

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DEL CURSO INTRODUCCIÓN A LA PINTURA A AP1007

I CICLO 2007

Profesora: Lic. Nidia Marina González Vásquez

Descripción del curso:

El curso introduce al estudiante en la teoría y práctica del color y la organización pictórica, como lenguaje plástico sensible, que responde a las 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. Los y las estudiantes trabajarán tanto a partir de modelos como con temas libres. A través de ejercicios de sensibilización las y los estudiantes abordarán el proceso creativo.

OBJETIVO GENERAL:

Mediante un acercamiento sensible y de enfoque humanístico al espacio pictórico y sus posibilidades, los y las estudiantes adquirirán conocimientos formales, prácticos y conceptuales del arte.

Unidades temáticas:

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

RECURSOS:

Recipientes de metal con boca ancha. Una paleta y espátula.

Esponja y trapo grande de algodón o paño, un lápiz 2B, un pincel para acuarela redondo # 12,14, o 16. Un pincel para óleo plano y uno redondo #12, 14, 0 16.

Tres pliegos de papel para acuarela de buena calidad, 10 pliegos de papel : craft, periódico y ledger.

Una tabla de durpanel o playwood de 60 x 80 cm.

Ocres en polvo, pigmentos vegetales, gelatina en lámina, aguarrás, huevos, blanco España.

Goma blanca, óxido de zinc, aceite de linaza, trementina.

2 metros de manta, tres bastidores de varios formatos, carboncillos.

Pigmentos industriales, (óleo, acrílico y acuarela) en los siguientes colores básicos: rojo carmín o magenta, amarillo cadmio o amarillo limón, azul ultramar o azul cobalto, verde viridian o esmeralda, tierra de siena tostada o pardo Van Dyke, ocre amarillo y blanco de zinc.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Partiendo de la instrucción general, se atenderá su seguimiento en forma individual y en pequeños grupos, tanto por las características del curso como para que el y la estudiante puedan ser guiados tanto en la adquisición del conocimiento como en la consecución de su propio proceso creativo. La puesta en práctica será a través de las distintas técnicas pictóricas y ejercicios de color.

UNIDADES TEMÁTICAS:

1. Teoría del color: se desarrollará en el término de seis semanas.
Objetivo: adquirir los conocimientos básicos sobre el color y sus posibilidades, aplicables a los ejercicios pictóricos, para desarrollar sus apreciaciones y trabajos personales.
Contenido: Dimensiones del color (el tinte, el matiz, el tono, las claves tonales), colores sustractivos y aditivos. (óleo o acrílico)
Actividades: Asignación de lecturas que complementen al tema, para enriquecer los contenidos del curso. (Wasili Kandinsky y otros).
Ejercicios de sensibilización donde se armonizará con la naturaleza y el entorno. Giras al campo y a exposiciones en galerías y museos.
Análisis conjunto de los ejercicios realizados.
Recursos audiovisuales.

2. Técnicas pictóricas: se abordará en el espacio de diez semanas.
Objetivo: aprender a aplicar el color en un mínimo de tres técnicas pictóricas.
Contenido: la ténpera, la acuarela, el óleo y el acrílico, la resina, temple, pastel y otros.
Actividades: Se llevarán a cabo al menos seis proyectos con tres técnicas pictóricas diferentes, aplicando el conocimiento adquirido sobre teoría del color.
Ejercicios de visualizaciones con el objetivo de estimular la temática de los trabajos.
Trabajo de bodegón. Lectura complementaria.
Trabajo de autorretrato. Lectura complementaria: El retrato de Dorian Grey.

CRONOGRAMA GENERAL:

Primera semana: Lectura del programa y lectura complementaria
Semana 2 y 3: Teoría del color, ejercicios de sensibilización, trabajo con materiales del entorno.
Semana 3,4, 5: ejercicios sensoriales con mezclas de color .
Semana 5, 6, 7: los cuatro elementos naturales y la textura a través del color.
Semana 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14: 15 proyectos con tres técnicas diferentes.
Evaluación: semana según calendario.

Nota : se asignará un trabajo extractase por semana para su discusión en clase.

EVALUACIÓN:

25% Trabajo asignado
40% trabajo en clase

30% presentación final de trabajos (el estudiante hará una selección de lo mejor y llevará una carpeta con el resto del trabajo completo)

DESGLOSE DE LA EVALUACIÓN:

- a. Basándose en el trabajo de la clase se asignarán trabajos semejantes para desarrollar en la casa cada semana.
- b. En el trabajo en clase se comprende la disciplina, la participación y la responsabilidad de las y los estudiantes con respecto al grupo y a sí mismo (a). Además del resultado aplicado a los conocimientos adquiridos, por eso la asistencia es un elemento fundamental.
- c. Para la última evaluación: la profesora solicitará el criterio de dos profesores(as) para que participen como espectadores y emitan críticas constructivas a los y las estudiantes sobre los resultados finales, sin que puedan emitir fallos respecto a las calificaciones.
- d. Los trabajos finales se presentarán: acuarelas, témperas, pasteles, y otros trabajos elaborados sobre papel se enmarcarán con cartulina o cartón de presentación blancos. Los soportes de cartón o lienzo sobre bastidor se enmarcarán con una venilla de madera encerada o pulida.

BIBLIOGRAFÍA

- Berger, John (1997) Algunos pasos hacia una teoría de lo invisible. Ed. Andorra. Madrid.
- Bonce, J (1989) Técnicas y secretos de la pintura. Ed. Leda. Barcelona/ 4. Borges, Luis (1998) El libro de los seres imaginarios. Ed Alianza. Má8rid.
- Cameron, Julia (1996) El camino del artista Ed. Tropel, Buenos Aires.
- Castro, Manuel (1995) El arte, concepto v función. Ed. Alma Mater. San José.
- Calabreze, Omar (1994) Cómo se lee una obra de arte. 2 ed. Ed. Cátedra. Madrid. .
- Gauthier, Guy (1996) 20 lecciones de la imagen v el sentido. Ed. Cátedra, Madrid.
- Gromling, Alexandra (1998) Master of italian art. Alemania.
- Hayes, C (1985) Guía completa de pintura v dibujo técnicas v materiales. Ed. Blume, España.
- Hermann (1974) Kandinsky. W. Mirada retrospectiva v otros escritos. Hd.EMECÉ. Argentina.
- Kandinsky, W. De lo espiritual en el arte. Ed. Alianza Forma, España
- Kandinsky, W. Punto y línea sobre el plano. Barcelona, Editorial Labor S.A., 1994.
- Malens, F (1984) Mirar un cuadro. Ed. Blume, España.
- Parramón, José María. Pintura a la cera, pastel, sanguina, creta y collage. Parragón Ediciones S.A., España, 1992.
- Pino, G (1984) Las artes Plásticas. Ed .UNED, Costa Rica.
- RJ, Clot (1981) La educación artística. Ed. Planeta, Barcelona.
- 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, 2 ed, Chile.
- Wilde, Oscar (1998) El retrato de Dorian Grey.
- Schneider Adams, Laurie. (1996). Arte y Psicoanálisis. Ediciones Cátedra, S.A., Madrid.