

PROGRAMA ACADÉMICO

Nombre del Curso: “**LABORATORIO DE ARTE: DIBUJO Y PINTURA**”

Profesor: **Oscar Sánchez Fuster**

Curso académico: **2011**

Semestre: **Otoño**

Horario de Clases: **Lunes y Miércoles 12:00-13:25 h**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA.

La pintura, en todas sus posibilidades es un medio de expresión, es un valor cultural y la base para la evolución progresiva de la imaginación, sensibilidad y la formación integral del alumno, no sólo para expresar sentimientos o estados de ánimo, sino también para transmitir ideas y conocimientos, por lo que las técnicas deben ser consideradas como instrumentos, como medios y no como fines. Cualquier alumno puede desarrollar el sentimiento de la observación así como encontrar su propio “yo” con el que plasmar su creatividad, su visión y experiencia del mundo que lo rodea, y sensibilizarse ante una obra bien hecha.

2. OBJETIVOS DE DOCENCIA.

2.1 Observar. Aprender a observar, debido a su importancia para el entendimiento de la forma y sobre todo para el enriquecimiento mental de reconocimiento de una imagen. Pensar sobre el modelo a través de su observación es dibujar mentalmente y por tanto aumentan las posibilidades de retención y de imaginación del alumno.

2.2 Sintetizar. Ejercitar la síntesis de la forma, a través de experiencias de captación inmediata, reproducción de un modelo a un solo trazo, propuestas de estudio dinámico y gestual del modelo propuesto, retentiva de una imagen, que contribuirán a fijar lo esencial y no entretenernos en detalles superfluos.

2.3 Traslación y medidas. Aquí quedan incluidos los mecanismos propios del dibujante para una mayor comprensión del natural. Si bien el profesional no precisa de los utensilios de medida, el aprendiz debe conocerlos y experimentarlos procurando en todo momento que su utilización no margine sus tácticas gestuales particulares en la composición de su dibujo.

2.4 Imaginación. Producción de ideas nuevas y originales en las que el alumno desarrolle su propio mundo expresivo. Fomentando la libertad creativa y de análisis, a través de un trabajo intuitivo y de investigación creando un permanente debate sobre la obra individual de todos los alumnos, evitando estandarizar o estratificar la pintura en un conjunto de técnicas preestablecidas.

2.5 Volumen. Proporción, contraste y composición. Crear trabajos que tengan un efecto tridimensional en el plano, equilibrados y semejantes a los modelos o la naturaleza, consiguiendo distintas sensaciones dependiendo de la entonación y de la ubicación en el formato de trabajo. Estudiar la composición y conocer sus diferentes características expresivas.

2.6 Técnicas y materiales. Capacitar al alumno en el completo y adecuado manejo de los materiales, procedimientos y técnicas referidas a la pintura y adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos concretos.

2.7 Conocimientos teóricos. Conocer la historia de la pintura, antecedentes, cómo, para qué y dónde surgen las distintas tendencias. El sentido económico y comunicativo de la Pintura.

3. REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Cualquier alumno puede acceder al aprendizaje de la Pintura sin preparación ni condiciones naturales especiales, es una técnica al alcance de todos, pero el alumno que decida realizar esta asignatura deberá estar motivado e interesado en aprender y asimilar conceptos por medio de la práctica y la creatividad, evitando caer en el error de pensar que esta asignatura por ser mayoritariamente práctica es menos importante o más fácil que otra teórica.

4. METODOLOGÍA DOCENTE

Esta asignatura se fundamenta en la reproducción de la realidad cotidiana en forma de modelos estáticos y dinámicos. Considero que debemos tener una formación académica o "clásica", que se rige por reglas establecidas, que con el paso del tiempo y con la evolución personal quedaran olvidadas en beneficio de la expresión de cada individuo.

Utilizaremos laminas de artistas reconocidos y modelos (bodegones), al principio sencillos, casi geométricos, con pocos elementos y una gama cromática reducida, e iremos complicando las composiciones en todos sus aspectos, para poder llegar a representar estatuas clásicas, modelo vivo, ejercicios al aire libre y lógicamente desarrollar un lenguaje personal a través de la pintura .

Los temas desarrollados durante el curso se acompañarán de conocimientos teóricos que complementaran la práctica, tratando cada uno de los apartados técnicos, aportando cuantos datos históricos, bibliográficos y de laboratorio puedan ser útiles para una mejor comprensión de la pintura, incluyendo los sistemas de trabajo y canales comerciales y artísticos actuales.

Se potenciará la participación y el debate abierto, ya sea para responder dudas técnicas o conceptuales, comunicar los nuevos avances o como método crítico.

El alumno deberá realizar cada ejercicio según el calendario establecido, ya que los modelos se cambian, disponiendo del tiempo suficiente para su desarrollo y elaboración según su dificultad, aquellos alumnos que tengan alguna complicación de ejecución, podrán disponer de las horas de oficina para concluir dichos ejercicios.

La dinámica de la asignatura permite asimilar conceptos, no solo, a través de las correcciones del profesor, sino también, gracias a los aciertos y errores de los compañeros, pero cada alumno deberá elaborar íntegramente sus ejercicios.

