

Fecha de aprobación: 20/06/2022

Guía docente de la asignatura

Pintura y Representación. la Figura Humana (26011B2)

Grado	Grado en Bellas Artes	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Complementos Específicos de Formación para la Creación Pictórica	Materia	Creación Pictórica				
Curso	3º	Semestre	1º	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

TEMARIO TEÓRICO:

- Tema 1. El Retrato como registro de identidad. Retrato y memoria. Significado y significantes. El Retrato como forma de servicio del poder. Aproximación histórica: De El Fayum a Chuck Close.
- Tema 2. Los modelos del Retrato. Tipologías de representación. Técnicas y procedimientos.

- Tema 3. Autorretrato.
El autorretrato como proyección subjetiva del ser. Durero, Rembrandt, Van Gogh, Frida Kahlo, Picasso. Autorretrato como forma de introspección.
- Tema 4. El objeto y el espacio, contexto de la figura humana. Simbolismo, escenografía e iconología.
- Tema 5. Otros Retratos: El avatar, Retrato inventado, antirretrato, Retrato psicológico...

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO: Seminarios/Talleres.
__Visita de artistas y conferencias.

Prácticas de Laboratorio

En relación con el temario teórico anteriormente expuesto:

- a) Realización de distintos ejercicios prácticos, con la figura humana y el retrato como tema, estudio analítico- descriptivo desde la investigación del dibujo, el claroscuro, el color. Exposición, debate, argumentación teórica de la obra.
- b) Pruebas teóricas, trabajos escritos, coloquios, debates, para comprobar el nivel de asimilación de los contenidos expuestos.

Prácticas de campo.

Práctica 1. Visitas a galerías, exposiciones y museos

Práctica 2. Visitas a talleres de artistas

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- AA.VV., El Retrato, Galaxia Gutemberg, 2004
ALBERS, Josef., La Interacción del Color, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
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.
CALLEN, Anthea., Técnicas de los Impresionistas, Madrid, Hermann Blume Ediciones, 1983.
- CHEVALIER, Tracy., La joven de la perla(novela), Alfaguara, 2003.
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, S.A., 1976.

POPE-HENNESSY, John., El retrato en el Renacimiento, Akal, 1985.

RIEGL, Aloïs., El retrato holandés de grupo, Machado libros, 2009.

SALA, Emilio., Gramática del color, Albal (Valencia), Diputación de Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999.

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.

WILDE, Oscar., El retrato de Dorian Gray (novela), Gredos, 2006.

WITTKOWER, Rudolf y Margot., Nacidos Bajo el Signo de Saturno, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995.

WOLFE, Tom., La Palabra Pintada, Barcelona, Ed. Anagrama, S.A.A., 1976.

ZUFFI, Stefano., El retrato. Obras maestras entre la historia y la eternidad, Electa, 2000.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV., Diccionario del Arte y los artistas, Destino, 2002.

ARNHEIM, Rudolf., Arte y percepción visual, Alianza, 2002.

BARASCH, Moshe., Teorías del Arte, Alianza, 1996.

CALVO SERRALLER, Francisco (coordinador)., El Arte Visto por los Artistas, Madrid, Taurus Ediciones, 1987.

CIRLOT, Juan Eduardo., Diccionario de símbolos, Siruela, 2004.

CLARK, Kenneth., El desnudo. Un estudio de la forma ideal, Alianza, 1983.

DARWIN, Charles., La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, Laetoli, 2009.

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.

HAYES, Colin., Guía completa de Pintura y Dibujo, técnicas y materiales, Hermann Blume, 1981.

HOCKNEY, David., El conocimiento secreto, Destino, 2001.

STOICHITA, Víctor I., Breve historia de la sombra, Siruela, 1999.

TANIZAKI, Junichiro., El elogio de la sombra, Siruela, 2003.

TORAL, Cristóbal., La vida en una maleta, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2003.

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

Se consideran 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.
- Evaluación de 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 seguimiento en el aula taller. 60%
- Resultado del estudio, lecturas, redacción y exposición de trabajos, cuadernos de campo, visitas de exposiciones, museos y ferias de arte. 30%.
- Asistencia y participación activa en las clases, seminarios y tutorías académicas. 10%.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA	%
Entrega de trabajos principales de la asignatura	30%
Prueba de carácter práctico presencial	50%
Prueba oral/escrita sobre contenidos básicos, bibliografía, etc.	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 ésta 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.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL	%
Entrega de trabajos principales de la asignatura	30%
Prueba de carácter práctico presencial	50%
Prueba oral/escrita sobre contenidos básicos, bibliografía, etc.	20%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dadas las características específicas de la asignatura es imprescindible para la evaluación de la misma la presentación de una memoria, dossier, o portafolio, que recoja toda la producción de trabajos programados en la misma, sea en soporte papel o soporte electrónico.

