



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente
Convocatoria 2015

Nº proyecto: 44

**De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en la gramática
de la Pintura**

Responsable del proyecto: M^a Esperanza Macarena Ruiz Gómez

Facultad de Bellas Artes
Departamento de Pintura (Pintura-Restauración)

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto. (Máximo 2 folios).

Objetivo general

El objetivo principal de este PIMCD es desarrollar material docente mediante un proceso de investigación de carácter participativo (alumno-profesor + artistas invitados), inmerso en las lecciones impartidas en la asignatura de Procesos de la Pintura, en donde se desarrollan propuestas dentro de las gramáticas esenciales en el aprendizaje de la Pintura, obteniendo secuencias de carácter didáctico. Además, complementar toda esta información con una base documental generada a partir de entrevistas realizadas a pintores, las que constituirán material docente de carácter inédito, que podrá ser utilizado dentro de la docencia en Bellas Artes.

Objetivos específicos

-Elaboración de nuevo material didáctico destinado a dotar de contenidos "virtuales" las asignaturas de Procesos de la Pintura y Conformación del Espacio Pictórico (asignaturas troncales, 2º curso de Grado en Bellas Artes).

-Seleccionar métodos, materiales y recursos adecuados en el proceso de aprendizaje de las gramáticas esenciales de la Pintura, además de establecer pautas de desarrollo.

-Adaptación del 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.

-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.

2. Objetivos alcanzados. (Máximo 2 folios).

Obtención de material docente de carácter inédito que será utilizado como complemento en la enseñanza de las gramáticas esenciales de la Pintura, dentro de las asignaturas Procesos de la Pintura y Conformación del Espacio Pictórico. Dicho material se ha obtenido mediante un cuestionario de carácter genérico que ha sido contestado por pintores de reconocido prestigio, aportando además imágenes de sus paletas como de otras herramientas que utilizan en la práctica de la pintura.

Los pintores participantes han sido:

- **AOIZ ORDUNA, Javier.**
- **CHACÓN FERREY, Víctor**
- **NARANJO, Eduardo**
- **OYAGÜEZ MONTERO, Guillermo.**
- **SÁNCHEZ-CARRALERO, José.**

De entre estos 5 pintores participantes, dos de ellos nos han aportado su visión, además de como alumnos, como docentes que han vivido distintos planes de estudios pues,

Víctor Chacón Ferrey es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UCM desde hace más de 25 años, y José Sánchez-Carralero es Catedrático de Universidad y ha impartido docencia en este mismo centro y departamento durante más de 40 años.

Además, como hemos explicado en los objetivos, fruto de la actividad realizada en el aula-taller con los alumnos se ha generado una base documental emanada tanto de las lecciones impartidas por el profesorado como de la actividad realizada por los alumnos, la cual también servirá como material docente complementario para el estudiante.

3. Metodología empleada en el proyecto. (Máximo 1 folio).

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 las siguientes preguntas a nuestros pintores invitados.

CUESTIONARIO REALIZADO POR LOS PINTORES PARTICIPANTES

- 1.- ¿Qué tamaño y estructura de paleta o paletas utiliza en su práctica pictórica?
- 2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores 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.- ¿Qué colores están siempre presentes en su paleta?
- 6.- ¿Limpia su paleta? ¿Cómo?
- 7.- Cuando pinta con óleo ¿qué médium utiliza? ¿Por qué?
- 8.- ¿Qué tipo de pinceles u otras herramientas usa para la aplicación de la pintura? ¿Cómo realiza la limpieza de sus pinceles?
- 9.- ¿Qué soportes pictóricos suele utilizar? ¿Qué tipo de imprimación?
- 10.- Haciendo un viaje en el tiempo podría hablarnos sobre su experiencia 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.
- 11.- ¿Cree que la pintura tiene una gramática que debe ser enseñada al alumno de Bellas Artes?

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

- Comenzamos el curso académico 2015-16 realizando una encuesta en la que han participado 117 estudiantes pertenecientes a 6 grupos de la asignatura Procesos de la pintura, en ella se incluyen 14 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.
- Análisis de las encuestas realizadas a los alumnos.
- Recopilación de material docente emanado de las clases impartidas por los profesores de la materia “Proceso de la Pintura”, en donde se incluirán lecciones prácticas como por ejemplo: buenas prácticas en el orden de la paleta, limpieza de la misma y del resto de herramientas.
- 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.
- Visita a la colección permanente del Museo del Prado con varios grupos de la asignatura Procesos de la Pintura.

