



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente

Convocatoria 2015

Nº de proyecto: 200

Título del proyecto: Recuperación, clasificación y virtualización del fondo documental y gráfico, original del área de pintura entre los años 1976-79, como material didáctico para las asignaturas *Procesos de la Pintura* y *Conformación del espacio Pictórico*

Nombre del responsable del proyecto: Rut Martín Hernández

Centro: Facultad de Bellas Artes

Departamento de Pintura

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE N°200/2015

El proyecto de innovación desarrollado ha recuperado, clasificado y virtualizado un fondo original plástico y documental de la práctica docente llevada a cabo en las materias de pintura desarrolladas en el aula 301, durante los años 1976-1979. Este proyecto suponía la continuación de un proyecto anterior realizado durante el año 2014 en el que se recuperaron, clasificaron y virtualizaron los documentos y obras originales datadas entre 1972 y 1975.

Durante el desarrollo del proyecto se ha tenido la oportunidad de valorar los documentos hallados y recuperados, en función de tres ejes principales de análisis: (1) valor artístico de las obras originales recuperadas (2) evolución de la docencia en las áreas de la pintura desde la constitución de la titulación universitaria de Bellas Artes hasta el momento actual. Dicha evolución plantea la adecuación de estrategias de innovación particulares para la enseñanza de la pintura en el contexto actual. (3) Interés del fondo documental y gráfico virtualizado para la docencia del área de pintura y otras áreas de conocimiento relacionadas.

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El objetivo general del proyecto consistía en rehabilitar los fondos documentales y gráficos hallados recientemente en las tareas de rehabilitación del aula 301 de la Facultad de Bellas Artes. Tanto las obras originales como los documentos gráficos estudiados en este proyecto datan de un periodo que comprende los años 1976-1979.

Dicha rehabilitación permitía clasificar y virtualizar el fondo gráfico y documental con la finalidad de crear un espacio web asociado al campus virtual en el que se expusieran los documentos. Este archivo virtual suponía un material didáctico que podía ser utilizado en la docencia de las asignaturas del área de pintura y áreas relacionadas. Por otra parte, el análisis del fondo documental permitía así mismo, una reflexión sobre las metodologías docentes aplicadas en el área de la pintura desde su creación hasta la actualidad.

Los objetivos generales propuestos fueron los siguientes:

- Rehabilitar los fondos documentales y gráficos pertenecientes al periodo que comprende los años 1976-1979 hallados en las recientes tareas de rehabilitación del aula 301 de la Facultad de Bellas Artes.
- Clasificar, inventariar y registrar fotográficamente dichos fondos y crear un archivo a partir del mismo que funcione como material didáctico.
- Analizar y contextualizar los resultados.
- Virtualizar dicho archivo en formato de recurso educativo en abierto, que funcione de manera complementaria al Campus Virtual y posibilitar la difusión y visualización de su contenido a la comunidad universitaria.

Se plantearon, así mismo, los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar las metodologías docentes que se llevaron a cabo en el periodo de estudio y cómo se adecuaron a la transformación que supuso la incursión de las enseñanzas artísticas al sistema universitario español.
- Analizar los procesos llevados a cabo para solucionar diversas problemáticas asociadas a los actos de representación pictórica.
- Incorporar las innovaciones metodológicas docentes al aprendizaje pictórico frente a las constantes educativas y de aprendizaje existentes hasta ahora en arte.
- Investigar cómo pueden trasladarse dichas soluciones a la práctica docente actual y en qué medida se adecúa a las problemáticas que se exponen a los alumnos en el marco de las asignaturas del área de pintura.
- Proponer el registro documental de la actividad docente de las citadas asignaturas para una posible ampliación del archivo y posibilitar la participación de los alumnos para fomentar las metodologías de carácter colaborativo y el uso de redes sociales en investigación y aprendizaje.
- Motivar al alumno en la búsqueda, tratamiento y almacenamiento de imágenes pictóricas en el encuentro de sus propias soluciones espaciales.
- Consolidar redes de colaboración interdepartamentales e interuniversitarias.

2. Objetivos alcanzados

De los objetivos propuestos se considera que se han alcanzado todos los objetivos generales planteados inicialmente.

