

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación
Convocatoria 2016/2017
Nº proyecto 31

DE LA PALETA AL SOPORTE PICTÓRICO II

Lecciones esenciales en el aprendizaje
de la gramática de la Pintura

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ruiz Gómez, Mª Esperanza Macarena

EQUIPO:

Chacón Ferrey, Víctor
Fernández Barrientos, Domiciano
Pérez Berges, María Lorena

Facultad de Bellas Artes
Dpto. Pintura (Pintura y Restauración)

Fotografía realizada por María José Castaño. "Fragmento de la paleta de la pintora María José Castaño"

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

- El objetivo principal de este PIMCD es continuar¹ desarrollando un Tutorial Docente mediante un proceso de investigación de carácter participativo, (alumno-profesor + artistas invitados) inmerso en las lecciones impartidas en las asignaturas de Procesos de la Pintura y Conformación del espacio Pictórico, en donde se desarrollan propuestas de trabajo dentro de las gramáticas esenciales en el aprendizaje de la Pintura, obteniendo secuencias de carácter didáctico emanadas de la actividad realizada con los alumnos en el aula-taller.
- Se completará toda esta información con una base documental generada a partir de entrevistas realizadas a artistas de reconocido prestigio en el panorama artístico actual, los cuales aportarán más información de carácter inédito.
- Hemos propuesto realizar las entrevistas a dos pintoras que fueron alumnas en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, UCM: **Belén Elorrieta Jove** (finalizó sus estudios en 1985) y **María José Castaño Rodríguez** (finalizó sus estudios en 1990). Estas artistas fueron becadas en las prestigiosas Becas de Paisaje (Elorrieta en Segovia y Castaño en Chefchauen), siendo el director de estas becas el entonces Catedrático de Pintura de Paisaje José Sánchez-Carralero. Ambas pintoras han desarrollado brillantes carreras artísticas y generosamente nos han facilitado imágenes las cuales hemos sumado a nuestra base documental.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS

- En esta ocasión decidimos entrevistar a artistas de una generación mucho más joven, que a la que pertenecían algunos de los pintores que colaboraron en el anterior proyecto. Dicha decisión nos ha servido para **constatar** que, perteneciendo a generaciones muy diferentes y teniendo además distintas formas de expresión pictórica, todos ellos otorgaron importancia al manejo de sus paletas (colocación de los colores en ella, cuidado de las misma), cada uno con sus peculiaridades, así como de las herramientas que utilizan para pintar.

ARTISTAS ENTREVISTADAS:

- **Mº JOSÉ CASTAÑO RODRÍGUEZ**
- **BELÉN ELORRIETA JOVE**
- Material didáctico destinado a dotar de contenidos esencialmente "virtuales" a las asignaturas de Procesos de la Pintura y Conformación del Espacio Pictórico (asignaturas troncales, 2º curso Grado en Bellas Artes). Con la información recogida tanto el año pasado como el actual, a los alumnos se les ha dado una clase de carácter teórico.

¹ Este PIMCD es una continuación de la labor que se comenzó a realizar en el PIMCD convocatoria 2015/2016 titulado "De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en el aprendizaje de la gramática de la Pintura", con nº 44.

- Creación de dossiers y comentarios especializados más extensos.
- Seleccionar métodos, materiales y recursos adecuados en el proceso de aprendizaje de las gramáticas esenciales de la Pintura, además de establecer pautas de desarrollo.
- Adaptar el nuevo material docente a la adquisición de competencias específicas para los contenidos de las asignaturas anteriormente citadas, tales como: Conocimiento del vocabulario, códigos y conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocimiento de la gramática de la Pintura. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

BELÉN ELORRIETA JOVE

PROMOCIÓN 1980-85 FACULTAD DE BELLAS ARTES, UCM.

1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?

Uso dos tablas de madera con la medida de 55 x 46 cm. cada una.

2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en la paleta y cuáles son los colores que están siempre presentes en ella?

ILUSTRACIÓN 1. Fragmento de la entrevista realizada a la pintora Belén Elorrieta.

8.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?

Lino, madera, cartón papel...

Con cola de polivinilo mezclo el pigmento, algunas materias de carga como piedra pómez en polvo, silices ...en pequeñas cantidades para la imprimación y también con gessos que ya vienen preparados .

9.- Haciendo un viaje en el tiempo podría hablarnos sobre su experiencia como alumno en la asignatura de Pintura que actualmente se llaman "Procesos de la Pintura y Conformación del Espacio Pictórico" dentro del Grado en Bellas Artes, y que en planes de estudios anteriores se llamaban, Preparatorio de Colorido –hasta el año 1978- y posteriormente Pintura I.

Mi experiencia en ese momento no la recuerdo con intensidad, lo que significa que pasé por ella trabajando cuanto pude para sacar la asignatura sin entrar mucho en las tendencias del profesor.

10.-¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

La gramática fundamental de la pintura es la experiencia, se puede transmitir el conocimiento desde la vivencia de aprender de los otros y descubrir con el estudio del arte tu verdadero camino.

ILUSTRACIÓN 2. Fragmento de la entrevista realizada a la pintora María José Castaño

- Enriquecer la actividad realizada en el aula-taller con documentación accesible para el alumno en el Campus Virtual y con ello aplicar modelos de docencia abiertos, flexibles además de sistematizar el material recopilado.
- Apoyar la idea que se intenta transmitir desde las asignaturas citadas anteriormente, de la importancia que tiene el conocimiento de la técnica y sus medios, tanto los ya conocidos como los de nueva incorporación de comprobada eficacia, para un mejor resultado estético y expresivo final de la obra.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO

▪ FASE 1. Material emanado de encuestas realizadas a pintores.

- Centrándonos principalmente en aspectos técnicos de carácter “básico”, y más específicamente en el manejo de la paleta, que consideramos que es, entre otras, una herramienta de suma importancia en la práctica de la pintura y más aún en los primeros años de aprendizaje, realizamos 10 preguntas a nuestros pintores invitados.

- 1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?
- 2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en la paleta y cuáles son los colores que están siempre presentes en ella?
- 3.- ¿Cree que mantener un orden en la paleta es importante para pintar?
- 4.- ¿Hay algún color o colores que no utilice nunca? ¿Por qué?
- 5.- ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?
- 6.- Cuando pinta con óleo ¿qué médium utiliza? ¿Por qué?
- 7.- ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura? ¿Cómo realiza la limpieza de sus pinceles?
- 8.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?
- 9.- Haciendo un viaje en el tiempo, podría hablarnos sobre su experiencia como alumno/a en la asignatura de Pintura que actualmente se llaman “Procesos de la Pintura y Conformación del Espacio Pictórico” dentro del Grado en Bellas Artes, y que en planes de estudios anteriores se llamaban, Preparatorio de Colorido – hasta el año 1978- y posteriormente Pintura I.
- 10.- ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

ILUSTRACIÓN 3. Entrevista realizada a pintoras invitadas

• FASE 2. Trabajo en el aula-taller con alumnos.

