

Universidad de Costa Rica
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Sección de Artes Plásticas
II Ciclo 2005

Curso: Pintura Oleo 4 (AP-3144)

Requisito: ÓLEO 3

Profesor: Licda. Peggy Taylor

8 créditos (8 horas con profesor y 8 horas alumno por semana)

I DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso de taller de pintura busca continuar el proceso de trabajo desarrollado en Óleo III. Pretende consolidar la sensibilidad artística a través de la representación mimética de la realidad al aumentar los niveles de percepción rigurosa de la luz y las texturas ilusionistas. Es decir nos preocuparemos en lograr conciencia en el proceso metodológico personal e investigativo con el fin de recuperar algunos conceptos sobre técnicas tradicionales de la pintura con sus dimensiones perceptuales, cromáticas, topográficas y técnicas.

II OBJETIVOS GENERALES

1. Ofrecer instrumentación para que el estudiante pueda desarrollar su obra personal con estrategias tradicionales.
2. Enfrentar al estudiante a nuevas fronteras de la pintura.
3. Investigar profundamente el carácter bidimensional de la pintura como medio de pensamiento visual e interpretación mimética de la realidad.

III OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Practicar la pintura en sus dimensiones compositivas, cromática, luz y sombra.
2. Practicar los diferentes tipos de luces y su relación con las claves tonales y armonías cromáticas codificadas.
3. Desarrollo de una metodología para la investigación artística que alcance la conceptualización, construcción y realización final de una pintura, (bitácora y trabajo libre)

III CONTENIDOS

MODULO I

Color, luz y sombra hacia la consecución de practicas de modelado y valoración, utilizando la perspectiva de las sombras, el color en las sombras, la dirección de la luz, contraste y atmósfera sobre las carnaciones y objetos ambientados.

MÓDULO II

Tratamiento especializado de veladuras como forma de construcción de espacios ilusorios y cromáticos para establecer equilibrios y efectos comunicativos.

MODULO III

Desarrollo de una bitácora personal tomando en cuenta etapas y estudios preliminares con un tratamiento detallado de conceptos y aspectos teóricos.

IV EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

1. Ejercicios de Taller y asignaciones.
2. Trabajo de taller: ejercicios de luz y sombra, práctica técnica y perceptualismo.
3. Integración de las lecturas a los ejercicios prácticos.
4. Discusiones grupales y evaluaciones por proyectos.

V METODOLOGÍA

El curso se enfocará en la experiencia acumulada en Óleo 4. Se asignarán tres ejercicios para cada uno de los dos proyectos con sus particularidades, . Naturaleza muerta y modelo desnudo (ambientes) monocromático, y la ilusión hiperrealista de los objetos que tienen brillo y producen reflejos diversos que permitirán profundizar con efectos de luz y construcción de sombras.

VI RECURSOS

Video bin, Proyector multimedia, Teatro,música, transparencias, fotografía.

VII EVALUACIÓN

- 30% Trabajo en clase
- 40% Proyectos (20% figura humana y 20% objetos con brillo y reflejos)
- 10% Bitácora
- 20% Asignaciones

Bibliografía

- Arnheim Rudolf. 1993. *El poder del centro*. Alianza Editorial, S.A., Madrid.
- Bachelard, Gastón. 1978. *El agua y los sueños*. E. Fondo de Cultura Económica. México.
- Berger, John. 1997. *Algunos pasos hacia una teoría de lo invisible*. Ed. Andorra. Madrid.
- Bontcé, J. 1989. *Técnicas y secretos de la pintura*. Ed. Leda. Barcelona.
- Borges, Luis. 1998. *El libro de los seres imaginarios*. Ed. Alianza. Madrid.
- Cameron, Julia. 1996. *El camino del artista*. Ed. Tropel. Buenos Aires.
- Castro, Manuel. 1995. *El arte, concepto y función*. Ed. Alma Mater. San José.
- Calabrece, Omar. 1994. *Cómo se lee una obra de arte*. Segunda edición. Cátedra. Madrid.
- Clot, R.J. 1981. *La educación artística*. Ed. Planeta. Barcelona.
- Gauthier, Guy. 1996. *20 lecciones de la imagen y el sentido*. Ed. Cátedra. Madrid.
- Gromling, Alexandra. 1998. *Master of Italian Art*. Alemania.
- Hayes, C. 1985. *Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materials*. Ed. Blume. España.
- Hermann. 1974. Kandinsky, W. *Mirada retrospectiva y otros escritos*. Ed. EMECÉ. Argentina.
- Kandinsky, W. D. 1988. *De lo espiritual en el arte*. Ed. Labor, S.A.. España.
- Malens, F. 1984. *Mirar un cuadro*. Ed. Blume. España.
- Mayer, Ralph. 1985. *Materiales y técnicas del arte*. Ed. Hermann Blume,. España.
- Pino, G. 1984. *Las Artes Plásticas*. Ed. UNED. Costa Rica.
- Sánchez, Ideal. 1968. *El óleo*. Centro Ed. De A. Latina. Buenos Aires.
- Saxton, C. 1981. *Curso de arte*. Ed. Blume. España.
- Steven, John. 1977. *El darse cuenta*. Ed. Cuatro Vientos, Segunda edición. Chile.