

COMPOSICIÓN PICTÓRICA

PROGRAMA GRUPO 2

"Hay dos maneras de preparar un programa de enseñanza: me estoy refiriendo en este caso a las escuelas de arte. Hay una manera estática y una manera dinámica. Hay una manera según la cual el individuo se ve obligado a adaptarse a un esquema fijo, casi siempre superado... Y otra manera que se va formando poco a poco, modificada continuamente por los propios individuos..."

Bruno Munari

I. PLANTEAMIENTO GENERAL

Partiendo del principio expuesto por Munari, y que se concreta en la idea de que se debe **adaptar el programa a los individuos y no a la inversa**, este Programa Docente se conforma como un marco abierto y dinámico donde puedan tener cabida todas las actitudes plásticas y objetivos estéticos que los estudiantes de la Rama de Pintura diseñen como objetivos de su personal actividad creadora futura; que en este nivel de su desarrollo formativo debe irse dotando de unos sólidos fundamentos que la consoliden de cara a la praxis artística.

La expresión plástica es plural y en un Programa Docente de arte debe tener cabida, por tanto, la máxima diversidad de objetivos estéticos, entre los propuestos por los miembros del grupo discente. Carece de sentido, a mi juicio, el hecho tan común de que el estudiante desarrolle su actividad mediante dos vías paralelas, faltas de un punto de confluencia. Por una parte, en el aula realiza las actividades requeridas por el **guión** programático, reservando la búsqueda de su expresión personal para otros ámbitos ajenos al de la docencia, lo que, como mínimo, resta bastante credibilidad a este último. Es un eufemismo considerar como una verdadera muestra de libertad la posibilidad, a veces permitida, de que el alumno se salga del Programa para, así, llevar a cabo sus realizaciones personales.

Si una de las connotaciones peculiares de la actividad artística viene determinada por un elevado componente de libertad expresiva, mal podría compadecerse con tal hecho un Programa Docente de la Rama de Pintura que no pudiese dar cabida en su seno a una amplia gama de las concepciones estéticas propugnadas por la individualidad de los estudiantes. Y como la libre concepción estética de la obra de arte plástica no puede verse limitada a una mera pluralidad de factura, sino que comprende, de manera preeminente, la propia génesis de la obra desde su concepción, es decir, desde la misma conceptualización de la idea que la origina, habremos de convenir en que toda restricción impuesta por el docente, por muy justificada que aparezca, podría ser considerada como una simple estrategia orientada a recortar uno de los aspectos fundamentales del proceso formativo del artista.

Frente al concepto tradicional que considera que el docente es quien "**sabe**" y su función es "**enseñar**", conociendo sin lugar a dudas qué es lo que al grupo discente se le debe enseñar, las actuales orientaciones didácticas tienden a atribuir al docente una función, esencialmente, **orientadora y de asesoramiento al estudiante**, con el fin de dotarle de los mecanismos apropiados para que el estudiante pueda ahondar eficazmente en su propio **auto-aprendizaje**.

Se trata, en definitiva, de un concepto de la enseñanza artística en el que el profesor aparece situado **junto** al estudiante, como una persona experimentada en la materia objeto de estudio, modificando la situación en planos diferentes que caracteriza la concepción tradicional de la enseñanza.

II. OBJETIVOS

En una asignatura de segundo ciclo, como Composición Pictórica, nos fundamentamos en unos objetivos que estimulen al alumno para enfrentarse con los procesos de creación e investigación artística, poniendo a su alcance la información necesaria, tanto a nivel práctico como conceptual para comprender y valorar la génesis de la obra plástica.

II.1. Objetivos Generales

La signatura de Composición Pictórica corresponde al segundo ciclo de la licenciatura en Bellas Artes, estando situada en el primer curso de la Rama de Pintura. Ello ha de ser determinante a la hora de designar el sentido en que deben orientarse los objetivos esenciales de esta materia. De manera fundamental, estos objetivos persiguen lograr que el estudiante llegue a dotarse de los fundamentos conceptuales básicos que lo capaciten para un pleno desarrollo de sus facultades creadoras; así como la profundización y ampliación de los recursos expresivos de que dispone a nivel experimental.

Lo que se concreta, fundamentalmente, en:

A.-Aplicación y ampliación de los conocimientos adquiridos en cursos anteriores.

B.-Profundización y ampliación de los recursos expresivos de que dispone a nivel experimental, como forma de fomentar la búsqueda de su forma personal de expresión.