4. Recursos humanos. (Máximo 1 folio).

Los miembros integrantes de este PIMCD son todos docentes, tres de ellos imparten docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (Prof. Fernández Barrientos, Prof. Chacón Ferrey y Prof.^a Ruiz Gómez) y uno en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (Prof.^a Nuere Menéndez-Pidal).

Uno de los factores que garantiza la solidez de este equipo es la estrecha colaboración entre ellos, habiendo acudido a congresos y presentado comunicaciones en común y colaborado en proyectos en los últimos años.

Si bien han sido citados anteriormente, destacar, que para la elaboración de este proyecto se ha contado con la inestimable colaboración de artistas pertenecientes a distintas generaciones.

5. Desarrollo de las actividades. (Máximo 3 folios).

ACTIVIDAD 1

Reunión de los miembros del grupo de investigación para elaborar las preguntas de las encuestas que se le darán a los alumnos de las asignatura de Grado en Bellas Artes, nada más empezar el curso académico, así como la elaboración de un guion-entrevista que se les hará a los artistas invitados que participarán con nosotros en este PIMCD. 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 aportarán

material fotográfico de sus pautas de trabajo en relación a las herramientas esenciales como: paleta, pinceles, gamas de colores, soportes pictóricos que utilizan...etc.

ACTIVIDAD 2

Puesta en contacto con los artistas que anteriormente hemos citado para invitarles a participar en este proyecto.

ACTIVIDAD 3

Una vez que los alumnos han realizado la encuesta, se procede a la recogida de datos. Si bien en el formulario que han contestado los alumnos hay un total de 14 preguntas, para el desarrollo de este PIMCD únicamente hemos analizado 6 de ellas debido al escaso espacio temporal en el que se desarrolla este proyecto, por ello, decidimos realizar una selección y centrarnos únicamente en 6 de estas cuestiones, las cuales consideramos que son las más apropiadas en esta primera etapa, no obstante, el resto de preguntas servirán al grupo investigador para, más adelante, desarrollar de manera más exhaustiva este proyecto.

ACTIVIDAD 4

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.

ACTIVIDAD 5

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.

ACTIVIDAD 6

Comentarios teóricos que acompañarán a las imágenes para completar la información didáctica a la que podrán acceder posteriormente los alumnos. En estas asignaturas es inseparable el concepto de "teoría" del de "práctica", ya que es la aplicación individualizada por parte del profesor, de teoría y conceptos artísticos, aplicados y adaptados a la obra de investigación y práctica que realiza cada alumno.

ACTIVIDAD 7

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.

6. Anexos.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
CAMPUS VIRTUAL

PROCESOS DE LA PINTURA (Clases teóricas y/o prácticas) (Grupo 9)

PROCESOS DE LA PINTURA, GRUPO 9

PROFESORA: ESPERANZA MACARENA RUIZ GÓMEZ
DE LA PALETA AL SOPORTE PICTÓRICO. LECCIONES ESENCIALES A LA GRAMÁTICA DE LA PINTURA. PIMCO Nº 64, 2914-15

PINTORES PARTICIPANTES
AIOZ ORDUNA, JAVIER // CHACÓN FERREY, VÍCTOR // NARANJO, EDUARDO // OYAGÜEZ, GUILLERMO // SÁNCHEZ-CARRALERO, JOSÉ

UNA DE LAS PALETAS DEL PINTOR VÍCTOR CHACÓN

UNA DE LAS PALETAS DEL PINTOR JOSÉ CARRALERO

UNA DE LAS PALETAS DEL PINTOR GUILLERMO OYAGÜEZ

MESA DE TRABAJO Y PALETA DEL PINTOR EDUARDO NARANJO

MESA DE TRABAJO Y PALETA DEL PINTOR JAVIER AIOZ ORDUNA

Ilustración 1. Material docente complementario incorporado en el Campus Virtual para el alumno.

De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en el aprendizaje de la pintura. PROYECTO DE INNOVACIÓN Y MAESTRÍA DE CALIDAD DOCENTE nº 61. Convocatoria 2019

Javier Aioz Orduna

Subtítulo 1. El pintor JAVIER AIOZ ORDUNA

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

No utilizo una "paleta de pintor" en el sentido estricto de la palabra, con la clásica forma ovalada. Para mí que trabajo los colores sobre un tablero en el que previamente he distribuido los colores por tonos y gamas, para después hacer las mezclas. Normalmente utilizo tableros de aglomerado o de DM, no demasiado gruesos, para que no pesen mucho, pero sí de gran tamaño (60x50 cm aproximadamente). Este tablero lo apoyo sobre un carro con ruedas, que fabrica al efecto, para poder acercarlo o alejarlo del tanto según me convenga y así poder tener mayor comodidad. En general utilizo tableros grandes incluso cuando el soporte sobre el que pinto es de pequeñas dimensiones.