- Se han clasificado e inventariado los documentos y obras gráficas originales datadas entre los años 1976-1979 en base a los siguientes criterios: (1) cronológico (2) Soporte y técnica de las imágenes recuperadas. Se ha generado unas tipologías específicas en base a las expuestas en el proyecto previo que clasificó e inventarió los fondos correspondientes a los años 1972-1975.
- Se han fotografiado y virtualizado los documentos correspondientes al periodo de estudio.
- Se ha creado un espacio virtual en el que se presentan las imágenes virtualizadas según las tipologías acordadas en el análisis de documentos. Se ha valorado el interés de mantener un único espacio virtual que permita acceder a todos los fondos recuperados, clasificados y virtualizados, tanto los correspondientes a los años 1972-75, como los datados en los años 1976-79. Se ha optado, así mismo, por unificar las tipografías del archivo en ambos periodos de estudio. Se ha mantenido, por lo tanto, el espacio web abierto durante el desarrollo del anterior proyecto que se ha visto completado con los documentos de este proyecto.
- Se han analizado y contextualizado las imágenes estudiadas en base a la evolución de las metodologías docentes desde la creación de la titulación universitaria de Bellas Artes y los planes de estudio implantados en la actualidad.

- En relación con la recuperación cabe señalar que dicha tarea ha sido efectuada a partir de los documentos virtualizados, a través de herramientas de software de manipulación de imágenes. El deterioro de algunos documentos, en especial los documentos fotográficos, ha requerido este tratamiento posterior para facilitar la legibilidad de las imágenes y para conservarlas virtualmente en las mejores condiciones posibles. La ayuda de miembros del equipo de investigación que participaron en las clases que documentan dichas fotografías ha sido clave para realizar la rehabilitación virtual de las mismas de una manera lo más fiel posible al contexto en el que fueron realizadas.

En cuanto a los objetivos específicos es necesario señalar que han sido abordados en el desarrollo del proyecto con un grado de cumplimiento desigual, que pasa a detallarse a continuación. En primer lugar cabe mencionar que el análisis de las imágenes virtualizadas ha dado pie a un estudio de las metodologías específicas aplicadas en el periodo de estudio en la docencia de la pintura. En este sentido, se han llevado a cabo una serie de puestas en común que han permitido dialogar entre los distintos posibles modelos de enseñanza de la pintura en segundo curso. Se ha establecido una base común, entre los casos de estudio analizados y los que se están desarrollando en la actualidad, basado en la docencia de la pintura a partir de un referente dado, que alumno analiza y traslada al plano pictórico.

En el estudio comparado se ha valorado especialmente la naturaleza de dichos referentes y datos objetivos encontrados en los documentos fotográficos virtualizados. Este punto de partida común ha dado lugar a un fructífero debate en torno a la adecuación de dichos referentes al momento presente y la necesidad de vincularlos con la producción pictórica contemporánea.

Se ha realizado, así mismo, un registro documental de la actividad docente actual, por parte de los profesores que imparten docencia en las asignaturas “Procesos de la Pintura” y “Conformación del espacio pictórico”. Dicho registro ha servido, por un lado, para confrontarlo con los documentos de partida del proyecto y, por otro, para ampliar el archivo caso de estudio.

Se ha visto la importancia de inculcar al alumno una dinámica de registro de sus propios procesos pictóricos, en la medida que suponen un documento muy válido para la enseñanza-aprendizaje de la pintura. En este sentido, se entiende que los resultados han sido desiguales y que, por lo general, dichos registros fotográficos han sido tomados a los ejercicios entregados, en su estado final. En realidad es en los registros de los procesos de ejecución de los ejercicios, donde se encuentra un mayor potencial para la docencia. En este caso, se considera que las posibilidades que se desprenden del uso de las nuevas tecnologías son fundamentales para generar foros colaborativos, en el que este tipo de docencia de base colectiva pueda llegar a realizarse satisfactoriamente. Se considera, por tanto, que el objetivo específico que pretendía ahondar en metodologías de carácter colaborativo no ha llegado a cumplirse en su totalidad.

Sería necesario señalar que la consolidación de redes de colaboración interdepartamentales e interuniversitarias se ha llevado a cabo mediante la participación en este proyecto de miembros de otras asignaturas, departamentos y

universidades. Dichas redes han funcionado tanto a nivel de puesta en común de resultados como en cuanto al acceso a los fondos virtualizados. No se ha podido evaluar si dichos fondos son documentos de interés para otras áreas de estudio y si tiene una influencia positiva en la docencia de otras asignaturas. Se considera que dicha valoración necesita la posible incorporación del material didáctico virtualizado en posteriores cursos académicos.

A modo de conclusión, se considera que la mayoría de los objetivos propuestos se han cumplido dentro de unos grados aceptables de satisfacción. A tenor de lo expuesto cabría señalar que dicha tarea de rehabilitación llevada a cabo se completaría con la restauración del propio material original para lo cual sería necesario el acceso a material específico de restauración y su realización por expertos en esta materia.

3. Metodología empleada en el proyecto

Para la consecución de los objetivos proyectados se ha llevado a cabo una serie de fases de trabajo que suponen la continuación de las realizadas en el proyecto previo realizado en el año 2014. Dichas fases de trabajo contemplaban una metodología teórico-práctica en las que se han planteado dos vías de acción frente a las imágenes encontradas.