II.2. Objetivos Específicos

Los objetivos globales expuestos más arriba, se concretan mediante los siguientes objetivos específicos:

- Profundización en el estudio analítico de los diversos elementos que determinan la organización espacial del cuadro.
- Desarrollo de la capacidad de comprensión selectiva de dichos elementos por parte del estudiante, en orden a una mejor adaptación de los mismos a sus propios fines estéticos.
- Estimular en el alumno su capacidad creadora, mediante una metodología conducente al **descubrimiento** personal del hecho pictórico, centrado básicamente en la morfología del cuadro y la vinculación de ésta con la **Idea** generadora.
- Impulsar la racionalización y fundamentación de los objetivos estéticos personales del estudiante y su capacidad autocrítica.

- Potenciación de la individualidad del alumno, desde el punto de vista estético y conceptual, orientándole en la clarificación del proceso creativo personal.
- Profundización en el dominio de los recursos y medios materiales que le son familiares y ampliación de los mismos mediante la praxis, según los propósitos artísticos personales.
- Fomentar en el estudiante la adquisición de una metodología adecuada a los fines estéticos y a los medios materiales de que se sirve. Priorizar, en todo caso, la actitud reflexiva y racional ante la creación plástica, frente a la praxis sistematizada.

III. METODOLOGÍA

Como queda patente por cuanto antecede, considero que para una óptima aproximación a los objetivos propuestos en este Programa se requiere una metodología activa, que se traduzca en que el alumno sea el principal protagonista de su propio proceso formativo.

Esa participación activa del alumno no puede reducirse, a mi juicio, a una mera libertad interpretativa de unas composiciones elaboradas de antemano por el profesor, sobre la base de una programación cerrada y que, por tanto, no puede tomar en consideración las peculiaridades del grupo discente de que se trate y, menos aún, las apetencias estéticas y conceptuales determinadas por la personalidad individual de cada uno de sus elementos.

Por ello, es necesario un conocimiento previo por parte del profesor de los objetivos estéticos y plásticos hacia los cuales desea orientar el alumno su actividad creadora futura, al menos a corto y medio plazo.

Así, a comienzos del período lectivo de clases, se solicitará de los alumnos la elaboración de un breve **INFORME** relativo al ámbito estético en que cada alumno desea desarrollar su actividad personal. Este **INFORME** constituirá el **Proyecto personal** en base al cual, y tras las concreciones que sean necesarias y que serán acordadas con el profesor, cada estudiante intervendrá activamente en la planificación de las actividades que desarrollará a lo largo del curso. El mismo incluirá una clara exposición de los objetivos personales del alumno en el ámbito de la creación plástica, con mención de los elementos morfológicos del cuadro que más pueden incidir en una mejor aproximación a dichos objetivos, además de un **Plan de Actividades** orientado a lograr los mismos fines; todo ello con la ilustración gráfica que se estime conveniente.

Este Proyecto podrá presentarse impreso o en soporte informático (Microsoft Word, PowerPoint o Formato HTML) y podrá tener la siguiente estructura:

- 1. Objetivos estéticos y conceptuales en los que el alumno está desarrollando su actividad artística actualmente, o en los que pretende centrar su actividad en el futuro inmediato.**
- 2. Ilustración gráfica de su obra personal reciente o, en su caso, de artistas representativos del concepto en que desea trabajar durante este curso.**

3. Plan de actividades que, en consecuencia, propone desarrollar dentro de esta asignatura durante el presente curso académico.

Durante las primeras semanas de clase el profesor conocerá los objetivos estéticos y el plan de actividades de cada alumno, contenidos en este **Proyecto personal**, y podrá resolver de forma personalizada las posibles dudas existentes respecto al desarrollo de la asignatura. Esta primera fase debería tener lugar a lo largo de poco más de un mes y debe servir para lograr la mayor precisión posible respecto a los objetivos personales expuestos, a fin de concretar el plan de actividades a nivel individual, en el marco de este Programa, conducente a una efectiva aproximación a los fines propuestos. Este plan de actividades será propuesto por el estudiante y establecido de mutuo acuerdo, en su caso, entre ambas partes (discente/docente); y estará sometido a periódicas verificaciones. Para ello, se hará un seguimiento del proceso individual de cada alumno, mediante el diálogo en clase como método habitual de trabajo, que podrá ser ampliado con entrevistas más extensas cuando la situación lo requiera.

De esta manera, el plan de actividades inicialmente propuesto estará sometido a continua y periódica revisión, a fin de reorientarlo o modificar su ritmo de desarrollo, si así se estima oportuno de común acuerdo.

Esta metodología pretende establecer la articulación, imprescindible para una eficaz relación, entre las aspiraciones personales del artista en formación y la oferta programática que se le propone.