- Comenzamos el curso académico 2016-17 realizando una encuesta en la que han participado 50 estudiantes pertenecientes a 2 grupos de la asignatura Procesos de la pintura; en ella se incluyen 12 preguntas mayoritariamente relacionadas con el manejo de la paleta de pintor, así como otras también de carácter esencial que nos han ayudado a detectar ciertas problemáticas del alumnado.
- Una vez recibidas las encuestas pasamos a analizar los datos de las mismas. De las 12 preguntas realizadas, en esta convocatoria 2016/17 hemos sometido a estudio 4 de ellas. Los resultados obtenidos se pueden consultar en el **Anexo I**.
- Recopilación de material docente emanado de las clases impartidas por los profesores de la materia “Proceso de la Pintura”, en donde se incluirán lecciones de carácter práctico como, por ejemplo: buenas prácticas en el orden de la paleta y manejo (creación de masas de color), limpieza de la misma y del resto de herramientas.

De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en el aprendizaje de la gramática de la Pintura II. Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, nº 31. Convocatoria 2016. Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

Apellidos: _____ Nombre: _____
 Curso: 2016/17
 Asignatura: PROCESOS DE LA PINTURA.
 Fecha: _____

1. ¿Es importante para ti la paleta de pintor como herramienta en la práctica de la Pintura? Tanto si es afirmativo como negativo explica tu respuesta.	SI	NO
2. ¿Al colocar los colores en la paleta utilizas un orden determinado?	SI	NO
3. Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explica cuál es ese orden.		
4. ¿Limpas tu paleta con frecuencia?	SI	NO
5. ¿Cuándo pintas con óleo qué tipo de médium utilizas?		
6. ¿Qué tipo de pinceles y herramientas utilizas para pintar?		
7. ¿Con qué frecuencia limpias tus pinceles?		
8. ¿Sueles pintar utilizando la fotografía como referente o del natural?	FOTOGRAFÍA	NATURAL
9. ¿Haces bocetos antes de ponerte a pintar?	SI	NO
10. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Museo del Prado?		
11. ¿Fue a ver alguna exposición?		
12. ¿Crees que la Pintura posee una gramática que el alumno de Bellas Artes debe aprender? Tanto si es afirmativo como negativo explica tu respuesta.	SI	NO

ILUSTRACIÓN 4. Cuestionario para los alumnos

- Realización de varios ejercicios en el aula siguiendo la programación docente de la asignatura anteriormente mencionada. De dichos ejercicios hemos tomado fotografías para incluirlas en este PIMCD.
- En esta ocasión las actividades propuestas giraban en torno a los **grises cromáticos en la pintura** y la **organización del espacio pictórico en estructuras**. Dichos ejercicios fueron realizados por los alumnos tomando como referente los bodegones que se encuentran en el aula-taller. (VER ANEXO 2)

4. RECURSOS HUMANOS

Este PIMCD está integrado por 3 profesores de la Facultad de Bellas Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Pintura (Prof. Fernández Barrientos, Prof. Chacón Ferrey y Prof.ª Ruiz Gómez) y una alumna del Programa de Doctorado en Bellas Artes también de la Universidad Complutense (Pérez Berges, Mª Lorena).

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Podríamos dividir las actividades realizadas en dos bloques, el primero relacionado con las entrevistas hechas a pintores y el segundo, relacionado con el trabajo con los alumnos (encuestas + trabajo en el aula-taller).

BLOQUE 1

- Nada más empezar el curso académico 2016/2017, se realizó una reunión con los miembros que integran este proyecto en la que se decidió con qué artistas contactar para la realización de las entrevistas. Como hemos explicado en los objetivos propuestos, decidimos contar en esta ocasión con pintores pertenecientes a una generación mucho más joven, en relación a la mayoría de los que participaron en el anterior PIMCD,
- Las preguntas realizadas en las entrevistas fueron las mismas que se utilizaron en el anterior proyecto. Consideramos esencial mantener el mismo patrón para posteriormente contrastar resultados. El tema principal de la misma será la importancia que le otorgan ellos a las lecciones esenciales en el aprendizaje de la gramática de la Pintura. Además, nos aportaron material fotográfico de sus pautas de trabajo en relación a las herramientas esenciales como: paleta, pinceles, gamas de colores, soportes pictóricos que utilizan...etc.

BLOQUE 2

- Manteniendo la pauta de trabajo empleada en el anterior proyecto, los alumnos pertenecientes a la asignatura Procesos de la Pintura, curso académico 2016/1,7 realizaron una encuesta con un total de 12 preguntas.

- Recopilación de material docente emanado de las clases impartidas por los profesores de la materia “Procesos de la Pintura”, en donde se incluirán lecciones prácticas realizadas por ellos mismos, como, por ejemplo: buenas prácticas en el orden de la paleta, limpieza de la misma y del resto de herramientas.
- Incorporar documentación ya existente de años anteriores por parte de los profesores del grupo, ya que han impartido esta asignatura con anterioridad y hay una importante base de datos en torno al tema principal sobre el que gira este proyecto de innovación.
- Comentarios teóricos que acompañarán a las imágenes para completar la información didáctica a la que podrán acceder posteriormente los alumnos.
- Realización de un documento final que incluye tanto las entrevistas realizadas a los artistas invitados, como material docente emanado de la enseñanza impartida en la asignatura de Procesos de la Pintura. Dicho documento será utilizado como material complementario a la docencia impartida, así como para la realización de posibles publicaciones.