1.- En primer lugar se ha realizado un acercamiento teórico a conceptos de interés para la docencia de la pintura. Dicho análisis ha partido de un proceso de valoración del material encontrado. Las herramientas utilizadas han sido la observación, el contacto con personas que estudiaron/impartieron docencia en la época objeto de estudio, el estudio comparativo con el material que hoy día se está produciendo en el aula y los datos de los que se cuenta con los planes de estudio implantados durante el periodo 1976-1979. Dicho análisis se ha centrado en (1) evaluar las técnicas y procesos de realización de la obra original. (2) Se ha procedido, así mismo, a contextualizar dichos procesos en el plan de estudios en el que se llevaron a cabo. (3) Se ha valorado el proceso de deterioro de dicho material. (4) Se ha realizado un estudio comparado que ha valorado la vinculación con los procesos que se están desarrollando en las aulas actualmente.

2.- En segundo lugar se llevó a cabo una intervención práctica sobre el material encontrado. Dicha intervención ha concluido con la virtualización de los fondos gráficos. (1) Para llevarlo a cabo se ha realizado en un primer momento un proceso de limpieza del material encontrado en unas condiciones poco óptimas. (2) Posteriormente se ha valorado en cada caso particular la necesidad de retirar el enmarcado y los soportes de las mismas. En la mayoría de las ocasiones se ha llegado a la conclusión que el desenmarcado de las obras y documentos podría tener consecuencias negativas sobre el material original y se han procedido a realizar las fotografías teniendo en cuenta el menor riesgo de deterioro posible para las obras encontradas. (3) Las fotografías de las obras y documentos se han realizado con una cámara digital Canon "Eos D60", generando un archivo TIFF y jpeg de cada obra y documento. (4) Teniendo en cuenta el deterioro de la mayoría de los documentos, en una fase posterior, se ha llevado a cabo una rehabilitación digital de las fotografías, respetando en todo momento sus rasgos de origen e interviniendo únicamente en aquellas cuestiones formales que "restauraran virtualmente" la imagen original. Dicho

proceso de rehabilitación se ha realizado mediante diversas versiones del software "Photoshop".

Ambas fases han concluido con las subidas de los archivos y documentos anexos al espacio virtual creado en la plataforma Moodle a tal efecto.

4. Recursos humanos

El equipo que ha desarrollado el proyecto tiene su base en el que realizó el año 2014 el proyecto "Recuperación, clasificación y virtualización del fondo documental y gráfico, original del área de la pintura entre los años 1972-75, como material didáctico para las asignaturas Procesos de la Pintura y Conformación del espacio Pictórico". Los profesores del Departamento de Pintura de la UCM Paloma Peláez Bravo, Domiciano Fernández Barrientos, José María Rueda Andrés y Rut Martín Hernández, ya participaron en el proyecto previo, lo que ha permitido contar con la experiencia llevada a cabo con anterioridad. Cabe destacar que los citados profesores tienen una dilatada experiencia en la docencia de la pintura, impartiendo tres de ellos actualmente las asignaturas "Procesos de la Pintura" y "Conformación del Espacio Pictórico".

Dicho equipo se ha visto ampliado con la incorporación de profesores que han aportado por un lado (1) visión de la docencia de la pintura desde niveles educativos superiores del Grado en Bellas Artes (2) valoración de los documentos desde otros departamentos, áreas de conocimiento y titulaciones. En este sentido el profesor Mariano de Blas Ortega ha venido a plantear su experiencia como docente en las asignaturas de pintura que se imparten en 3º curso del Grado en Bellas Artes. Las profesoras de la Universidad de Zaragoza, Ana García Varas y Victoria Pérez Royo han aportado sus conocimientos de Estética y Teoría de las Artes y han permitido ampliar los resultados del proyecto a otros departamentos y universidades.

Cabe mencionar cómo el equipo de trabajo ha incorporado, así mismo, al becario predoctoral (UCM) Jesús Ruiz Bago. Es necesario señalar que se ha contactado a lo largo de la ejecución del proyecto con personal docente e investigador del departamento a raíz de cuestiones concretas relativas a las metodologías propias impartidas en los años de estudio, así como otras cuestiones de carácter contextual que vinieron a completar la investigación.

5. Desarrollo de las actividades

Las actividades desarrolladas se han realizado en cuatro fases en función de la metodología empleada en el proyecto.

1ª Fase: REHABILITACION.

Actividades:

- Limpieza, desenmarcación y recuperación del material gráfico.
- Recuperación y retoque digital del material fotográfico deteriorado.

2ª Fase: REGISTRO DOCUMENTAL

Actividades:

- Reproducción fotográfica de la obra pictórica original y del material gráfico.
- Impresión y pruebas de color de una muestra de los registros efectuados.