IV. ACTIVIDADES

Tomando como antecedente la consideración de que en este nivel de los estudios el concepto **enseñanza** debe ser reemplazado por el de **aprendizaje**, las actividades propuestas están orientadas, básicamente, a que el estudiante acceda a una profundización del conocimiento por sí mismo, **aprendiendo a descubrir** en vez de permanecer pasivo a la espera de recibir la información que precise. Ello, en la convicción de que **sólo se llega a conocer con profundidad aquello que se elabora, analiza y descubre por uno mismo**.

En general, el programa de actividades cubrirá tres facetas básicas: compilación documental de carácter teórico, ejercicios prácticos y memoria final de curso. Éstas se interrelacionarán entre sí; sólo de este modo cobrará significado dentro del proceso de aprendizaje.

A. Compilación de documentación teórica

El alumno configurará su propia documentación en base a sus intereses personales, partiendo de la bibliografía recomendada y con el asesoramiento del profesor.

B. Ejercicios prácticos.

Tendrán carácter de procesos de investigación plástica, a fin de que el estudiante vaya descubriendo su propia forma de expresión. El alumno propondrá sus propios proyectos y objetivos estéticos, así como la metodología que se propone seguir, en lo que será asesorado por el profesor.

C. Memoria final de curso

Este trabajo será concretado por el profesor, en función del caso de que se trate.

Las actividades no se planifican, por tanto, con la finalidad de enseñar al alumno unos determinados contenidos, sino de inducirle al hallazgo de un método apropiado a sus fines personales. Impulsando en el mismo el desarrollo de un espíritu analítico y racionalizador del pensamiento, en orden a lograr una mayor eficacia en la praxis artística.

Si bien resulta evidente que la formación del artista puede estar orientada fundamentalmente hacia la praxis, de igual manera se evidencia actualmente la superación del principio aristotélico, que trasladado a nuestro ámbito podría reflejarse diciendo que **"aprendemos a pintar cuadros pintando cuadros"**. Parece armonizar mejor con nuestro tiempo el aserto de Munari **"cada uno ve lo que sabe"**, que también podríamos expresar diciendo que **cada uno descubre mediante la praxis aquello que ya conoce en el ámbito intelectual**.

No obstante, y considerando que toda la acumulación de conocimiento intelectual y especulativo del estudiante de esta materia puede estar orientada hacia la práctica pictórica, será a escala experimental como se desarrollen fundamentalmente las actividades en esta asignatura.

El plan de actividades que habrá de desarrollarse por parte de los alumnos, se iniciará con la realización de una obra, sirviéndose de la técnica pictórica y el soporte que cada estudiante desee. Deberá prestarse especial atención a los aspectos que repercuten en la composición de la obra. Se dispondrá para ello de un modelo cuya pose será decidida por el profesor. La realización de este cuadro podrá ir precedida por estudios de síntesis o bocetos, en un formato que no exceda de 50 cm, y en un número indeterminado. La duración global de este primer bloque de actividades (estudios preliminares y realización de un cuadro) será de un mes aproximadamente. Será durante esta primera etapa cuando deberá realizarse el **INFORME** al que se hace referencia en el capítulo de METODOLOGÍA, y deberá irse configurando un primer bosquejo del plan de actividades individuales que cada estudiante desarrollará en adelante, durante el resto del curso. De esta manera, a lo largo de poco más de un mes de clase, cada alumno habrá entregado un **INFORME** acerca de su obra y objetivos personales, conteniendo un proyecto de actividades a desarrollar y habrá realizado un primer trabajo en clase que le servirá, fundamentalmente, como primer acercamiento a los fundamentos básicos de esta asignatura. Al tiempo que se irá concretando el plan de actividades de cada estudiante, basado en su propuesta personal con los ajustes que parezcan aconsejables.

Este primer período del curso será determinante para el posterior desarrollo del mismo, ya que la orientación del resto del periodo lectivo, en cuanto a las actividades, se verá acentuada en el sentido que estas prospecciones aconsejen. El profesor conocerá con bastante exactitud los fines estéticos que motivan al alumno y éste tendrá un conocimiento más concreto del ámbito y objetivos de la asignatura, lo que permitirá la coordinación entre ambos en orden a lograr un óptimo nivel de concurrencia de objetivos, orientado todo al desarrollo formativo del estudiante y a su praxis artística. En todo caso, las composiciones con modelos serán elaboradas por los alumnos en colaboración con el profesor. Estas composiciones que se coloquen en el aula, lo estarán a escala consultiva y cada alumno hará uso de ellas en el nivel analítico que resulte más adecuado a sus personales fines estéticos y conceptuales.