Fotografía realizada por Macarena Ruiz Gómez durante proceso de trabajo del pintor Sánchez-Carralero

6. ANEXOS

ANEXO 1

PRIMER GRUPO ENCUESTADO. TOTAL DE ALUMNOS: 27

PREGUNTAS ANALIZADAS:

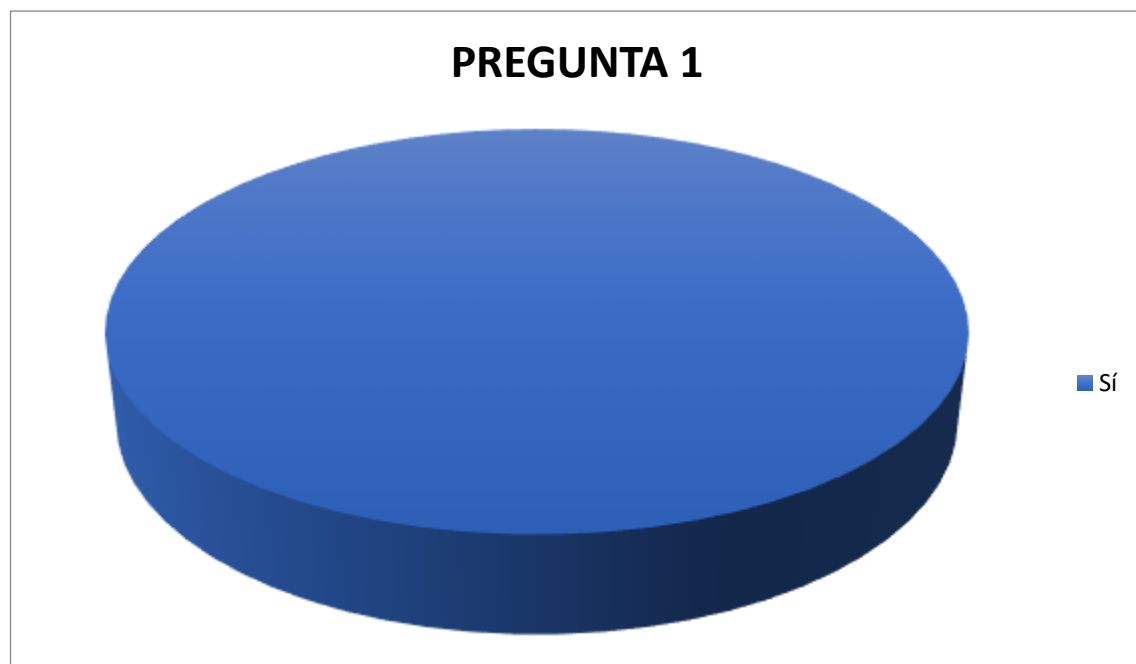
Pregunta 1: ¿Es importante para ti la paleta de pintor como herramienta en la práctica de la Pintura? Tanto si es afirmativo como negativo explica tu respuesta.

Pregunta 2: ¿Al colocar los colores en la paleta utilizas un orden determinado?

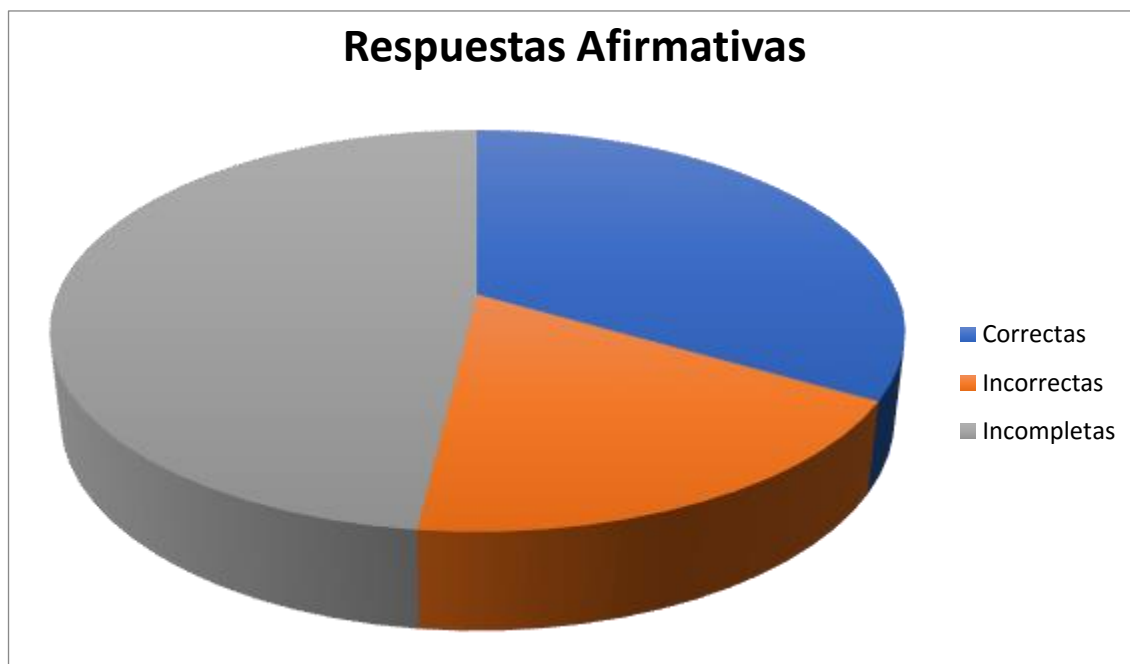
Pregunta 3: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explica cuál es ese orden.

Pregunta 4: ¿Limpias tu paleta con frecuencia?

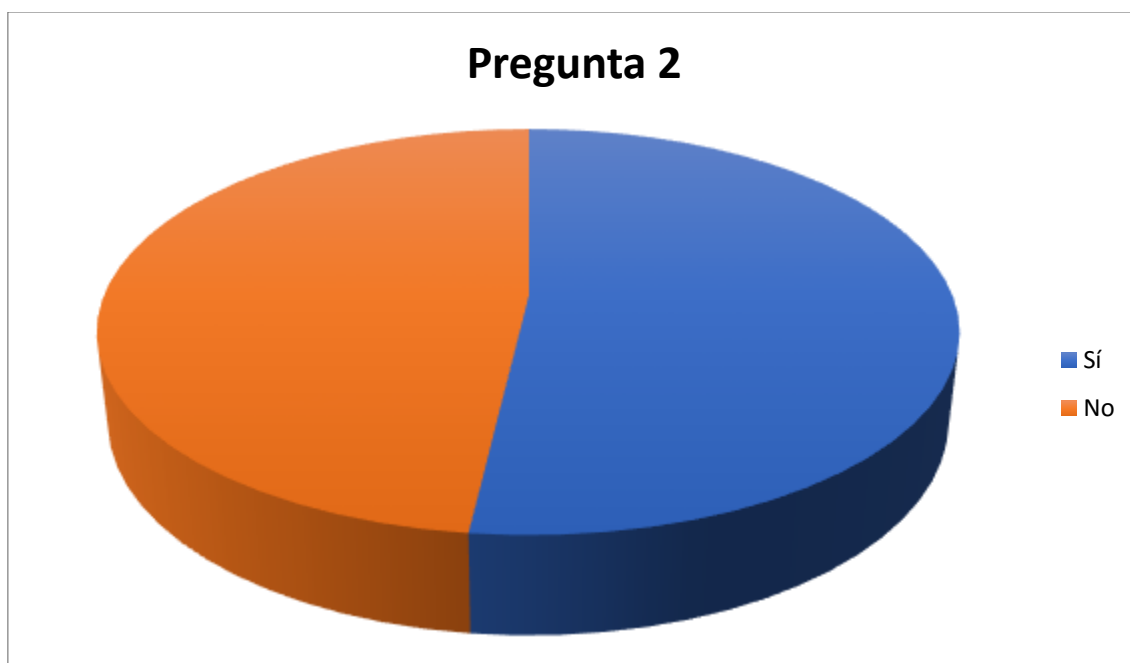
RESULTADOS OBTENIDOS

El 100% (27) de los alumnos respondieron afirmativamente a la **pregunta número 1**. Teniendo en cuenta que solo la respuesta afirmativa es correcta:

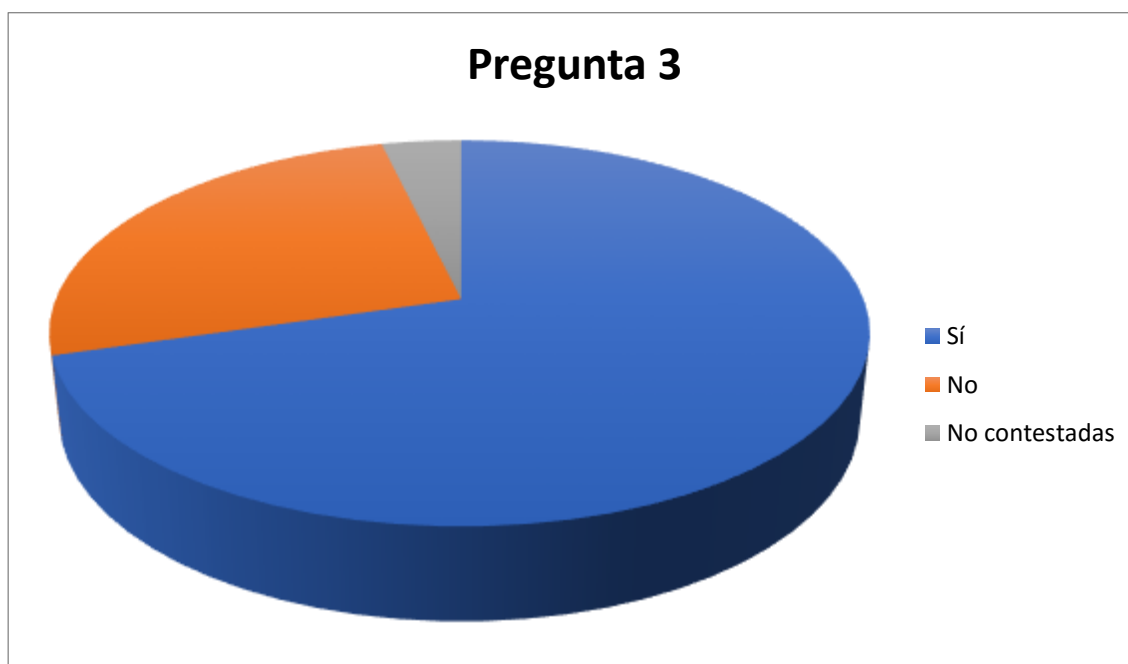
De estas respuestas afirmativas: un 33,33% (9) pueden considerarse como correctas, un 18,518% (5) incorrectas y un 48,148% (13) incompletas. No hay ninguna pregunta sin contestar.

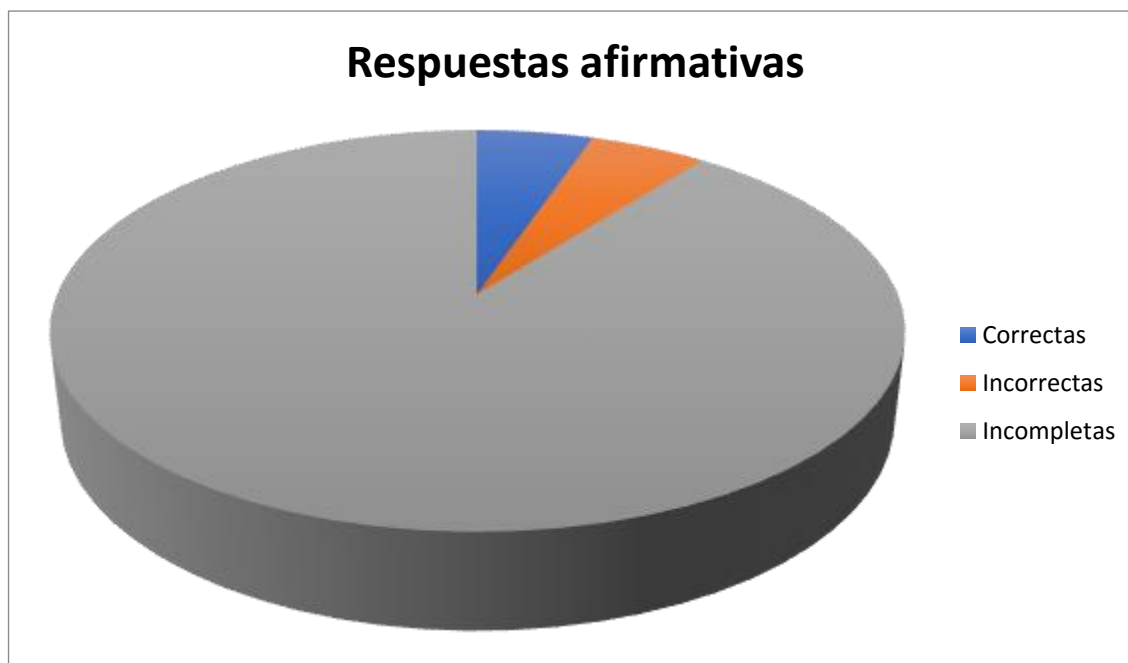
A la **pregunta número 2**, un 51,85% (14) de los alumnos contestó que sí y un 48,15% (13) contestó que no. No hay preguntas incompletas o sin contestar. Teniendo en cuenta que solo las respuestas afirmativas son correctas (14):

