

SAINT LOUIS UNIVERSITY MADRID CAMPUS
Fine and Performing Arts Department

Nombre y Número del Curso: **Painting I - ART-2200- M01**

Semestre y Hora de Clase: **Spring 2018, Martes y Jueves de 14:30-17:15 h. (San Ignacio Hall - Art Studio).**

Créditos: **3**

Profesor: **Oscar Sánchez Fuster**

Horario de oficina: **Jueves 17:15 – 18:15**

Contacto en: **osanche1@slu.edu**

Costo aproximado de material: **80 €**

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Pintura, como cualquier arte liberal constituye un medio de expresión, nos permite transmitir estados de ánimo y conocimientos, desarrolla la imaginación y la capacidad de observación.

El alumno deberá producir una serie de trabajos en los que se combinara por un lado la técnica, fruto de una formación académica o “clásica”, que se rige por reglas establecidas y por otro lado la creatividad y expresión de cada individuo con diferente intencionalidad que será presentada al inicio de cada proyecto.

El promedio de trabajos realizados en el curso es de 5, para los cuales utilizaremos fotografías y láminas de artistas, copiaremos del natural personas - modelos, objetos - bodegones, y paisajes al aire libre.

El primer día de clase se facilitara a cada alumno una lista completa con los materiales que son necesarios para realizar el curso y a lo largo del curso se recomendara consultar bibliografía relacionada con la asignatura.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

2.1 Técnicas y materiales. En el arte del siglo XXI las disciplinas artistas se combinan y complementan, en la pintura, los artistas no se limitan a trabajar con productos que podemos adquirir en una tienda de bellas artes, cualquier material que “manche” es potencialmente una herramienta.

2.2 Imaginación. Producción de ideas nuevas y originales en las que el alumno desarrolle su propio mundo expresivo. A veces manipulando y trasformando imágenes y otras veces fruto de la intuición y la libertad creativa. Se potenciara el análisis y la 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.

2.3 Observar y Sintetizar. Entender la forma, planificar la composición, retener lo esencial y evitar lo superfluo en las primeras etapas del proceso.

2.4. Conocimientos teóricos. Referencias de la historia del arte, estilos, movimientos artísticos, artistas y sus diferentes etapas, para entender cómo, para qué y dónde surgen las distintas tendencias.

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.

3. CONDICIONES REQUERIDAS

Cualquier alumno puede acceder al aprendizaje de la Pintura sin preparación ni condiciones naturales especiales, pero es evidente que es positivo el haber cursado otras asignaturas que desarrollen la visión espacial y la creatividad como el dibujo, el grabado, la escultura o la fotografía. La dificultad de los trabajos ira en aumento y la progresión esta 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. NORMAS DE ASISTENCIA A CLASE

La asistencia a clase es fundamental, restare puntos por ausencias no justificadas, con cuatro, el alumno no podrá optar ni a la A ni a la A-. Por seis ausencias no justificadas, informo a la Oficina del Director de la Facultad y puede llevar a la pérdida del curso. Llevo control diario de ausencias y aviso de la falta de puntualidad repetida.

El alumno es responsable de sus materiales y del estado de conservación de sus ejercicios. Las instalaciones en las que se desarrolla el curso tienen unas reglas que deberemos respetar, se exigirá cuidar las herramientas que aporta el taller, así como limpiar y recoger todo lo usado, pensando que el taller es de todos y tiene que estar ordenado y limpio para que lo usen los compañeros siguientes.

5. LISTA DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Producir ideas personales originales o combinando otras ya existentes, que demuestren la imaginación del alumno y que le ayuden a expresar sus inquietudes personales.

Aplicar correctamente el sistema de trabajo con bocetos previos, el encaje, el relleno y los detalles.

En la primera fase “el encaje”, utilizar correctamente sistemas de medición, cuadriculando el soporte como “la ventana de leonardo” o con el “palillo” para medir y trasportar proporcionalmente lo que estamos dibujando. Manejar apropiadamente los materiales, el carboncillo, el lapicero o directamente el pincel si trabajamos a “Alla prima”.

En la etapa del relleno, conocer “graso sobre magro”, “solo graso”, “técnicas mixtas y texturas”, “veladuras”.