Este Programa Docente no recoge un plan concreto y cerrado de las actividades que los alumnos deben desarrollar en el ámbito experimental durante el curso, ya que el mismo trata de poseer una magnitud plural y flexible, y adoptará la concreción que los **Proyectos personales** hagan aconsejable en cada caso. Las realizaciones plásticas, a que el plan individual de actividades dé lugar, serán ejecutadas con plena libertad en cuanto se refiere a formato, soporte, técnica y concepto. Con la única limitación que comporta el propio perfil docente de la materia **COMPOSICIÓN PICTÓRICA**, y de manera coherente con los objetivos y contenidos reflejados en este Programa; así como con las limitaciones materiales que implica el hecho de compartir un aula con otros tres grupos. Dado que no se establecen restricciones acerca de los formatos de los trabajos y del concepto en

que los mismos sean resueltos, no puede determinarse de antemano el número de obras que cada alumno deberá realizar a lo largo del curso. El número de obras que cada alumno produzca será la consecuencia natural de una asistencia regular a clase, trabajando en el contexto de su propio concepto plástico.

A la finalización del período lectivo de clases, cada alumno entregará una **MEMORIA** relativa al proceso seguido en su investigación personal durante el curso. Esta Memoria podrá incluir una **auto-evaluación**, mediante la cual el estudiante podrá expresar de manera razonada la valoración que hace de la evolución experimentada en su proceso de aprendizaje a lo largo del curso, tomando en consideración los criterios de evaluación contenidos en este Programa. Al igual que el Informe inicial, la Memoria podrá presentarse impresa o en soporte informático.

Se sugiere que la **MEMORIA** tenga la siguiente estructura:

- I. Introducción
- II. Objetivos inicialmente propuestos
- III. Actividades desarrolladas
- IV. Conclusiones

V. Auto-evaluación (opcional)

V. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

El tipo de enseñanza que proponemos, el conocimiento directo del alumno, sus intereses y objetivos, y el estrecho contacto con el proceso de elaboración de la obra, nos dota de unos instrumentos que permiten, además de valorar objetivamente los ejercicios, aproximarnos cualitativamente al proceso individual que experimenta el discente a través de sus creaciones. Por tanto es un proceso continuo de constatación y valoración de los resultados, que se configurarán con la valoración de los progresos obtenidos a la conclusión del período lectivo de clases.

Se adoptará el sistema de **EVALUACIÓN GLOBAL POR CURSO**, por lo que no se aplicará una calificación particular a cada uno de los trabajos que se realicen. A lo largo del curso, mediante la enseñanza personalizada que este Programa implica y el seguimiento del grado de desarrollo individual experimentado por el plan de trabajo propuesto, el profesor estará en condiciones de valorar el nivel de progresión experimentado por cada alumno, publicando la calificación global por curso una vez finalizado el período lectivo de clases. Siempre que un estudiante lo desee, podrá recabar del profesor la valoración que éste hace respecto al desarrollo de su proyecto personal.

En cualquier caso, siempre que el profesor estime que las actividades desarrolladas por un alumno no se corresponden con los fines propuestos o que los resultados aconsejan una revisión de los mismos, se lo hará saber, a fin de acordar nuevos posibles planteamientos.

Ello requiere, de manera ineludible, la asistencia a clase con regularidad y la realización en el aula de las actividades previstas, a fin de posibilitar el conocimiento directo y el seguimiento por parte del profesor del grado de desarrollo experimentado por el alumno en sus realizaciones plásticas.

Los alumnos que no aprueben la materia mediante el adecuado desarrollo del plan de actividades programado, podrán realizar un **EXAMEN** en el mes de Junio,

cuyos contenidos y criterios de evaluación serán publicados con la antelación prevista en las vigentes **Normas Regulatoras de Exámenes, Evaluaciones y Calificaciones**.

V.1. Instrumentos de Evaluación

Se tomarán en consideración, básicamente, los instrumentos de evaluación siguientes:

- Los trabajos definitivos, así como los estudios preliminares y bocetos que cada alumno realice en el aula, basándose en el plan de trabajo personalizado. Considerados de manera global.
- La Memoria final de curso, incluida la auto-evaluación expresada por el alumno en su caso.

V.2. Criterios de Evaluación

V.2.1. Para las realizaciones plásticas

El método de EVALUACIÓN GLOBAL implica un seguimiento continuado de la evolución del alumno a lo largo del curso, a fin de poder diagnosticar en cada momento las dificultades encontradas y los logros alcanzados en su proceso de aprendizaje. Se trata de proceder a una evaluación en la que fundamentalmente se tiene en cuenta la progresión experimentada por cada estudiante a lo largo del curso, tomando como referencia destacada su capacidad de avanzar en el dominio de los medios materiales y los conceptos conducentes a acercarse a los fines propuestos en su plan de trabajo.

