

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente

Convocatoria 2014

Nº de proyecto: 207

Título del 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.

Nombre del responsable del proyecto.

Paloma Peláez Bravo

Centro

Faculta de Bellas Artes - UCM

Departamento

Pintura

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO

El objetivo principal del grupo de trabajo se ha centrado en la especificación y estudio de la acción pictórica en el área de las Bellas Artes de cara al proceso de Convergencia Europea. La Facultad de Bellas Artes de Madrid, heredera de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, establece en 1967 su nueva sede sita en la Ciudad Universitaria, constituyéndose en el año 1978 como Facultad de Bellas Artes de Madrid quedando así incorporada a la Universidad Complutense.

En este periodo de transición se produjo gran cantidad de bocetos, croquis y documentación fotográfica dentro de las aulas. Concretamente ha sido objeto de estudio parte de esta documentación la cual se encuentra en los almacenes del aula vinculada a la asignatura *Procesos de la Pintura y Conformación del espacio pictórico* de dicha Facultad. Dicho material visual está vinculado al Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes (UCM) y nunca antes se le había dado visibilidad y transmisión didáctica alguna. El material encontrado corresponde a los años comprendidos entre 1972 y 1975. Dada la calidad plástica y procedimental que tiene la documentación encontrada para el aprendizaje plástico, el objetivo fundamental del proyecto ha sido el de analizar y visualizar dicho legado visual. Entre los objetivos específicos se ha tenido muy en cuenta su clasificación en tipologías para su utilización como material pedagógico que facilite el proceso de aprendizaje autónomo del estudiante; y por último, la construcción de un gabinete visual virtual como renovación metodológica bajo el sistema de gestión de aprendizaje de la plataforma *Moodle*, de cara a las competencias de las asignaturas *Procesos de la Pintura y Conformación del espacio Pictórico* de carácter obligatorio y la asignatura *Paisaje* de carácter optativa, en su esfuerzo de incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior.

- Clasificar e inventariar el legado gráfico y visual encontrado para su utilización como material didáctico.
- Analizar y contextualizar los resultados en una herramienta tecnológica de aprendizaje.
- Construir un gabinete visual virtual en la plataforma Moodle.
- Incitar al pensamiento plástico del alumnado a través de la imagen pictórica bajo el formato digital.
- Motivar al alumno en la búsqueda, tratamiento y almacenamiento de imágenes pictórica en la encuentro de sus propias soluciones espaciales.

2. OBJETIVOS ALCAZADOS

El material encontrado corresponde a los años comprendidos entre 1972 y 1975 y se corresponden con las metodologías didácticas utilizadas en el aula de aquel periodo. Dicho legado visual, nunca antes había sido objeto de estudio y mucho menos se le había dado una articulación pedagógica. De un total de 300 imágenes fotografiadas y digitalizadas se han obtenido y retocado 160 imágenes con obra gráfica y visual válida para estudio y análisis. Dado que el marco de trabajo se ha centrado en el proceso enseñanza-aprendizaje de las *Asignaturas Procesos de la Pintura y Conformación del Espacio pictórico* de segundo curso de Grado, en la selección del material de estudio se han tenido en cuenta los siguientes aspectos competenciales relacionados:

- Elementos constitutivos de la pintura
- Componentes y medios básicos de las imágenes pictóricas
- Referencia, correspondencia e interrelación de sus elementos plásticos
- Recursos técnicos y materiales empleados.

Los objetivos alcanzados se han correspondido a la consecución de todos los objetivos propuestos inicialmente en el proyecto de innovación. Señalar igualmente que los objetivos siempre han estado vinculados a los parámetros competenciales de las asignaturas implicadas.

- Dar visibilidad y analizar las imágenes pictóricas del periodo de estudio
- Determinar tipologías de bocetos y estudios de aquel momento
- Analizar las metodologías didácticas- empleadas en aquel periodo- aplicados al conocimiento y traducción de lo tridimensional
- Aplicar dichos resultados visuales a la herramienta virtual como elementos de aprendizaje plástico y gramatical.
- Construir un espacio de aprendizaje cooperativo.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO

La metodología se desarrolló de acuerdo con el plan de trabajo propuesto en el proyecto. La primera acción del grupo de trabajo estuvo encaminada a la localización, rehabilitación, selección y análisis del fondo artístico encontrado haciendo especial hincapié en sus lenguajes, discursos y procesos. Esta primera acción estuvo orientada

a lograr un conocimiento de la situación de cara al análisis y concreción de las composiciones a estudiar.