2.- ¿Tiene algún orden específico para colocar los colores en ella?

Siempre uso el mismo orden en la colocación de los colores sobre la paleta, e incluso en la manera en que ordeno los botes de diferentes colores en los estantes de debajo y en el armario donde guardo los acrílicos. A la izquierda coloco el o los blancos y seguido el amarillo y los verdes, rojos y tonos rosados. A continuación los azules, naranjas, tonos y tonos rosados, tonos rosados. Luego los morados, violetas, azules y verdes. Y los grises. Los distribuyo por los bordes desde la mitad aproximada de la paleta, y mezclo las mezclas en la parte central y delantera de la misma. Nunca utilizo negro. No siempre coloco todos los botes sobre la paleta, hay ocasiones que los reduzo en función de la gama más reducida que voy a usar en ese caso. A veces complemento la "paleta" con paletas más pequeñas donde mezclo mezclas de colores cuando trabajo con una gama de colores concreta (por ejemplo para los carnaciones).

Ilustración 2. Fragmento entrevista realizada al pintor Javier Aioz.

De la paleta al soporte pictórico. Lecciones esenciales en el aprendizaje de la pintura. PROYECTO DE INNOVACIÓN Y MAESTRÍA DE CALIDAD DOCENTE nº 61. Convocatoria 2019

VÍCTOR CHACÓN FERREY

Subtítulo 4. El pintor VÍCTOR CHACÓN en su estudio

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

Por el tamaño de los soportes que utilizo, la medida de la paleta es reducida, aproximadamente 30x18 cm. Estas paletas son de madera y con bisagras que permiten plegarla. Tienen que ser livianas, no más de unos mm de espesor y barnizadas para facilitar su limpieza generalmente de forma rectangular con ángulos rectos en los esquinas.

Subtítulo 6. Una de las paletas con bisagras de pintor Víctor Chacón.

Ilustración 3. Fragmento entrevista realizada al pintor Víctor Chacón

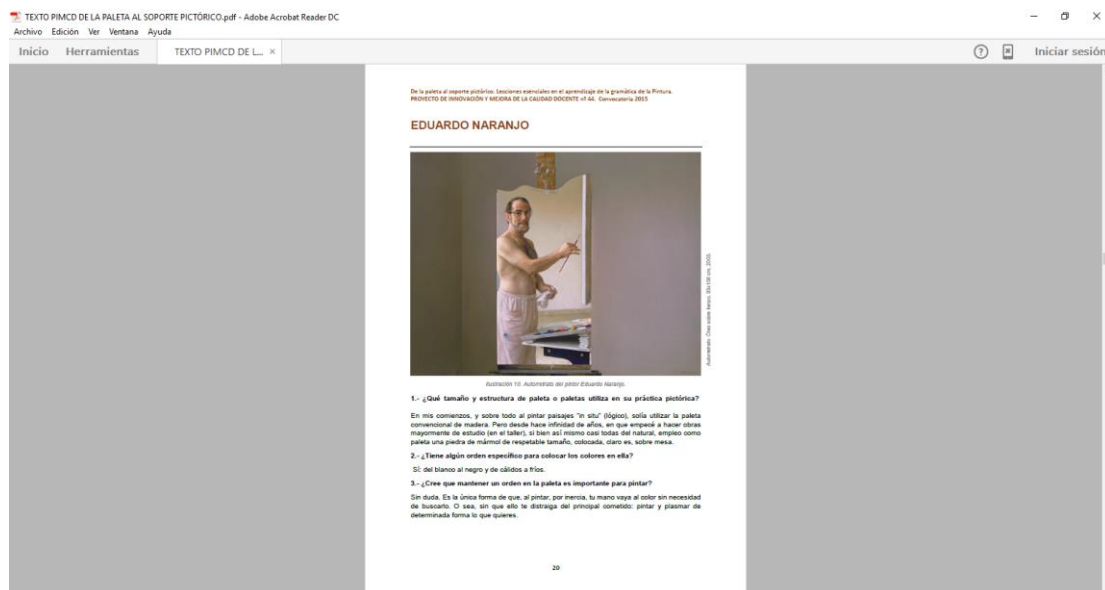


Ilustración 4. Fragmento entrevista realizada al pintor Eduardo Naranjo.