Los criterios de evaluación se corresponden, de manera genérica, con la relación existente entre objetivos propuestos y objetivos logrados. No obstante, se valorará especialmente:

- Asistencia regular a clase y desarrollo en la misma de las tareas propuestas.
- Coherencia y rigor en la praxis del lenguaje plástico, respecto a los objetivos personales, y capacidad de autocrítica en la valoración de la obra propia.
- Amplitud de recursos expresivos usados en la exploración plástica.
- Eficaz convergencia entre el concepto y la praxis, para un dinámico desarrollo de la creación.
- Nivel de aproximación, al final del proceso, a los objetivos propuestos.
- Capacidad investigadora y de profundización en las posibilidades expresivas de los diversos elementos que concurren en la morfología del cuadro.
- Progresión personal en el empleo de los recursos plásticos y elementos compositivos.

-Dominio de los elementos morfológicos del cuadro y adaptabilidad de los mismos a la idea generadora.

-Dominio de los medios técnicos y expresivos y coherente aplicación de los mismos, en orden al logro de los fines estéticos propuestos.

V.2.2. Para la Memoria final

Se valorará especialmente:

-El orden y la claridad expositiva en la articulación general del trabajo.

-La exactitud, claridad y concisión en la expresión.

-La adecuación y coherencia de las conclusiones recogidas, respecto al presupuesto inicial del plan de trabajo desarrollado.

-La expresión razonada de la auto evaluación, referida al proceso personal seguido durante el curso.

-Cuidado de la presentación de la Memoria en función del soporte utilizado.

VI. BIBLIOGRAFÍA

La presente bibliografía responde a una concepción interdisciplinar de la asignatura, dentro del ámbito formativo del artista que debe aspirar a un conocimiento amplio y diverso a fin de dotarse de los medios idóneos a sus condiciones y aspiraciones estéticas.

Considerando imprescindible para el pintor disponer de un amplio repertorio de conocimientos acerca de los materiales y técnicas de los que ha de servirse para expresarse pictóricamente, se han incluido varios libros que tratan específicamente este ámbito, aun considerando que una bibliografía completa al respecto deben poder encontrarla en la asignatura de tercer curso Procedimientos y Técnicas Pictóricas y Escultóricas.

Se han recogido obras que comprenden estudios de estética, teoría y concepto artístico, psicología de la percepción o estudios acerca de la composición pictórica, agrupándolas en tres bloques, con el criterio de que el estudiante asuma la orientación de su propia formación y esté abierto a la búsqueda e investigación de las fuentes bibliográficas que puedan resultarle de utilidad según sus propios intereses; pero teniendo claro que debe prevalecer una actitud abierta hacia el conocimiento de cuanto concierne a la creación artística y que la morfología de la obra pictórica no puede entenderse como algo ajeno a los aspectos materiales, estéticos y conceptuales que la generan.