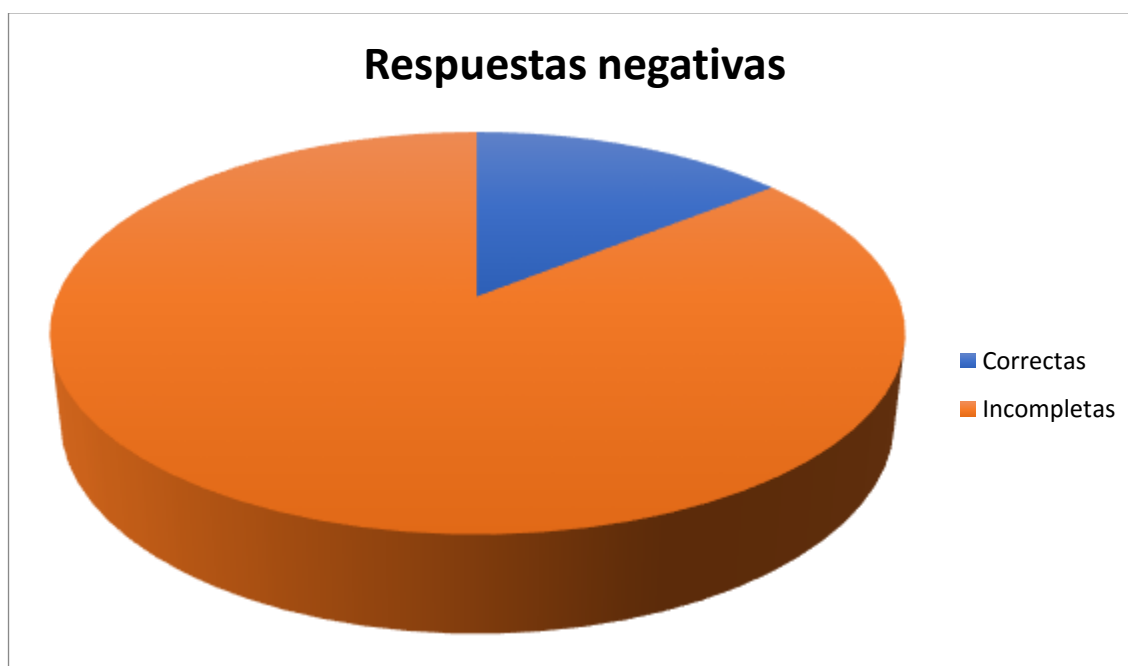
De estas respuestas afirmativas, un 35,714% (5) pueden considerarse correctas, 21,428% (3) incorrectas y 42,857% (6) incompletas. No hay ninguna pregunta no contestada.

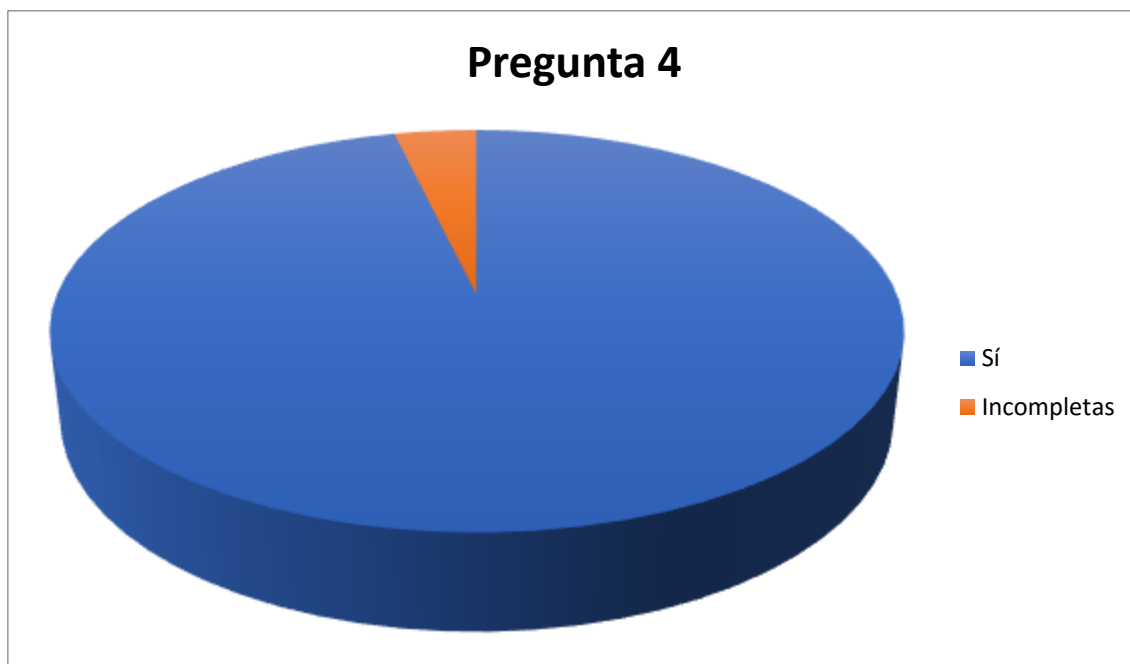
En la **pregunta número 3**, un 70,370% (19) de los alumnos ha respondido afirmativamente, un 25,925% (7) negativamente y un 3,703% (1) no ha respondido esta pregunta. Teniendo en cuenta que solo las respuestas afirmativas son correctas (19):

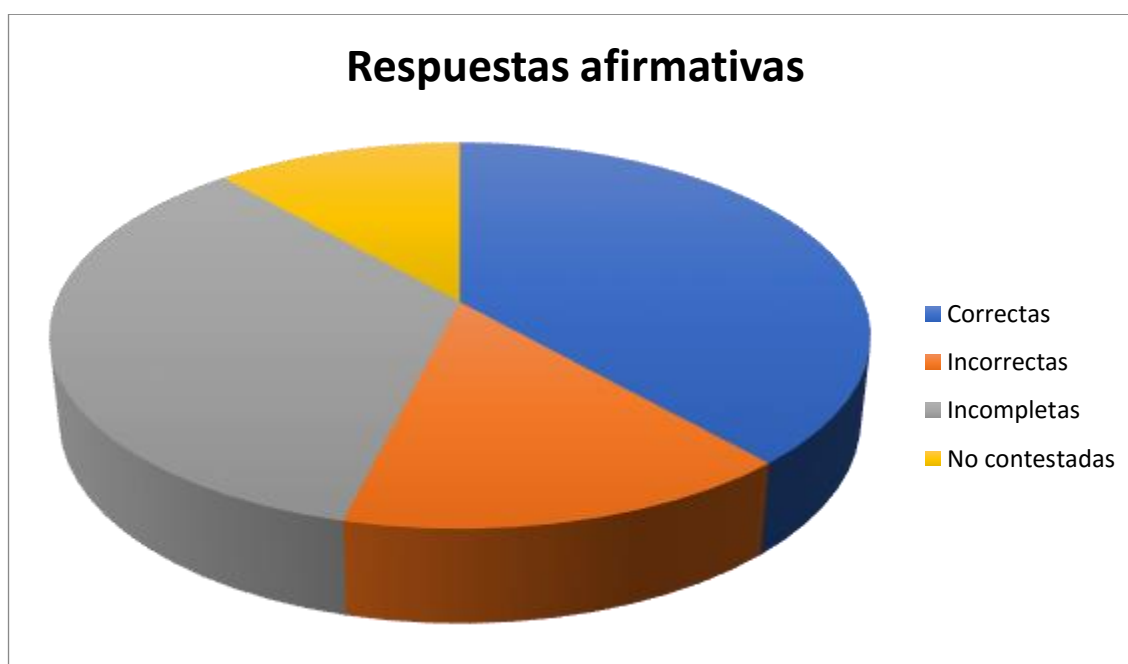
Un 5,26% (1) de estas respuestas afirmativas pueden considerarse correctas, un 5,26% (1) incorrectas y un 89,47% (17) pueden ser consideradas incompletas. Aunque solo las respuestas afirmativas son correctas, cabe destacar la naturaleza de los noes obtenidos (7):

Un 14,29% (1) de las respuestas negativas podrían considerarse correctas, ya que el alumno en cuestión justifica que no limpia la paleta porque utiliza paletas de papel satinadas desechables, y un 85,71% (6) son incompletos.