Ilustración 5. Fragmento entrevista realizada al pintor Guillermo Oyagüez.



Ilustración 6. Fragmento entrevista realizada al pintor José S.-Carralero

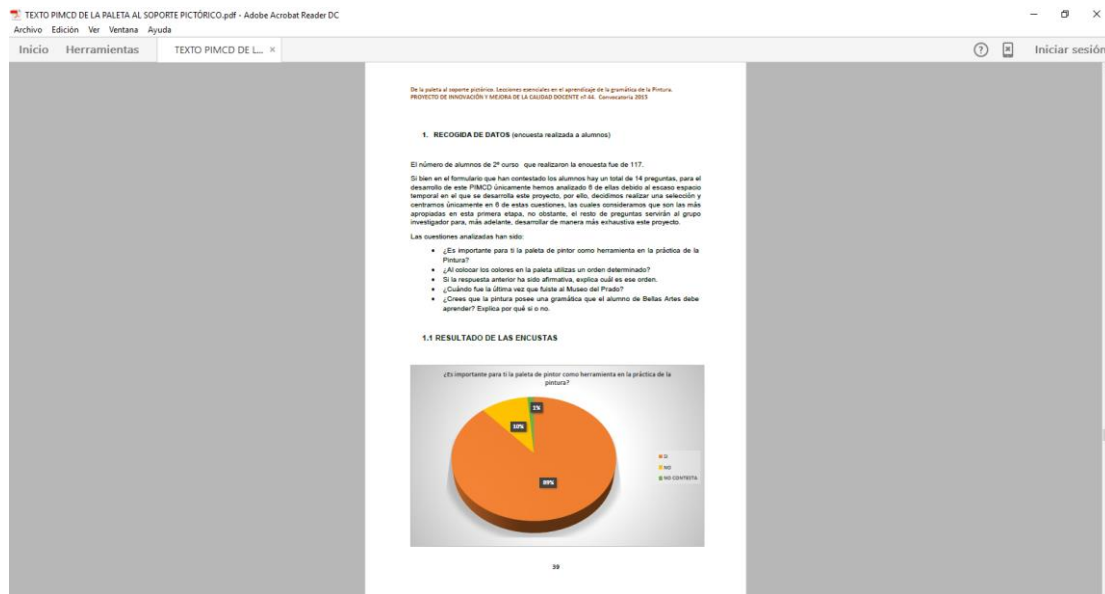


Ilustración 7. Resultado encuesta realizada a los alumnos.

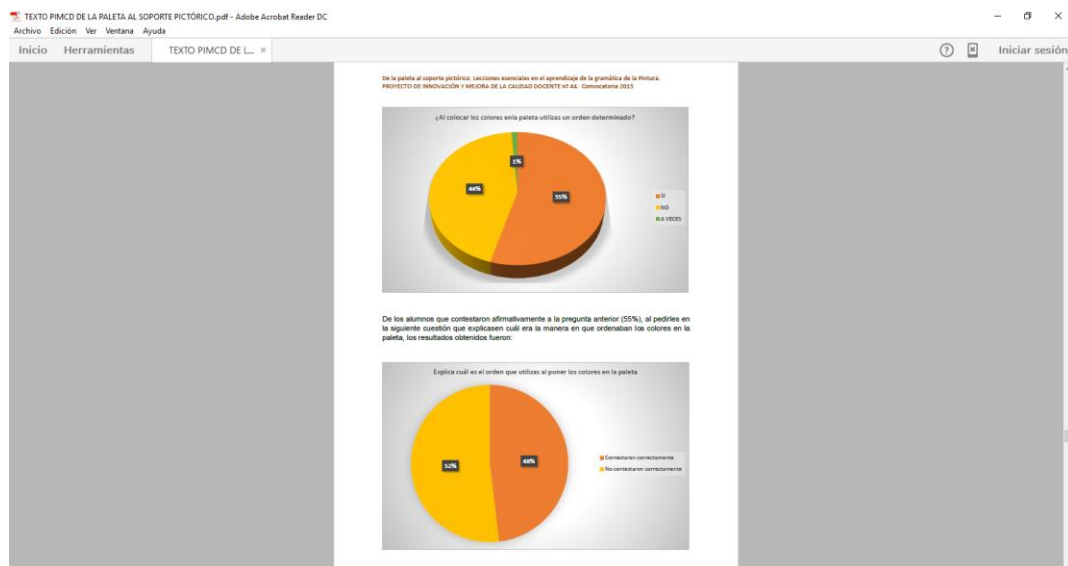


Ilustración 8. Resultado encuesta realizada a los alumnos.