Dedicar a cada uno de los trabajos el tiempo requerido sin precipitarse, realizando una autocrítica que nos ayude a evolucionar.

Conocer los distintos movimientos y estilos del Arte y elaborar una lista de artistas preferidos.

6. ASIGNACIÓN DE NOTAS

Resultados objetivos = 70% - 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.

Cuaderno de apuntes = 15% - Capacidad de investigación e imaginación, ejercicios de casa.

Proyecto final = 5% - El último ejercicio representa la síntesis técnica y conceptual del curso.

Asistencia, evolución y participación = 10 % - 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, se valorara la progresión personal en relación al nivel técnico inicial.

7. PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA

- 1º Semana **Martes 11 Enero.** Presentación, programa, materiales, bocetos.
- 2º Semana Procesos de encaje, medidas y traslación. Proyecto paisaje monocromático, realización de escala de tonalidades, **claroscuro**, pintura por capas.
- 3º Semana Colores complementarios, armónicos neutros. 21 Enero fecha final de Drop/Add.
- 4º Semana Proyecto impresionista. Iluminación. Humedo sobre humedo. Empastes.
- 5º Semana Apuntes del natural Composición, perspectiva.
- 6º Semana Degradación tonal (traducción monocroma de composición cromática)
- 7º Semana **Martes 20 de Febrero, presentación de trabajos 1º parcial.**
- 8º Semana Proyecto bodegón Modelo vivo, poses estáticas, dinámicas y de retentiva.
- 9º Semana Manera negra. 9 Marzo, último día para dejar el curso (W).
- 10º Semana Proyecto figura humana. Apuntes de modelo, veladuras.
- 11º Semana Alla prima, 4 de Abril preinscripción para el siguiente semestre.
- 12º Semana Expresionismo
- 13º Semana Proyecto personal Autorretrato.
- 14º Semana Imaginación. Concepto y técnica libre.
- 15º Semana Terminación de ejercicios.
- 16º Semana Último día de clase. **Jueves 3 Mayo, presentación de trabajos final.**
- 17º Semana 2ª oportunidad de presentación: lunes 7 mayo 15:30 – 18:30 h.

Este programa esta sujeto a modificaciones dependiendo del desarrollo del curso.
<https://www.slu.edu/madrid/academics/registrat/academic-calendar/spring-2018>

8. ACADEMIC INTEGRITY AND PLAGIARISM

Academic integrity is honest, truthful and responsible conduct in all academic endeavors. The mission of Saint Louis University is "the pursuit of truth for the greater glory of God and for the service of humanity." Accordingly, all acts of falsehood demean and compromise the corporate endeavors of teaching, research, health care and community service via which SLU embodies its mission. The University strives to prepare students for lives of personal and professional integrity, and therefore regards all breaches of academic integrity as matters of serious concern.

The governing University-level Academic Integrity Policy can be accessed on the Provost's Office website at: http://www.slu.edu/Documents/provost/academic_affairs/University-wide%20Academic%20Integrity%20Policy%20FINAL%20%2006-26-15.pdf.

Additionally, SLU-Madrid has posted its academic integrity policy online: <http://www.slu.edu/madrid/academics>. As a member of the University community, you are expected to know and abide by these policies, which detail definitions of violations, processes for reporting violations, sanctions and appeals.

The professor will review these matters during the first weeks of the term. Please direct questions about any facet of academic integrity to your faculty, the chair of the department of your academic program or the Academic Dean of the Madrid Campus.

9. INFORMATION REGARDING THE COLLECTION OF STUDENT WORK FOR ASSESSMENT

In order to maintain quality academic offerings and to conform to accreditation requirements, SLU-Madrid regularly assesses its teaching, services and programs for evidence of student learning. For this purpose, SLU-Madrid keeps representative examples of student work from all courses and programs on file, including assignments, papers, exams, portfolios and results from student surveys, focus groups and reflective exercises. Copies of your work for this course may be kept on file for institutional research, assessment and accreditation purposes. If you prefer SLU-Madrid not to retain your work for this purpose, you must communicate this decision in writing to your professor.