1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- AA. VV., *Fuentes y documentos para la historia del arte*
- AA. VV., *Historia universal del arte*
- ADORNO, T., *Teoría estética*
- AGUILERA CERNI, Vicente, *El arte impugnado*
- AGUILERA CERNI, Vicente, *Posibilidades e imposibilidades del arte*
- AGULLOL, R. y otros, *Historia del arte*
- ALBERTI, Leon Battista, *Sobre pintura*
- ARGAN, G., *El arte moderno*
- BARBOTIN, Edmond, *El lenguaje del cuerpo: las relaciones interpersonales*
- BARR, Jr. Alfred, H., *La definición del arte moderno*
- BEARDSLEY, M., *El artista y la sociedad*
- BEARDSLEY, M. Hosper, J., *Estética, historia y fundamentos*
- BERENSON, Bernard, *Estética e historia en las artes visuales*
- BERGER, René, *El conocimiento de la pintura*
- BERGES, Jean, *Los gestos y la personalidad*
- BERGSON, Henri, *El pensamiento y lo moviente*
- BLOK, C., *Historia del arte abstracto (1900-60)*
- BOZAL, V., *El arte del siglo XX. La construcción de la vanguardia*
- BOZAL, V., *Historia del arte de España*
- BRETON, André, *El surrealismo. Puntos de vista y manifestaciones*
- BRETON, Andrés, *Los pasos perdidos*
- BROWN, Jonathan, *Imágenes e ideas en la pintura del siglo XVII*
- CIRLOT, Juan Eduardo, *El espíritu abstracto. Desde la Prehistoria a la Edad Media*
- CLARK, Kenneth, *El arte del humanismo*
- COOPER, Douglas, *La época cubista*
- D'ORS, Eugenio, *Introducción a la crítica de arte*
- DE BERTOLA, Elena, *El arte cinético*
- DE LA CALLE, Román, *Estética y arte*
- DELACROIX, E., *Diario*
- DENVIR, B., *El Fauvismo y el Expresionismo*
- DIONISIO, Mario, *Introducción a la pintura*
- DORFLES, Gillo, *Naturaleza y artificios*
- DORFLES, Gillo, *Últimas tendencias del arte de hoy*
- DUBUFFET, J., *Escritos sobre arte*
- DÜRER, Albrecht, *The human figure*
- ECO, Umberto, *De los espejos y otros ensayos*
- ECO, Umberto, *La definición del arte*
- ECO, Umberto, *La estructura ausente: introducción a la semiótica*
- ECO, Umberto, *Obra abierta*
- EGGBRECHT, Arne, *El antiguo Egipto: 3000 años de historia y cultura del Imperio Faraónico*
- EHRENZEIG, Antón, *El orden oculto del arte*
- ELSÉN, Albert, *Los propósitos del arte*
- FAURE, Elie, *Historia del arte*
- FERRIER, J. L., *La forma y el sentido*
- FINLEY, M., *Los griegos de la Antigüedad*
- FISCHER, Ernst, *La necesidad del arte*
- FRANCASTEL, Pierre, *El retrato*
- FRANCASTEL, Pierre, *Pintura y sociedad*
- GALLEGO, Julián, *El cuadro dentro del cuadro*
- GAUGUIN, P., *Escritos de un salvaje*
- GAYA NUÑO, J. A., *Pequeñas teorías del arte*
- GERSTNER, Karl, *Las formas del color*
- GIEDION, Sigfried, *El presente eterno: los comienzos del arte*
- GILLON, Werner, *Breve historia del arte africano*
- GILSON, Étienne, *Pintura y realidad*

- GOMBRICH, Ernst. H., *Historia del arte*
- GOMBRICH, Ernst. H., *La imagen y el ojo*
- GOMBRICH, Ernst. H., *Norma y forma. Estudios sobre el arte del Renacimiento*
- GRIS, Juan, *De la posibilidad de la pintura y otros escritos*
- GUILLAUME, Paul, *Psicología de la forma*
- HATJE, Úrsula, *Historia de los estilos artísticos*
- HAUSER, Arnold, *Historia social de la literatura y del arte*
- HERBERT, Robert, *El impresionismo. Arte, ocio y sociedad*
- HOSPERS, J., *Significado y verdad en el arte*
- HUXLEY, A., *Las puertas de la percepción, cielo e infierno*
- *Idea del arte*, USCATESCU, Jorge,
- KANDINSKY, Wassily, *Curso de la Bauhaus*
- KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*
- KANDINSKY, Wassily, *Punto, línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*
- KEPES, Gyorgy, *El lenguaje y la visión*
- KLEE, Paul, *Teoría del arte moderno*
- KNOBLER, Nathan, *El diálogo visual*
- KÜPPERS, Harald, *Atlas de los colores*
- LAPERRE, Andrés, *Simbología del movimiento*
- LEROI-GOURHAN, A., *Prehistoria del arte occidental*
- LEROI-GOURHAN, A., *Símbolos, artes y creencias en la Prehistoria*
- LODDER, Chistina, *El Constructivismo ruso*
- LÓPEZ SANTIAGO, Sebastián, *Espacio y símbolo*
- LYNTAR, Norbert, *Ver el arte: una historia de la pintura y la escultura*
- MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *Historia del arte*
- MARTÍNEZ, Jusepe, *Discurso practicables del nobilísimo arte de la pintura*
- MATISSE, Henri, *Sobre arte*
- MENNA, F., *La opción analítica del arte moderno*
- MILLARES, M., *Memorias de una excavación urbana y otros escritos*
- MOHOLY- NAGY, Lazló, *La nueva visión*
- MOLES, Abraham, *La información estética*
- MONDRIAN, P., *Realidad natural, realidad abstracta*
- MORENO, Pablo, *Pintura griega*
- MOULIN, P., *Historia general de la pintura*
- MUYBRIDGE, Eadweard, *The human figure in motion*
- *Nuevas visiones de nuevos maestros*, GOMBRICH, Ernst. H.,
- *Nuevos aspectos del arte y de la ciencia*, LUPASCU, Stheplane,
- PACHT, Otto, *Historia del arte y metodología*
- PALOMINO, Antonio, *El museo pictórico y escala óptica*
- PARIS, J., *El espacio y la mirada*
- PAZ, Octavio, *Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp*
- RAINNATER, C., *Luz y color*
- RAMÍREZ, J. A., *Medios de masas e historia del arte*
- READ, Herbert, *Arte y sociedad*
- READ, Herbert, *El arte ahora*
- REWALD, John, *El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin*
- SALABERT, Pere, *(D)efecto de la pintura*
- SAXL, Fritz, *La vida de las imágenes. Estudios iconográficos sobre arte occidental*
- SCHAPIRO, Meyer, *El arte moderno*
- SCHELLING, R., *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*
- SCHMUTZLER, Robert, *El modernismo*
- SELZ, Peter, *La pintura expresionista alemana*
- SOTO VERGES, Rafael, *La realidad y la expresión*
- STOKOE, P., *La expresión corporal*