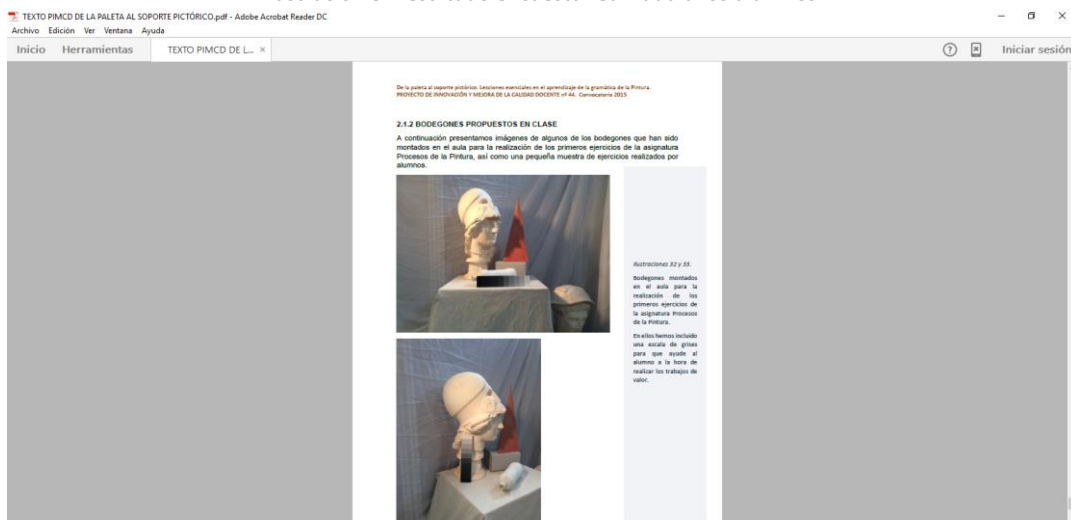


Ilustración 9. Ejemplo de bodegones puestos en el aula para que los alumnos realicen los ejercicios.

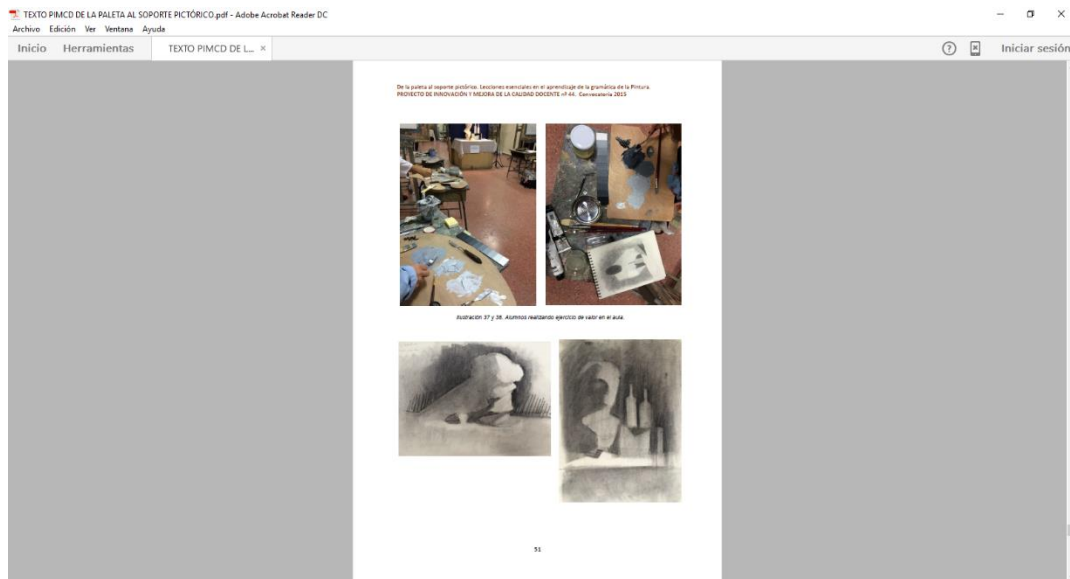


Ilustración 10. Actividad realizada en el aula-taller con alumnos



Ilustración 11. Ejemplo de ejercicios realizados por los alumnos, curso académico 2015-15.