

Tècniques pictòriques experimentals

Rosa Codina Esteve

GIGA: 200312

Credits: 6

Caràcter: Optativa

Tipus: TAE

Objectius: L'evolució de la pintura, atenent la diversificació conceptual existent, ha donat nous camps de recerca vers les tècniques i els materials a utilitzar. El contingut de l'assignatura és un recorregut pels materials i per les tècniques de pintura amb que l'artista pot establir el seu propi diàleg estètic.

Dins la programació s'han inclòs pautes de sistemes fotogràfics realitzables sense la necessitat d'un laboratori fotogràfic específic, cosa que fa possible la transmissió d'imatges sobre els suports amb què habitualment treballa el pintor: tela, fusta i papers propis de les tècniques pictòriques, així com també metal, plàstic i mur.

El coneixement de les noves tecnologies i de nous materials i el producte que es pot obtenir dels estudis interdisciplinars orientats al camp de la pintura, són en síntesis els objectius principals de l'assignatura. En tot moment es cerca el llenguatge propi de l'artista i s'accentua la incidència de la prioritat de la idea vers la tècnica.

Metodologia: Al llarg del curs es proposen dues tipologies d'activitats. Per una banda, un seguiment d'exercicis puntuals, que tenen com a objectiu practicar una determinada tècnica o experimentar amb un determinat procés.

Per l'altre, un projecte de curs, basat en la trajectòria conceptual de cada artista i en l'obra que paral·lelament es realitza en el taller, que ha d'incloure la majoria de tècniques treballades (i opcionalment, especialitzar-se en una en particular), que es duu a terme mitjançant una interrelació constant entre professor i alumne, a través de la qual el professor assessora artística i tècnicament, i fa un seguiment de la proposta presentada per l'estudiant, el qual és estimulat i (re)conduït en la seva línia personal de treball.

Els exercicis configuraran la praxi dels continguts explicitats en les classes teòriques, en els contextos següents:

- Sistemes fotogràfics alternatius aplicats a la pintura: cianotipia i Vandyke; emulsió industrial.
- Experimentació amb els nous suports i materials pictòrics.

Els treballs han de respondre a les propostes procedimentals i tècniques que s'hagin determinat. També es tindrà en compte el resultat estètic de l'obra i l'aplicació al procés pictòric i creatiu personal.

Lectures, consultes bibliogràfiques puntuals i visites a exposicions d'art que s'indicaran durant el curs.

Cal esmentar la necessitat d'un mètode reflexiu, a fi de considerar les peculiaritats de l'alumne, atenent-lo com a variable condicionant del mètode, no tant en la transmissió dels coneixements, sinó en el seguiment de la seva assimilació i experimentació.

Continguts: Processos pictòrics i nous materials.

Incorporació de nous materials a la pintura.

- Suports experimentals.
- Tècniques mixtes.

Sistemes fotogràfics aplicables sobre suports pictòrics.

Concepte.

Tècniques: cianotipia, kallitipia i emulsió industrial.

- Generalitzacions.
- Material auxiliar.
- Negatius. Característiques i peculiaritats.
- Suports:

Tipus, preparació i imprimació:

- Paper.
- Tela.
- Fusta.
- Altres materials experimentals: plàstic, vidre, metall, marbre..
- Procés de realització:
- Preparació de l'emulsió. Formulacions.
- Aplicació i assecatge.
- Exposició a la llum.
- Processat de còpia.

Tècniques mixtes amb els processos pictòrics.

Bibliografia:

BENNET, H.: Industrial waxes. New York. Chemical Publishing Company. 1963.

BLACKLOW, L.,: New dimensions in photo imaging. Boston. Focal Press. 1989.

- CODINA, R.: Procediments Pictòrics, Experimentació amb el material. Barcelona, Universitat de Barcelona. 2000.
- CODINA, R., CORBELLÀ, D. (et al.): Guia de nous materials en la pintura i el gravat. Barcelona, Universitat de Barcelona. 2002.
- DOERNER, M.: Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona. Reverté S.A.. 1989.
- FARBER, R.,: Historic photographic processes. New York. Allworth Press. 1988
- FUCHS, R. i altres.: Tàpies, celebració de la mel. Barcelona. Fundació Tàpies. 1993.
- PEDROLA, A. : Materials, procediments i tècniques pictòriques. Barcelona. Barcanova. 1990.
- PEDROLA, A., : Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Barcelona. Ariel. 1998.
- PRATT, F.: Encaustic materials and methods. New York. Lear Publications, 1949.
- REED, M / JONES, S. : Silver gelatin. Londres. Working Books Ltd. 1995.
- STEVENS, D., : Making kallitypes. Boston. Focal Press. 1993.
- WALL, E. J.: Photographic emulsions. American Photographic Publishers. Boston, 1929.
- WEBB, M i R.: Spirits of salts. Argentum. London,1999.
- ZELICH, C.: Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX. Sevilla.Photovisión. 1995.

Criteris_avaluació: L'avaluació es farà mitjançant el seguiment dels exercicis, del lliurament final de les obres i de la participació de l'alumne en els grups de treball de l'assignatura.

Aspectes que es valoraran en el resultat de les obres lliurades:

- Concepte de plantejament artístic / tècnic de cada exercici.
- Grau de dedicació i implicació personal en el desenvolupament del treball.
- Grau d'assimilació dels continguts de l'assignatura