

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA
AP-1007 INTRODUCCIÓN A LA PINTURA A
I CICLO DE 2005

BASES PREVIAS: Haber aprobado el taller de selección.
PROFESORA: Roxana Salazar Bonilla.
CORREO ELECTRÓNICO: rsalazar3@costarricense.cr

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso comprende en introducir al (la) estudiante al mundo del color y a la organización pictórica, como impulso vital y como composición orgánica y eficaz según circunstancias espacio- temporales.

Constará de un semestre en el cual se adquirirán conocimientos teóricos y prácticos de la teoría del color y de diferentes técnicas pictóricas, se trabajará con modelos y también temas libres, dándole énfasis a ejercicios de sensibilización, para que el y la estudiante se integren en el acto creativo.

OBJETIVO GENERAL:

Mediante un acercamiento humanístico a la pintura los y las estudiantes adquirirán conocimientos formales y conceptuales del arte.

UNIDADES TEMATICAS:

1. Teoría del color.
2. Técnicas pictóricas: témpera, acuarela, óleo, resina, pastel, collage, etc.

RECURSOS:

1 recipientes de metal con boca ancha. Una paleta y espátula
1 esponja y 1 trapo grande de algodón o paño, 1 lápiz 2B, 1 pincel de acuarela plano N° 12, 14, ó 16, 1 pincel plano de cerda gruesa N° 14 ó 16
1 pincel redondo de óleo N° 12, 14, ó 16, 3 pliegos de papel acuarela.
10 de cada uno de papel craft, periódico y leyer
1 tabla de plywood o durpanel de 60 x 80 cm. Ocre en polvo (variedad de colores), pigmentos vegetales, gelatina de lámina, aguarrás, huevos, blanco España.
1 tarro de goma blanca, ¼ de K. de óxido de zinc, aceite de linaza, trementina, 2 mts. de manta, 3 bastidores y carbonillos.
Pigmentos industriales (al óleo o acrílicos) en los siguientes colores básicos: Rojo magenta o carmín, azul ultramar o cobalto, amarillo limón o cadmio, verde viridian o esmeralda, tierra de siena tostada, ocre amarillo y blanco de zinc.

ESTRATEGIA METODOLOGICA:

Se caracterizará por la instrucción individual y en pequeños grupos con el fin de que el conocimiento sea mejor asimilado y que el y la estudiante encuentre el estímulo necesario en el desarrollo de su creatividad además de realizar prácticas con las diferentes técnicas pictóricas y ejercicios de color.

EVALUACION:

- 25% Asignaciones
- 50% Trabajo en clase
- 25% Presentación final de los trabajos

DESGLOSE DE LA EVALUACION:

1. Basado en el ejercicio realizado en el taller, la profesora asignará un trabajo similar para que se realice en la casa.
2. En el trabajo en clase está comprendido la disciplina, la participación y la responsabilidad de la y el estudiante con respecto al grupo y a sí misma (o). Además el resultado de la asimilación de las enseñanzas aplicadas en el trabajo en clase.
2. Para la última evaluación, la profesora solicitará asesoramiento de dos profesoras (es) para que participen como espectadores y emitan críticas constructivas a los y las estudiantes de acuerdo al resultado final. Ellos (as) no emitirán ningún fallo con respecto a las notas
Los trabajos finales se presentarán de la siguiente manera: Las acuarelas, témperas, pasteles y trabajos realizados en papel se enmarcarán con cartulina o cartón de presentación blancos. Los soportes de cartón y bastidor se enmarcarán con una venilla de madera, encerada o pulida .

UNIDADES TEMÁTICAS:

I. Teoría del color (Duración 6 semanas)

Objetivo: El estudiante mediante la teoría del color adquirirá conocimientos que le permitirán enriquecer sus apreciaciones y trabajos personales.

Contenido: Dimensiones del color (el tinte, el matiz, el tono, las claves tonales), colores sustractivos y aditivos.

Actividades: Asignaciones de lecturas que complementen el tema y enriquezcan los contenidos del curso. "Línea y punto sobre el plano" de Kandinsky y "El color el secreto y su influencia" de Kenneth y Cherie Fehrman.