3º Fase: ANÁLISIS DOCUMENTAL

Actividades:

- Estudio del contexto en el que se realizó la obra plástica original y se tomaron los documentos fotográficos.
- Inventariado del material visual.
- Inventariado del material gráfico.
- Elaboración sobre los datos obtenidos de un índice de contenidos y sus relaciones procesuales de cara a la creación del archivo y su posterior difusión en formato de recurso virtual.

4º Fase: PROCESAMIENTO VIRTUAL.

Actividades:

- Reestructuración del espacio virtual en base a las siguientes categorías establecidas a partir del proyecto realizado en el año 2014, utilizando el mismo seminario de investigación asociado al campus virtual creado en 2014:
 - a. Tipologías y clasificación de los bocetos estudiados: (1) Bocetos estructurales, (2) bocetos de análisis, bocetos gráficos, (3) bocetos de mancha o pictóricos, (4) bocetos de síntesis o carácter.
 - b. Procedimiento y técnicas empleadas en los estudios analizados: (1) Procedimientos mixtos (Ceras y óleo; acuarela y acrílico; acuarela y pastel; collage, óleo y carbón; acrílico – óleo). (2) Procedimientos en seco (técnicas de acrílico, óleo, acuarela). (3) Procedimientos en húmedas (técnicas acrílico, óleo, acuarela)
 - c. Modelos de representación tridimensional: (1) Combinación de Naturaleza muerta. (2) Combinación de maniquís vestidos en escenografías con naturaleza muerta. (3) Combinación de naturaleza muerta y figura humana vestida. (4) Combinación de figura humana vestida y desnuda. (5) Figura humana en movimiento (luz natural).
- Obtención de conclusiones y resultados.

5ª Fase: VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS, CONTEXTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN.

Actividades:

- Contextualización de los resultados en la docencia de las asignaturas “Procesos de la Pintura” y “Conformación del espacio pictórico”. Dicha contextualización se ha llevado a cabo a través de la inclusión de los documentos en acciones y actividades docentes vinculadas al programa de la asignatura como material didáctico complementario.

- Exposición permanente de una selección de las obras plásticas originales en los espacios del aula 301. Dicha exposición permanente tiene como objetivos, por un lado, la difusión del material estudiado y, por otro, la posibilidad de utilizarlo como material didáctico para las asignaturas de pintura de segundo curso que se imparten en dicho espacio.
- Propuesta de inclusión de una selección de documentos virtualizados en la rehabilitación del pasillo de la segunda planta del edificio principal de la Facultad de Bellas Artes. Las obras de rehabilitación del citado espacio han contemplado la inclusión de algunos de los documentos objeto de estudio en la exposición permanente compuesta por obras y documentos realizados en la actualidad. En este momento, dicha tarea está en ejecución por lo que, todavía, no pueden constatarse la inclusión de los documentos seleccionados a tal efecto.
- Valoración de la inclusión de una muestra de los documentos rehabilitados en las plataformas de difusión institucional del Departamento de Pintura. La plataforma de difusión del departamento está actualmente en proceso de revisión, por lo que, al igual que en el caso anterior, no pueden definirse el número de imágenes del archivo virtualizado que formarán parte del mismo.

1. Anexos

1.1. Muestra de documentos virtualizados.



Imagen1. Boceto referente bodegón. Técnica: óleo. Medidas: 24x32 cm.



Imagen 2. Boceto referente modelo vivo. Técnica: acuarela y tinta. Medidas: Año: 24x32cm.
1979



Imagen 3. Fotografía. Curso: 1976-77




Imagen 4. Fotografía. Curso: 1976-77

7.2.- Imagen de espacio virtual asociado al campus virtual con el archivo de documentos virtualizados

PROYECTO

Fondo documental y gráfico, original del área de la pintura entre los años 1872-78



Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente
Convocatoria 2014
Nº 207
Convocatoria 2015
nº209

PROYECTO

- Proyecto PMCD #207, Año 2014
- Proyecto PMCD #209, Año 2015

TEMA 1

TIPOLOGÍAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS BOCETOS

- BOCETOS ESQUEMÁTICOS
- BOCETOS ANALÍTICOS
- BOCETOS GRÁFICOS
- BOCETOS MANCHA
- BOCETOS DE SÍNTESIS O CARÁCTER

TEMA 2

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN LOS ESTUDIOS ANALIZADOS

- MIXTOS
- SECO
- HÚMEDO

TEMA 3

MODELOS DE REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

- NATURALEZA MUERTA
- MINIQUIS Y NATURALEZA MUERTA
- MINIQUIS Y FIGURA HUMANA VESTIDA
- FIGURA HUMANA DESNUDA
- FIGURA EN MOVIMIENTO