- TAPIES, A., *La práctica del arte*
- TÁPIES, A., *El arte contra la estética*
- TÁPIES, A., *Meditaciones*
- THARRATS, J. J., *Guía elemental de la pintura moderna*
- THOMAS, Karin, *Diccionario del arte actual*
- TORAN, L. Enrique, *El espacio en la imagen*
- URENA, G., *Las vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940-59*
- VAN GOGH, V., *Cartas a Theo*
- VASARI, Giorgio, *Vidas de artistas ilustres*
- VENTURI, Lionello, *Historia de la crítica del arte*
- WALKER, A. John, *El arte después del Pop*
- WESCHER, H., *La historia del collage. Del cubismo a la actualidad*
- WEYL, Hermann, *La simetría*
- WHITE, Christopher, *Rembrandt*
- WICK, Rainer, *Pedagogía de la Bauhaus*
- WILSON, Simon, *El arte Pop*
- WINCKELMANN, J. J., *Lo bello en el arte*
- WOLFE, Tom, *La palabra pintada*
- WOLFF, C., *Psicología del gesto*
- WOLLHEIM, Richard, *El arte y sus objetos*

2. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN, EL COLOR Y LA COMPOSICIÓN

ALBERS, Josef, *La interacción del color*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

ARDILLA, Alfredo, *Psicología de la percepción*, Ed. Trillas, México, 1980.

ARNHEIM, Rudolf, *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.

-*Arte y percepción visual*, Alianza Editorial, Madrid, 1979.

-*Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1980.

-*El pensamiento visual*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1986.

-*Nuevos ensayos sobre psicología del arte*, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1989.

BERGER, Jhon, *Modos de ver*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1974.

BOZAL, V. *El lenguaje artístico*. Ed. Península. Madrid. 1970.

BRUSATIN, M. *Historia de los colores*. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1987.

CIRLOT, Juan Eduardo. *Pintura contemporánea*. Ed. Barral. Barcelona. 1963.

CLARK, Kenneth. *El desnudo*. Alianza Editorial. S.A. Madrid. 1987.

DAUCHER, Hans. *Visión artística y visión racionalizada*. Ed. Gustavo Gili. Colección comunicación Visual. Barcelona. 1978.

DAY, R.H. *Psicología de la percepción humana*. Ed. Limusa. México. 1977.

DE GRANDIS, Luigina, *Teoría y uso del color*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1985.

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Editorial. S. A. Madrid. 1984. 4ª Ed.

- DONDIS, Donis A., *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1976 (9ª ed. Diciembre 1990).
- FURIÓ, Vicenç, *Ideas y formas en la representación pictórica*, Barcelona, Ed. Anthropos, 1991.
- GARAU, Augusto, *Las armonías del color*, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1986.
- GERSTNER, Karl, *Las formas del color: La interacción de los elementos visuales*, Madrid, Ed. Hermann Blume, 1988.
- GOMBRICH, Ernst H, *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Ed. Gustavo Gili S. A., Barcelona, 1982, 2ª Ed.
- GUICHAARD-MEILI, Jean, *Cómo mirar la pintura*, Ed. Labor, Nueva Colección Labor, Barcelona, 1966. También en Hermann Blume, Madrid, 1980.
- HAUSER, Arnold, *Sociología del arte, Vols. I y II*, Ed. Guadarrama, Madrid, 1975.
- HILDEBRAND, Adolf von, *El problema de la forma en la obra de arte*, Madrid, Visor Dis., 1988.
- HUYGHE, René, *El arte y el hombre, Vols. I, II y III*, Ed. Planeta, S. A., Barcelona, 1977.
-*El arte y el mundo moderno, Vols. I y II*, Ed. Planeta, S. A., Barcelona, 1978, 9ª Ed.
- KANDINSKY, Wassily, *Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*, Barcelona, Editorial Labor, 1991.
- KATZ, David, *Psicología de la forma*, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1967.
- KÜPPERS, Harald, *Fundamento de la teoría de los colores*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
-*Atlas de los colores*, Barcelona, Editorial Blume, 1979.
- LÓPEZ CHUHURRA, Oswaldo, *Estética de los elementos plásticos*. Ed. Labor, Barcelona, 1971.
- MALINS, Frederick, *Para entender la pintura. Los elementos de la composición*, Madrid, Hermann Blume Ediciones, 1983 (2ª ed. 1984).
-*Mirar un cuadro*, Ed. Hermann Blume, Madrid, 1983.
- MARCHÁN, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto*, Ediciones Akal S. A., Madrid, 1986, 3ª Ed.
-*La estética en la cultura moderna*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- MALDONADO, Tomás, *Vanguardia y racionalidad*, Ed. Gustavo Gili S. A., Barcelona, 1977.
- MARX, Ellen, *Couleur optique*, Paris, Dessain et Tolra, 1983.
- MEDINA VARGAS, Raquel, *La Luz en la Pintura*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988.