- Localización/limpieza: Una vez constituida la limpieza exterior, (señalar al respecto que no pudo realizarse la desen-marcación - propuesta en la solicitud del proyecto- por falta de financiación, dado que implicaba volver a montar el enmarcado), el grupo de trabajo realizó un proceso fotográfico de cada una de las imágenes encontradas. Dada las malas condiciones de estado en las que se encontraban, se optó por un proceso de limpieza digital de cada una de las imágenes fotografiadas, así como vaciados documentales ubicando las imágenes que disponían de firma a su localización por autoría. De este modo, se generó un primer archivo documental completo de este tipo de prácticas artísticas.
- Selección: a partir de sesiones de debate, se delimitó el corpus documental que constituyó el material de trabajo. Dicha selección de imágenes se estableció por las características y tipologías de los bocetos y estudios encontrados.
- Análisis: el grupo se organizó en secciones, encargada cada una de la organización, clasificación y establecimiento de relaciones internas entre los artistas, analizando las técnicas y las obras que mayor interés fueron suscitando respecto a las competencias relacionadas con las asignaturas participantes. En esta última fase, se organizaron en paralelo espacios de trabajo que abordaron el análisis de los materiales, técnicas y procedimientos previamente seleccionados en relación con diferentes intereses. Tras esta selección se elaboró un estudio sobre las estrategias compositivas y tridimensionales del espacio de las que partieron los docentes y alumnos de aquel periodo en su enfrentamiento con la representación del natural.
- Almacenamiento virtual: Registro en la plataforma Moodle. Se estableció una estructura acorde a los resultados obtenidos, la cual se organizó en diferentes bases de datos de las imágenes estudiadas.

Los recursos materiales disponibles para el estudio de las obras fueron los específicos del aula donde se imparten las asignaturas, así como instrumental propio de los

profesores tales como cámaras fotográficas, discos duros de almacenamiento de imágenes, ordenadores, etc.

El cronograma de las actividades se estableció en los siguientes tiempos:

- Junio-julio.....Limpieza
- Septiembre-noviembre..... Registro documental
- Diciembre-marzo..... Análisis documental
- Abril-mayo..... Procesamiento virtual

4. RECURSOS HUMANOS

El grupo de trabajo en este Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente estuvo constituido por cuatro profesores del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, así como con la participación de un Becario Predoctoral en calidad de profesor con currículum académico joven.

Destacar que todos los miembros del grupo de docentes ya habían participado en proyectos de innovación docente, donde habían mostrado un interés por el área de la pintura y particularmente en la elaboración y desarrollo de materiales didácticos en el aprendizaje de esta área. Al respecto fue muy significativo el proyecto *Referentes pictóricos en el Campús virtual de cara a la Convergencia Europea*, donde se tubo muy presente el ámbito de la práctica pictórica en las Bellas Artes. Este interés del grupo por el conocimiento de las metodologías plásticas y por la visibilidad de los referentes pictóricos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, se concatenó en la necesidad de dar visibilidad de aprendizaje sobre el material encontrado. Dado que alguno de los profesores implicados en dicho proyecto fueron alumnos de la época estudiada, era justo rescatar dicho material con el fin de darle su máxima expresión y tener una visión más amplia, de lo que fuimos plástica y pedagógicamente en aquel periodo de estudio.

- Profesores participantes:
  - Paloma Peláez Bravo
  - Ruz Martín Hernández
  - José María Rueda de Andrés
  - Domiciano Fernández Barrientos
- Becario Predoctoral participante:
  - Jesús Ruiz Bago

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Tal como se ha ido desgranando en la metodología, las actividades del proyecto se desarrollaron en cuatro fases. Una primera fase enfocada la limpieza de los soportes para su recuperación fotográfica. Una segunda fase dedicada al registro documental, reproducción fotográfica de pinturas, dibujos, bocetos rápidos etc. Una tercera fase en línea con el análisis documental e inventariado técnico y procedimental del material. Y una última fase de procesamiento virtual, con el alta y estructuración en la plataforma Moodle organizada a través de bases de datos de las imágenes seleccionadas.