5. FORMAS DE EVALUACION PREVISTA

5.1 Asistencia y participación = 5 % - Debido a la brevedad del curso es imprescindible la asistencia diaria y la puntualidad, también es importante los comentarios y la participación en los coloquios para desarrollar un criterio personal y un pensamiento crítico sobre el mundo del arte.

5.2 Resultados objetivos = 80% - Se concederá el máximo interés al resultado de la expresión plástica así como a la utilización de procedimientos técnicos académicos. Los trabajos serán evaluados individualmente a lo largo del curso cuando el alumno decida que está terminado (60% cuadros de clase y 20% ejercicios para casa en el Cuaderno de apuntes).

5.3 Evolución = 5% - Se valorará la progresión personal en relación al nivel técnico inicial.

5.4 Cuadro final = 10% - A modo de examen este último ejercicio representa la síntesis técnica y conceptual del curso.

6. PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA

- **1º Semana** Presentación del programa. Bocetos (nivel de dibujo). Cuaderno de apuntes.
- **2º Semana** Teoría del color. Círculo cromático, mezcla aditiva y sustractiva. Bodegón.
- **3º Semana** Composición, sistemas visuales. Procesos de encaje, medidas y traslación. Comic.
- **4º Semana** Estudios geométricos de formas simples. Degradación tonal. Estatua.
- **5º Semana** Fundido de colores, línea, proporción, claroscuro, matices, tonos y efectos. Iluminación.
- **6º Semana** Naturaleza muerta. Excursión a Barcelona apuntes de viaje.
- **7º Semana** Empastes y veladuras.. Apuntes, modelo vivo, movimiento y retentiva.
- **8º Semana** Técnica mixta. Empastes y veladuras. Paisaje.

- **9º Semana** Húmedo sobre seco / húmedo, restregados, espátula. Ejercicio autorretrato.
- **10º Semana** Formas negativas. Imaginación.
- **11º Semana** Apuntes del natural. Dibujo, composición y técnica libre.
- **12º Semana** Terminación de ejercicios y correcciones.
- **13º Semana** EXAMENES FINALES (presentación de ejercicios y cuaderno de apuntes).
- **14º Semana** Exposición.

		Lunes	Miércoles
SEPTIEMBRE	1ª Semana 12 - 14	Presentación del programa, materiales, asistencia	Encaje, LINEA, BODEGÓN sencillo (botella y bote), manejo del carbón, colocación y caballete. ejercicio texto
	2ª Semana 19 - 21	<i>BODEGÓN Teoría del color</i>	BODEGÓN. Ejercicio comic
	3ª Semana 26 - 28	BODEGÓN	BODEGÓN Ejercicio transformar modelos
OCTUBRE	4ª Semana 3- 5	ESTATUA AÑADIDOS- DEGRADADO COMPLEMENTARIOS	ESTATUA Ejercicio iluminación
	5ª Semana 10 - 12	ESTATUA MODELO Retentiva (Lápiz, aguadas y carbón) Ejercicio paisajes	NO HAY CLASE
	6ª Semana 17 - 19	ESTATUA	<i>ESTATUA</i> Ejercicio bodegón
	7ª Semana 24 - 26	ESTATUA	PAISAJE CARGAS, EMPASTE Planta (encaje, empaste). Apuntes de viaje
NOVIEMBRE	8ª Semana 31 - 2	NO HAY CLASE	PROYECCIÓN DE MI OBRA MODELO Movimiento Música y automáticos
	9ª Semana 7 - 9	PAISAJE	NO HAY CLASE
	10ª Semana 14 - 16	PAISAJE	Ejercicio cartel flamenco
	11ª Semana 21 - 23	PAISAJE	<i>EJERCICIO DE IMAGINACIÓN, técnica y soporte libre.(8 figura</i> Ejercicio cartel exposición
	12ª Semana 28 - 30	EJERCICIO DE IMAGINACIÓN	EJERCICIO DE IMAGINACIÓN Ejercicio autorretrato
DICIEMBRE	13ª Semana 5 - 7	NO HAY CLASE	ULTIMO DIA DE CLASE presentación de ejercicios y cuaderno de apuntes
	14ª Semana	EXPOSICIÓN	

Este programa esta sujeto a modificaciones dependiendo del desarrollo del curso.

7. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

A lo largo del curso se recomendará consultar bibliografía relacionada con la Pintura y la expresión plástica.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Como ejercicio de documentación viva, se realizarán ejercicios relacionados con exposiciones en galerías privadas o museos, si la oferta de arte Madrileño así lo aconseja.

9. HORAS DE CONSULTA Y CORREO ELECTRÓNICO

Al ser esta una asignatura teórica y de explicaciones personalizadas, las dudas relacionadas con el curso se pueden plantear durante el desarrollo de la clase delante del cuadro, pero de ser insuficiente se pondrán de acuerdo alumno y profesor, para una cita fuera del horario ordinario.

Contacto en: osanchez@hamilton.edu

10. OTRAS CONSIDERACIONES

El alumno es responsable de sus materiales y del estado de conservación de sus ejercicios. Se respetarán las reglas que rigen el taller y se prestará atención a la limpieza, el orden y al cuidado de las instalaciones.

La asistencia a clase es fundamental, llevo control diario de ausencias y aviso de la falta de puntualidad repetida.