- PANOFSKY, Erwin, *El significado de las artes visuales*, Alianza Editorial S. A., Madrid, 1979.
-*Idea. Contribución a la teoría del arte*, Ed. Cátedra S. A., Madrid, 1981, 4ª Ed.
-*La perspectiva como forma simbólica*, Ed. Tusquets, Barcelona, 1983.
- PEDOE, Daniel, *La geometría en el arte*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- PÉREZ-DOLZ, F., *Teoría de los colores*, Ediciones E. Meseguer, Barcelona, 1974, 8ª Ed.
- PIERANTONI, Ruggero, *El ojo y la idea*, Ed. Paidós Comunicación, Barcelona, 1984.
- ROCK, Irvin, *La percepción*, Ed. Labor, Prensa Científica, Barcelona, 1985.
- STANGOS, Nikos, *Conceptos del arte moderno*, Alianza Editorial S. A., Madrid, 1987.
- TAYLOR, Joshua C., *Aprender a mirar. Una introducción a las artes visuales*, Buenos Aires, Ediciones la Isla, 1985.
- TOSTO, Pablo, *La composición áurea en las artes plásticas*, Librería Hachette S. A., Buenos Aires, 1983.
- VILLAFAÑE, Justo, *Introducción a la teoría de la imagen*, Ediciones Pirámides S. A., 1985.
- WEDEWER, Ralf, *El concepto del cuadro*, Editorial Labor S. A., Barcelona, 1973.
- WELBER, J. P., *La psicología del arte*, Ediciones Paidós, Buenos Aires, 1966.
- WÖLFLIN, Heinrich, *Conceptos fundamentales en la historia del arte*, Editorial Espasa Calpe S. A., Madrid, 1985.
- WONG, Wucius, *Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1971 (7ª ed. 1991).
-*Principios del diseño en color*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1988 (2ª ed. 1990).
96. WOODFORD, Susan, *Cómo mirar un cuadro*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1985 (2ª ed. 1987).

3. MATERIALES Y TÉCNICAS PICTÓRICAS

- BAZZI, María, *Enciclopedia de las técnicas pictóricas*. Ed. Noguer, Barcelona, 1965.
- CÁRCELES, Juan F., *La Pintura al Temple como medio de expresión plástica*, Padilla Libros, Sevilla, 2002.
- CENNINO CENNINI, *El Libro del Arte*, Ediciones Akal, Madrid, 1988.
- COLLINS, Judith, *Técnicas de los artistas modernos*. Hermann Blume Ediciones, Madrid, 1984.

DOERNER, Max, *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*, Editorial Reverté, Barcelona, 1965.

HAYES, Colin, *Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales*, Hermann Blume Ediciones, Madrid, 1980.

JANUSCZAK, Waldemar (director), *Técnicas de los grandes pintores*, Hermann Blume Ediciones, Madrid, 1981.

LEONARDO DA VINCI, *Tratado de Pintura*, Ediciones Akal, Madrid, 1986.

MALTESE, Corrado (coordinador), *Las técnicas artísticas*. Ed. Cátedra, Madrid, 1980.

MANAUT VIGLIETTI, J., *Técnicas del Arte de la Pintura*, Ed. Dossat, Madrid, 1959.

MAYER, Ralph, *Materiales y técnicas del arte*, Hermann Blume Ediciones, Madrid, 1985.

PACHECO, Francisco, *Arte de la Pintura*, Ediciones Cátedra S. A., Madrid, 1990.

PALOMINO, Antonio, *El Museo Pictórico y Escala Óptica*, Ed. Aguilar, Madrid, 1988.

PEDROLA I FONT, Antoni, *Materiales, Procedimientos y Técnicas Pictóricas*, Ed. Ariel, Barcelona, 1998.