Title IX Statement:

Saint Louis University and its faculty are committed to supporting our students and seeking an environment that is free of bias, discrimination, and harassment. If you have encountered any form of sexual misconduct (e.g. sexual assault, sexual harassment, stalking, domestic or dating violence), we encourage you to report this to the University.

If you speak with a faculty member about an incident of misconduct, that faculty member must notify SLU's Title IX deputy coordinator, Marta Maruri, whose office is located on the ground floor of Padre Rubio Hall, Avenida del Valle, 28 (mmaruri@slu.edu; 915-54-5858, ext. 213) and share the basic fact of your experience with her. The Title IX deputy coordinator will then be available to assist you in understanding all of your options and in connecting you with all possible resources on and off campus.

If you wish to speak with a confidential source, you may contact the counselors at the SLU-Madrid's Counseling Services on the third floor of San Ignacio Hall (counselingcenter-madrid@slu.edu; 915-54-5858, ext. 230) or Sinews Multipletherapy Institute, the off-campus provider of counseling services for SLU-Madrid (www.sinews.es; 917-00-1979). To view SLU-Madrid's sexual misconduct policy and for resources, please visit the following web address: <http://www.slu.edu/Documents/Madrid/campus-life/SLUMadridSexualMisconductPolicy.pdf>.

Accommodation statement:

In recognition that people learn in a variety of ways and that learning is influenced by multiple factors (e.g., prior experience, study skills, learning disability), resources to support student success are available on campus. Students who think they might benefit from these resources can find out more about:

- Course-level support (e.g., faculty member, departmental resources, etc.) by asking your course instructor.
- University-level support (e.g., tutoring/writing services, Disability Services) by visiting the Academic Dean's Office (San Ignacio Hall) or by going to <http://www.slu.edu/madrid/learning-resources>.

Students with a documented disability who wish to request academic accommodations **must** contact Disability Services to discuss accommodation requests and eligibility requirements. Once successfully registered, the student also **must** notify the course instructor that they wish to access accommodations in the

course. Please contact Disability Services at disabilityservices-madrid@slu.edu or +915 54 58 58, ext. 230 for an appointment. Confidentiality will be observed in all inquiries. Once approved, information about the student's eligibility for academic accommodations will be shared with course instructors via email from Disability Services. For more information about academic accommodations, see "Student Resources" on the SLU-Madrid webpage.

Note: Students who do not have a documented disability but who think they may have one are encouraged to contact Disability Services.

Trips

Students enrolled in this class must participate and make payment for all mandatory trips/activities. The prices posted on the web are approximate; and the final price will be based on the number of students enrolled on the last day of the Add/Drop period. All students, including those who withdraw from the class after this date, are required to pay these fees, which are non-refundable, unless the trip is cancelled due to low enrollment. Please review SLU-Madrid's trip policies, available [on-line](#).

10. TITLE IX SYLLABUS STATEMENT:

Saint Louis University and its faculty are committed to supporting our students and seeking an environment that is free of bias, discrimination, and harassment. If you have encountered any form of sexual misconduct (e.g. sexual assault, sexual harassment, stalking, domestic or dating violence), we encourage you to report this to the University. If you speak with a faculty member about an incident of misconduct, that faculty member must notify SLU's Title IX deputy coordinator, Marta Maruri, whose office is located on the ground floor of Padre Rubio Hall, Avenida del Valle, 28 (mmaruri@slu.edu; 915-54-5858 ext. 213) and share the basic fact of your experience with her. The Title IX deputy coordinator will then be available to assist you in understanding all of your options and in connecting you with all possible resources on and off campus.

If you wish to speak with a confidential source, you may contact the counselors at the SLU-Madrid's Counseling Services on the third floor of San Ignacio Hall (counselingcenter-madrid@slu.edu; 915-54-5858 ext. 230) or Sinews Multipletherapy Institute, the off-campus provider of counseling services for SLU-Madrid (www.sinews.es; 91-700-1979) To view SLU-Madrid's sexual misconduct policy and for resources, please visit the following web address: <http://www.slu.edu/Documents/Madrid/campus-life/SLUMadridSexualMisconductPolicy.pdf>.