Un 96,30% (26) de los alumnos han respondido afirmativamente a esta pregunta y un 3,70% (1) de los alumnos han respondido de forma incompleta. Dicha pregunta no está respondida pero sí está desarrollada, pero no especifica si su opinión es afirmativa o negativa. Teniendo en cuenta que solo las preguntas afirmativas son correctas (26):

Un 38,46% (10) de las respuestas afirmativas pueden ser consideradas correctas, un 15,38% (4) incorrectas, un 34,62% (9) incompletas y un 11,54% (3) no han sido desarrolladas.

SEGUNDO GRUPO ENCUESTADO.TOTAL DE ALUMNOS: 23

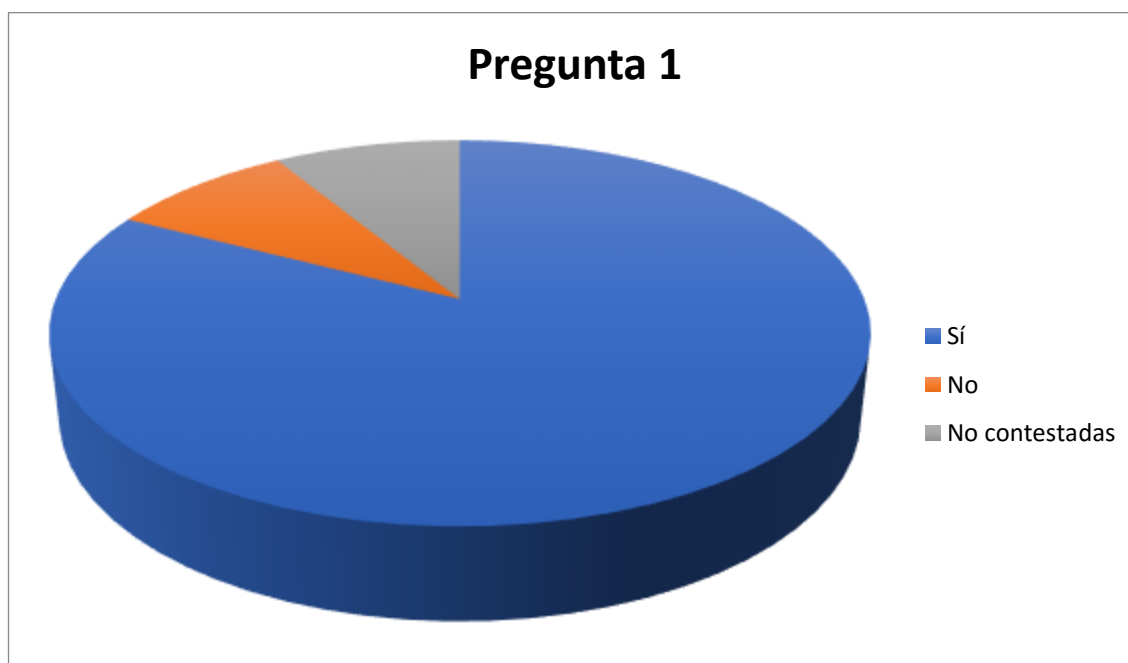
PREGUNTAS ANALIZADAS:

Pregunta 1: ¿Es importante para ti la paleta de pintor como herramienta en la práctica de la Pintura? Tanto si es afirmativo como negativo explica tu respuesta.

Pregunta 2: ¿Al colocar los colores en la paleta utilizas un orden determinado?

Pregunta 3: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explica cuál es ese orden.

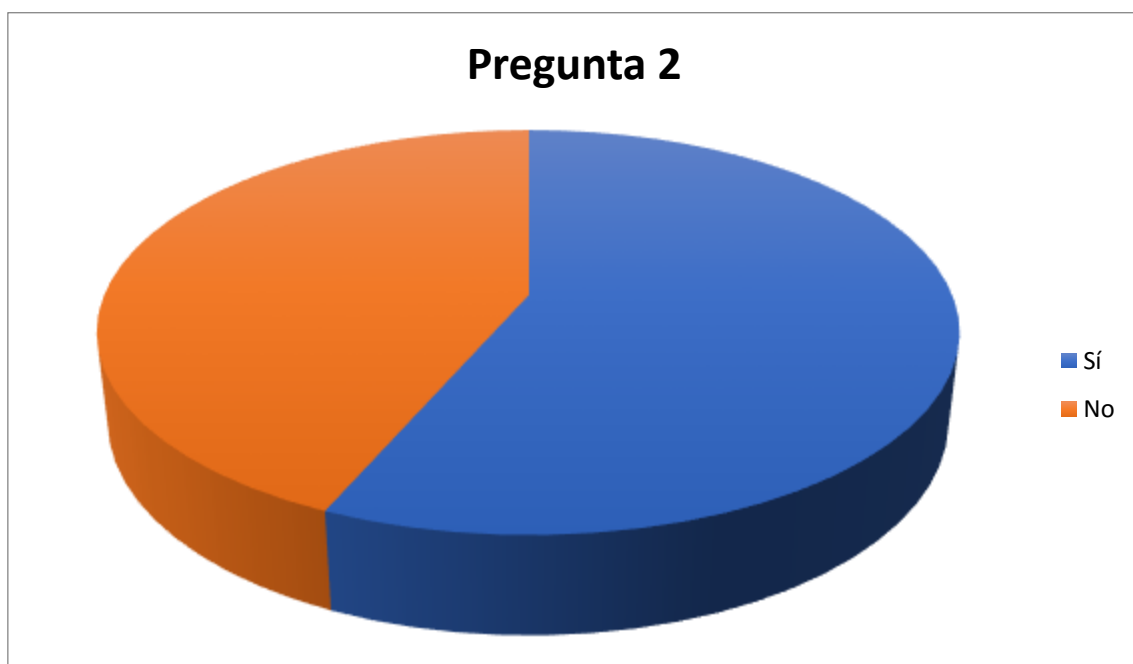
Pregunta 4: ¿Limpias tu paleta con frecuencia?