La selección de imágenes fue concretándose por correspondencias con estudios pictóricos al óleo y acrílico, bocetos rápidos, acuarelas y técnicas mixtas sobre estudios bidimensionales de composiciones de bodegón y modelo del natural. Las dimensiones de estos bocetos oscilan en tamaños variados pero reducidos (entre A4 y A2) estableciendo diferencias de formato entre las dos medidas. El soporte principal de estudio ha sido papel y cartón. También existe una amplia documentación fotográfica con situaciones pedagógicas de aquel momento dentro del aula: alumnos, profesores, distribución del espacio, modos de trabajo, etc. El cuerpo de trabajo y selección de imágenes se organizó en base a las siguientes temáticas y categorías.

a) Tipologías y clasificación de los bocetos estudiados.

- Bocetos estructurales
- Bocetos de análisis
- Bocetos gráficos
- Bocetos de mancha o pictóricos.
- Bocetos de síntesis o carácter.

b) Procedimiento y técnicas empleadas en los estudios analizados.

- Procedimientos mixtos: Ceras y óleo; acuarela y acrílico; acuarela y pastel; collage, óleo y carbón; acrílico – óleo.
- Procedimientos en seco (técnicas de acrílico, óleo, acuarela)
- Procedimientos en húmedas (técnicas acrílico, óleo, acuarela)

c) Modelos de representación tridimensional

- Combinación de Naturaleza muerta diversa (mobiliario, estatuas, cacharros diversos, telas muy variadas, instrumentos musicales, etc.), unas veces con luz artificial y otras con luz del natural.
- Combinación de maniquís vestidos en escenografías con naturaleza muerta. (Luz natural y artificial)

- Combinación de naturaleza muerta y figura humana vestida (maniquís y humanos, ordenados con luz natural y artificial)
- Combinación de figura humana vestida y desnuda (ordenados con luz natural y artificial)
- Figura humana en movimiento (luz natural)

La conjunción de todos estos elementos visuales y materiales esclarece una metodología de aprendizaje basado en problemas espaciales. La constitución del espacio desde lo más pequeño a lo más grande, su orden y estructuración, su armonía cromática y gestual, son elementos de interpretación creativa en la conformación de propuestas pictóricas complejas. También es destacable que la gran combinación de técnicas y procedimientos empleados, así como las combinaciones de los elementos tridimensionales utilizados dentro del aula tienen un objetivo común: la representación y experimentación con el natural en el conocimiento de lo pictórico.

También se puede concluir, que la utilización de todo este material didáctico dentro del aula forjó entre los años 1972 y 1975 un profesional de Bellas artes comprometido con las técnicas, activo en el estudio del espacio y hábil en el manejo de los procedimientos. El sistema de enseñanza planteado desde el bodegón, la figura como elemento representacional, favoreció el aprendizaje activo del estudiante en lo visual. Esta es una experiencia visual no en desuso en la actualidad dado que la concreción de un espacio bidimensional enseña al estudiante a aprender en la resolución de sus conflictos espaciales; es un método de aprendizaje que integra la teoría con la práctica del aprender a ver y representar, y donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje.

Conjugar este sistema tradicional de la enseñanza del espacio pictórico a través una mirada activa y compartida en el espacio tecnológico, facilita al estudiante -no solo la adquisición de conocimientos gramaticales de la materia- sino que le ayuda a crear una actitud favorable para el trabajo en equipo, al establecer relaciones con otras articulaciones espaciales organizadas en el aula y en el tiempo. Por otro lado enseña al estudiante los contenidos de la asignatura basándose en casos similares, ayudando también a este en la elaboración de la información válida a sus gramáticas pictóricas, alejándose del modelo de aprendizaje teórico que no tiene referencia con su realidad léxica, compositiva y técnica. Este fondo visual se constituye dentro del aula, en un elemento de optimización creativa a través del lienzo.

