

www.hermitagemuseum.org/

www.rijksmuseum.nl/

www.moma.org/

www.italy-museum.com/

Se incluirán otros enlaces específicos para temas puntuales que se desarrollarán en clase.

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Clases expositivas
- MD02 Seminarios
- MD03 Trabajo dirigido en el aula-taller
- MD04 Presentación individual y/o colectiva de los trabajos y proyectos
- MD05 Actividad autónoma del alumnado
- MD06 Tutorías académicas

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)**EVALUACIÓN ORDINARIA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ESTARÁN PRESENTES EN EL MODELO DE PRUEBA ÚNICA FINAL A QUE TIENE DERECHO CUALQUIER ALUMNO)

Se considerarán los trabajos como encadenados, interdependientes y de **evaluación continua**, en la que se apreciarán las oscilaciones y progresos contenidos en el desarrollo de los distintos ejercicios.

No obstante la calificación final tendrá en cuenta varios apartados imprescindibles y exigibles:

1. Realización en el horario de clase establecido, de todos los trabajos propuestos en cada fase del curso.
2. Coherencia entre el motivo natural y la respuesta estética que aceptamos.
3. Asimilación de las claves espaciales, de claroscuro y cromáticas que nos ofrece el natural (figura humana).
4. Originalidad, interpretación personal, coordinación en el proceso de síntesis experimentado a partir de la idea o motivo.
5. Evolución ascendente en la comprensión o asimilación de los conocimientos transmitidos.
6. Metodología y tratamiento aplicado como consecuencia de la reflexión y análisis consciente de la idea o motivo de la obra.
7. Asistencia, entrega y colaboración en el desarrollo de la clase.
8. Interés, vocación, esfuerzo demostrado en cualquier tipo de trabajo.
9. Se exige una asistencia en las actividades presenciales del 80%.

Sistema de evaluación de acuerdo con el punto 5.3 del Título de Grado SE3.

Sistema de calificación final numérica de 0 a 10, según la legislación vigente.

Procedimiento Porcentaje de la calificación

Evaluación del grado de adquisición de competencias relacionadas con los contenidos de la materia a través de la evaluación continuada de las prácticas de creación, y trabajos propuestos mediante el seguimiento en el aula taller - 70 %

Resultado del estudio, lecturas, redacción y exposición de trabajos, cuadernos de campo, visitas de exposiciones, museos y ferias de arte - 20 %

Asistencia y participación activa en las clases, seminarios y tutorías académicas - Hasta el 10 %

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Entrega de trabajos principales de la asignatura con sus respectivas memorias (el profesorado de cada grupo indicará en tiempo y forma lo requerido)- 80%

Prueba de carácter práctico y teórico presencial (el profesorado de cada grupo indicará en tiempo y forma lo requerido)- 20 %

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Según NCG71/2: Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (Aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013)

Art. 8. 2 “Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento o al Coordinador del Máster, quienes darán traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.” De esta forma, el estudiante declina ser evaluado de forma continua, pudiéndose presentar a Evaluación única final en convocatoria ordinaria de febrero-junio, o en convocatoria extraordinaria de septiembre.

Entrega de trabajos principales de la asignatura con sus respectivas memorias (el profesorado de cada grupo indicará en tiempo y forma lo requerido)- 80%

Prueba de carácter práctico y teórico presencial (el profesorado de cada grupo indicará en tiempo y forma lo requerido) - 20%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las adaptaciones expresadas en esta guía a los dos escenarios posibles en relación a los contenidos, las metodologías docentes y la evaluación tienen un carácter estrictamente excepcional, y no suponen, en modo alguno, su continuidad en cursos sucesivos una vez superado el escenario de crisis que las justifica. Se tendrán en cuenta las casuísticas detalladas del alumnado de movilidad nacional e internacional matriculado en los distintos grupos de la asignatura para buscar mecanismos extraordinarios que permitan su evaluación en convocatoria ordinaria, extraordinaria o única