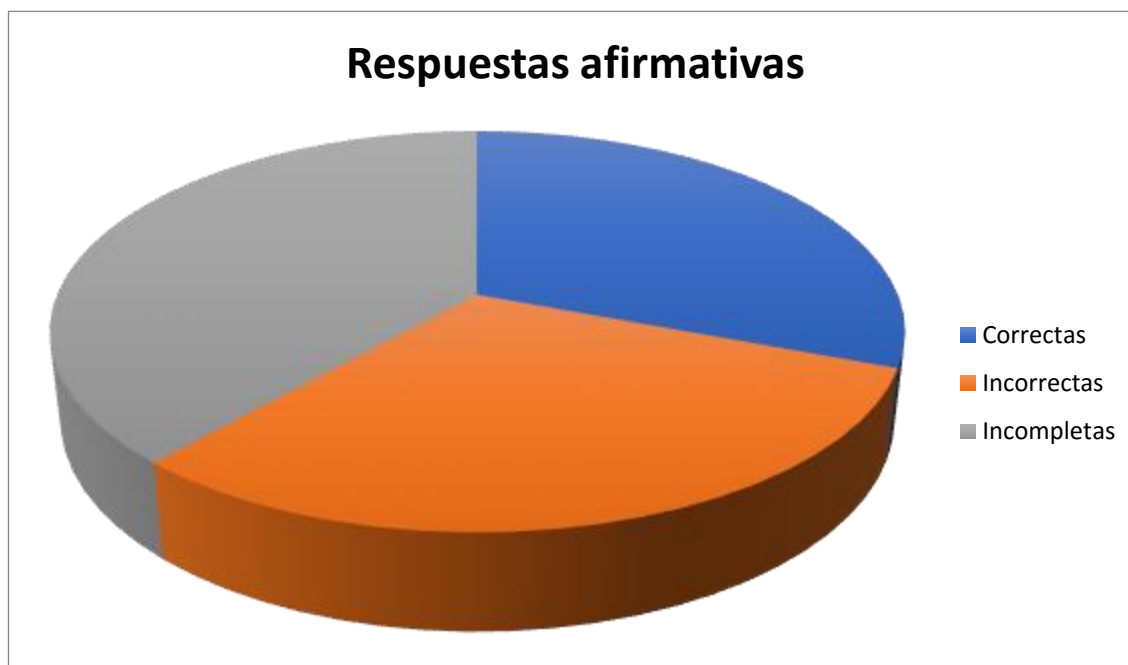
A la **pregunta número 1**, un 82,61% (19) de los alumnos ha respondido afirmativamente a esta pregunta, un 8,70% (2) ha respondido negativamente y un 8,70% (2) no ha respondido a esta pregunta. Teniendo en cuenta que solo las respuestas afirmativas son correctas (19):

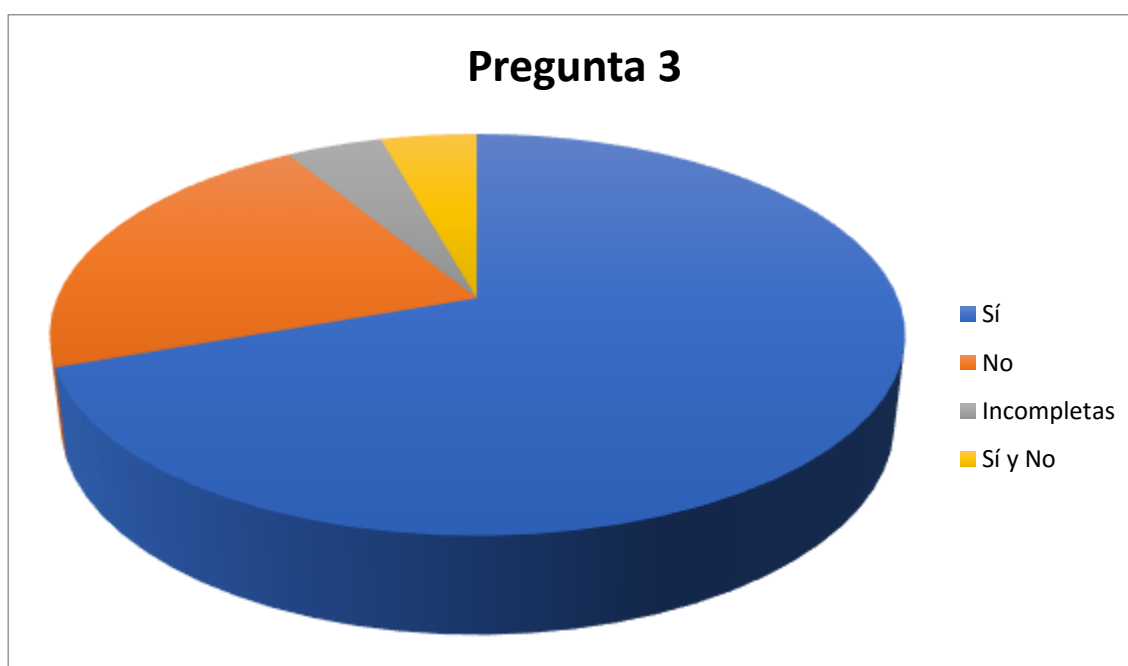
Un 36,84% (7) de los alumnos ha respondido correctamente, un 5,26% (1) ha respondido de forma incorrecta y un 57,89% (11) lo ha hecho de forma incompleta.

A la **pregunta número 2**, un 56,52% (13) de los alumnos ha respondido afirmativamente y un 43,48% (10) negativamente. Teniendo en cuenta que solo las respuestas afirmativas son correctas (13):

