

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS**

**PROGRAMA
AP-1008 INTRODUCCIÓN A LA PINTURA B
II CICLO DE 2005**

BASES PREVIAS: Haber aprobado el curso AP-1007, Int. Pintura A.
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
aguarrás, huevos, blanco España.
1 tarro de goma blanca, ¼ de K. de óxido de zinc, aceite de linaza, trementina, 1 bastidor con tela de 40 x 50 cms. y carboncillo.
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.
Una caja de tizas pastel y una caja de acuarelas tratando de conseguir los mismos colores de óleo.

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:

- 20% Asignaciones
- 50% Trabajo en clase
- 30% Presentación final

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. En total deben ser mínimo 20 trabajos.
2. En el trabajo en clase están comprendidos varios proyectos pictóricos.
 - a- Un autorretrato con la técnica del óleo, 10 trabajos con la técnica de tiza pastel, 10 trabajos con la técnica de la acuarela y un anteproyecto escrito para el trabajo final. El desglose del porcentaje del trabajo de taller será de la siguiente manera:
 - 5% autorretrato, 20% tiza pastel, 20% acuarelas y 5% anteproyecto.
3. Los y las estudiantes con base en el anteproyecto realizarán un trabajo final en donde aplicarán las técnicas aprendidas y la teoría del color. Este trabajo sin embargo puede aplicar otros medios contemporáneos como los audio visuales y la multimedia. También pueden trabajar en el espacio tridimensional, en trabajos más conceptuales como el poema objeto, la instalación, la acción y otros.

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

UNIDADES TEMÁTICAS:

I. Teoría del color (Duración 16 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 16 semanas)

Objetivo: Aprender a aplicar el color por medio de tres técnicas pictóricas: la acuarela, el óleo o el acrílico, y la tiza pastel.

Contenido: El retrato en la pintura, el paisaje, el poema objeto

Actividades: Se realizarán al menos 21 proyectos con las tres técnicas pictóricas 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. Se escogerá una obra de Degas o Toulouse Lautrec en tiza pastel para realizar una copia.

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lectura del programa y lectura complementaria (I semana)
Lectura el Retrato de Dorian Grey y realización del autorretrato (II, III, IV, y V semanas)
Evaluación del autorretrato (V semana)
10 Ejercicios con la técnica del pastel y 10 trabajos a la acuarela. Copia de Degas o Toulouse Lautrec en tiza pastel. Presentar a partir de la XI semana avances del proyecto final (VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV y XV semanas)
Revisión de los trabajos de pastel (IX semana)
Evaluación de los trabajos de acuarela (XIII semana)
Presentación de anteproyecto del trabajo final (X semana)
Ejercicio de sensibilización. Gira académica. (VI semana)
Evaluación final. Semana estipulada según el calendario universitario

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. En cada módulo de evaluación , se presentarán al menos 10 ejercicios realizados en la casa. El trabajo final se realizará en la casa; pero se traerá avances del mismo a la profesora

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.
Bockemühi, 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
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 Grey* Madrid: El Mundo, Unidad Ed, 1999.