Ejercicios de sensibilización donde se armonizará con la naturaleza y el entorno. Giras al campo y a exposiciones en galerías y museos. Análisis de la profesora con los (as) estudiantes de los trabajos realizados. Se utilizarán los textos de John Stevens sobre visualizaciones: "El darse cuenta" y "Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo invisible" de John Berger. Además se emplearán recursos audio-visuales para la interacción con la pintura.

II. Técnicas pictóricas (Duración 10 semanas)

Objetivo: Aprender a aplicar el color por medio de al menos tres técnicas pictóricas.

Contenido: La témpera, la acuarela, el óleo y el acrílico, la resina, temple, pastel y otros.

Actividades: Se realizarán al menos 6 proyectos con tres técnicas pictóricas diferentes y se aplicará lo visto en la teoría del color. Se realizarán ejercicios de visualizaciones con el objetivo de estimular la temática de los trabajos. Trabajo de bodegón. Lectura complementaria.

Realización de autorretrato: Lectura complementaria: El retrato de Dorian Grey.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lectura del programa y lectura complementaria (I semana)

Ejercicios de sensibilización y teoría del color (II semana)

Ejercicios demostrativos de lo anterior (II y IV semanas)

Ejercicio de sensibilización en un río (V semana)

15 trabajos en tres técnicas diferentes. Gira a Museo o galerías (VII, VIII, ...XV semanas)

Evaluación final. Semana estipulada según el calendario universitario (VI semana)

Nota: Cada semana el (la) estudiante realizará en la casa un ejercicio con una técnica vista en clase llevar y comentar en la lección siguiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Bell, Julián. *¿Qué es la pintura?*. Barcelona: Círculo de lectores, 2001.
- Berger, John . *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo invisible*. Madrid: Andorra, 1997.
- Berger, John. *Alberto Durero. Acuarelas y dibujos*. Portugal: Taschen, 1994.
- Bockemühl, Michael. *Turner*. Alemania: Ed. Taschen, 1993.
- Bontce,J. *Técnicas y secretos de la pintura*. Barcelona: Leda, 1989.
- Borges, Jorge Luis. *El libro de los seres imaginarios*. Madrid: Alianza Editorial, 1998
- Gage, John. *Color y Cultura*. Madrid: Ediciones Siruela. 1993.
- Cameron, Julia. *El camino del artista*. Argentina: Ed. Tropel, 1996.
- Castro, Manuel R. *El arte concepto y función*. San José: Alma Máter. 1995.
- Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain. *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Herder, S.A., 1999.
- Düchting, Hajo . *Kandinsky*. España: Taschen, 1993.
- Fehrman, Kenneth y Cherie. *Color el secreto y su influencia*. México: Person Educación, 2001.
- Fernández, Rafael . *O ladrón de voces*. Pontevedra: Kalandra editores, 1998
- Gage, John. *Color y Cultura*. Madrid: Ediciones Siruela. 1993.
- Gwynn, Kate. *Pintar a la acuarela*. España: Blume, 1985.
- Grosenick, Uta. *Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*. España: Taschen, 2001.
- Hayes, C. *Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales*. España: Blume, 1985.
- Kandinsky, W . *De lo espiritual en el arte*. España: Alianza Forma, 1981.
- Kandinsky, Wassily. *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona: Editorial Labor S.A, 1994
- Kraube, Ana Carola. *Historia de la pintura*. Colonia: Konemann, 1995
- Marín, Ricardo y otros. *Pensar, habitar, construir*. Pontevedra: Facultad de Bellas Artes,1993.
- Mayer, Benjamín. *Evgen Bavcar: El deseo de imagen*. México: Universidad de Anáhuac, 1999.
- Nebot, Núñez y Padrol. *Plástica y visual*. Bilbao: Casals, 2001.
- Ruhrberg y otros. *Arte del siglo XX*. España: Taschen, 2001
- Saxton, C. *Curso de arte*. España: Blume.1981
- Stevens, John. *El darse cuenta*. Chile: Cuatro Vientos, 1977.
- Wilde,Oscar. *El retrato de Dorian Gray*. Tr. José L López Muñoz. Madrid: Millenium,1999