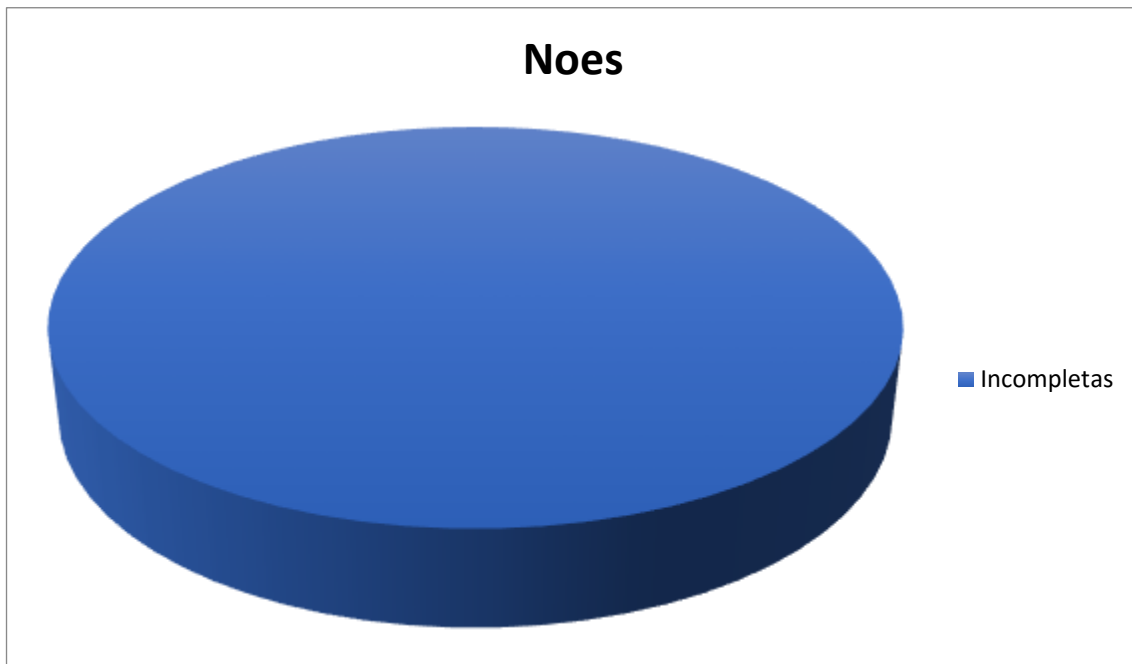
Un 30,77% (4) de las repuestas afirmativas de los alumnos son correctas, un 30,77% (4) son incorrectas y un 38,46% (5) son incompletas.

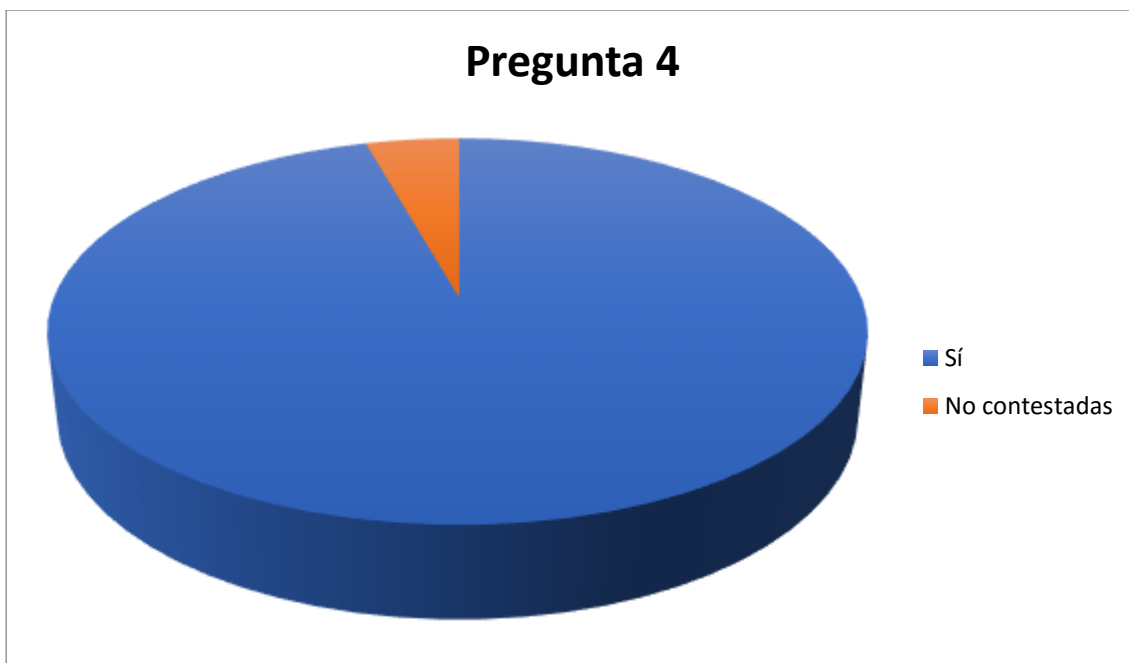
Un 69,565% (16) de los alumnos ha respondido afirmativamente a la **pregunta número 3**, un 21,74% (5) ha respondido negativamente, un 4,35% (1) ha respondido de forma incompleta y un 4,35% (1) ha respondido tanto afirmativamente como negativamente a la pregunta. No hay ninguna respuesta sin contestar. La respuesta incompleta no ha indicado si su opinión era afirmativa o negativa, pero sí ha escrito: “hoy, siempre” lo que podría calificarse como incorrecto. Sin embargo, la persona que ha respondido tanto sí como no, ha justificado su respuesta diciendo que no limpia la parte donde coloca los colores, sino solo la parte donde hace las mezclas y por lo tanto su respuesta puede ser considerada como correcta. Teniendo en cuenta que solo las respuestas afirmativas son correctas, y en este caso en concreto podría considerarse como correcta la del alumno que ha marcado tanto el Sí como el No (17):

De estas respuestas, un 11,764% (2) de las respuestas pueden ser consideradas como correctas y un 88,235% (15) son incompletas. A pesar de que únicamente las respuestas afirmativas son correctas, cabe destacar que el 100% (5) de las respuestas negativas son incompletas:

En la **pregunta número 4**, un 95,65% (22) de los alumnos han respondido afirmativamente a esta pregunta y un 4,35% (1) de los alumnos no ha respondido a esta pregunta.

Teniendo en cuenta que solo las preguntas afirmativas son correctas (22):

Un 36,36% (8) de estas respuestas afirmativas pueden considerarse correctas, un 27,27% (6) incorrectas y un 36,36% (8) son incompletas.

ANEXO 2. EJEMPLO DE MATERIAL DIDÁCTICO OBTENIDO EN EL AULA-TALLER. CURSO ACADÉMICO 2016/2017

ILUSTRACIÓN 5. Algunos de los bodegones del aula-taller utilizados por los alumnos para realizar las propuestas de trabajo.

ILUSTRACIÓN 6. Ejemplo de ejercicios realizados en el aula-taller por los alumnos.

ILUSTRACIÓN 7. Podemos observar el ejercicio del alumno trabajando grises cromáticos, el bodegón de referencia y la paleta de trabajo.

ILUSTRACIÓN 8. Bodegón del aula-taller utilizados por los alumnos para realizar las propuestas de trabajo.

ILUSTRACIÓN 9. Ejercicio realizado por la alumna Paula Montero Rebollo curso académico 2016/17

ILUSTRACIÓN 10. Alumna trabajando en el aula. Curso académico 2016/17