La combinación del método tradicional con el medio tecnológico dentro del aula, está suponiendo una transformación profunda en la forma de entender el proceso de enseñanza – aprendizaje de la materia pictórica, en un nuevo modelo docente que facilita la formación del futuro artista a través de mayor autonomía de aprendizaje. Su base de análisis se constituye en el conocimiento del léxico de la forma, la gramática de la materia, así como la organización, compositiva o utilización de lo cromático, entre otras. La variedad plástica y visual del legado artístico objeto de estudio, ofrece al estudiante un mayor conocimiento del vocabulario técnico, dada la diversidad de ejemplos y conceptos inherentes a métodos de profusión bidimensional por el que dicho fondo está compuesto. Dicha diversidad plástica ofrece en la formación de profesionales, un mayor conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.

Tal como se ha podido observar en la estructura de los resultados, permite igualmente el desarrollo de unas líneas del conocimiento de la pintura, de sus procesos y técnicas de un momento dado de nuestra historia. A través de dichas imágenes, el estudiante puede introducirse, valorar y contrastar las diferentes gramáticas visuales en la resolución de problemáticas y actuaciones pictóricas propias, además de una aproximación al sistema electrónico de almacenamiento, manejo y clasificación de ejemplos pictóricos.

Por otro lado, el conocimiento de este patrimonio intelectual es un referente con el cual el alumno puede contar para generar, proyectar y producir propuestas pictóricas personales actuales. El conocimiento de las metodologías tradicionales es también parte de la búsqueda de metodologías nuevas. El conocimiento de su organización, gestión de la información pictórica, capacitan al alumno en un futuro, para producir obra artística con un grado de complejidad y diversidad frente a la realidad visual.

El hecho de poder consultar virtualmente todo este patrimonio visual capacita al estudiante para identificar y entender los problemas del arte de forma autónoma, produciendo, comparando y relacionando ideas dentro del proceso creativo y más concretamente con plástica pictórica. Por último señalar, que sacar a la luz este patrimonio artístico - no expuesto hasta ahora – ha supuesto un valor añadido de la práctica pictórica como elemento fundamental.

ANEXOS

The screenshot shows a web browser window displaying the 'CAMPUS VIRTUAL' of the 'UNIVERSIDAD COMPLUTENSE'. The page title is 'Fondo documental y gráfico, original del área de la pintura entre los años 1972-75'. The course code is 'MI Campus > seminario-visual-5187-1'. The page is in Spanish. On the left, there is a navigation menu with 'Administración' selected. The main content area is divided into sections: 'PROYECTO' with a title 'fondo documental y gráfico, original del área de la pintura entre los años 1972-75' and an image of a gallery; 'TEMA 1' titled 'TIPOLOGÍAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS BOCETOS' with a list of sketch types; 'TEMA 2' titled 'PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN LOS ESTUDIOS ANALIZADOS' with a list of techniques; and 'TEMA 3' titled 'MODELOS DE REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL' with a list of subjects. On the right, there are links for 'Últimas noticias', 'Eventos próximos', and 'Actividad reciente'. The browser address bar shows 'https://vcm.ucm.es/modulocourse/view.php?id=...'.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
CAMPUS VIRTUAL

Fondo documental y gráfico, original del área de la pintura entre los años 1972-75.

MI Campus > seminario-visual-5187-1

Administración

Activar edición

Últimas noticias

Eventos próximos

Actividad reciente

Noticias

PROYECTO

fondo documental y gráfico, original del área de la pintura entre los años 1972-75

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente
Convocatoria 2019
Nº 202

PROYECTO

TEMA 1

TIPOLOGÍAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS BOCETOS

- BOCETOS ESQUEMATICOS
- BOCETOS ESQUEMATICOS
- BOCETOS ANALITICOS
- BOCETOS GRAFICOS
- BOCETOS MANCHA
- BOCETOS DE SINTESIS O CARACTER

TEMA 2

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN LOS ESTUDIOS ANALIZADOS

- MIXTOS
- SECO
- HUMEDO

TEMA 3

MODELOS DE REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

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