

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

PROGRAMA DEL CURSO INTRODUCCIÓN AL GRABADO EN METAL AP1025

I CICLO 2007

Profesora: Lic. Nidia Marina González Vásquez

Descripción del curso:

Este curso ofrece al estudiante la posibilidad de conocer, expresarse y experimentar, una de las técnicas de impresión que ofrece mayor riqueza plástica: el grabado en metal.

Esta técnica particular fue usada desde el siglo VX en Alemania, ligada, igual que la litografía, principalmente a la ilustración de textos.

En nuestro país, bajo la dirección del artista Juan Luis Rodríguez se instala en la Facultad de Bellas Artes el taller de Grabado en metal en los años 70.

Los diversos recursos del grabado en metal, ofrecen una gama importante de efectos plásticos, tales como texturas, claroscuros, líneas de diversas calidades, relieves y color, que el estudiante aplicará en varios proyectos de este curso.

El trabajo de taller en el aprendizaje de esta técnica requiere de paciencia y buena disposición, se necesita planificar cada ejercicio y ser preciso, así como manejar los materiales y componentes químicos con un alto grado de responsabilidad.

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante será capaz de aplicar la experimentación que le ofrece esta técnica a sus propuestas plásticas, y ensayar los resultados de la punta seca, el aguafuerte, la messotinta y el intaglio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Adquirir conocimiento básico de los materiales que se utilizan en el grabado en metal y su correcto manejo.
2. Experimentar las principales posibilidades técnicas del grabado en metal para aplicarlas en las propuestas plásticas del estudiante, que deben ser bien planificadas.
3. Desarrollar en el estudiante una actitud correcta para los procesos del trabajo de taller que esta técnica requiere.

CONTENIDOS:

- UNIDAD 1. A. Introducción: Conocimientos generales sobre el grabado en metal.
B. El taller: Instrumentos y materiales.
C. Punta seca y talla dulce.
D. Punta seca sobre matriz acrílica
E. El proceso de impresión

UNIDAD 2. A. El huecogrado o intaglio, proceso técnico básico.
B. Impresión con matriz de cartón sin tinta.
C. La colografía como alternativa experimental.
D. Impresión de colografías

UNIDAD 3 A. Aguafuerte y aguainta (messotinta)
B. Del diseño a la matriz de cobre grabada con ácido.
C. Aguafuerte y sus posibilidades
D. Aguainta o messotinta con resina en polvo o con pintura spray.
E. Impresión de series completas.
F. Combinación de varios recursos técnicos.

METODOLOGÍA:

El curso se desarrollará a partir de prácticas de taller, partiendo de la base teórica que se explicará en forma demostrativa, y que el estudiante aplicará a sus propios diseños una vez vistos y aprobados por el profesor.

El estudiante deberá hacerse responsable de su propio proceso y cumplir con las horas extra de taller que necesite para completar un mínimo de cinco ejercicios con su respectiva edición en forma limpia.

Durante el curso se llevará un registro escrito de los procesos técnicos y los ejercicios elaborados, que servirá tanto para la evaluación como de guía para que el estudiante revise y auto evalúe su trabajo y los conocimientos adquiridos.

El intercambio constante de opiniones y conocer el trabajo de artistas grabadores también será un factor muy importante.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Semana :Presentación del programa. Organización general del taller, materiales a emplear y esbozo de las primeras propuestas para los ejercicios.

Semana 2 y 3. Unidad 1. Primer ejercicio: punta seca sobre matriz acrílica. Tres pruebas de artista y edición de cinco copias.

Semana 4,5 : Unidad dos. Segundo ejercicio: Intaglio con matriz de cartón. Impresión: Tres pruebas de artista y edición de cinco copias.

Semana 6y 7. Tercer ejercicio: Colografía. Impresión: Cuatro pruebas de artista y edición de cinco copias.

Semana 7, 21 : evaluación del proceso.

Semana 8,9 y 10: Aguafuerte y aguainta o messotinta. Cuarto ejercicio, matriz de cobre al ácido. Impresión: dos pruebas de artista y edición con cinco copias.

Semana 11 a semana 15 : Quinto ejercicio, matriz de cobre que conjugue varias técnicas. Impresión: Tres pruebas de artista y edición de siete copias.

Semana 16 : Evaluación final.

Evaluación:

La evaluación no se limitará al resultado final, sino que tomará en cuenta todo el proceso, de modo que el estudiante se comprometa a un trabajo de taller sistemático, sin lugar para resultados no supervisados.

Será muy importante la actitud del estudiante en el manejo de sus propios materiales y la administración del tiempo de taller.

También será tomada en cuenta la limpieza en cada una de las ediciones de los ejercicios.

Trabajo de taller	30% (15% primera evaluación)
Reporte o registro de trabajo	20%
Proceso de diseño	20% (primera evaluación)
Proyectos finales	50%

Materiales básicos para el estudiante:

- a. Al menos dos buriles: una punta y un raspador
- b. Pinceles para aplicar el barniz
- c. Papeles para impresión de grabado
- d. Papel de guía telefónica
- e. Trapos
- f. Papel periódico en pliegos
- g. Aguarrás
- h. Periódicos
- i. Guantes de latex
- j. Lima para metal.
- k. Rodillo
- l. Recortes de cartón
- m. Matrices de cobre
- n. Matriz de acrílico

BIBLIOGRAFÍA:

Dawson, John. Guía completa de grabado e impresión artístico. H Blume Ediciones, España, 1981.

Dalley, Terence. Ilustración y diseño Editorial Blume, Madrid, 1981

Losilla, Edelmira. Breve historia y técnicas del grabado artístico. Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 1998.

Carrilo, Gabriel. Grabados de la colección de la Academia de San Carlos. México D.F.,1992

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 una 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.

Espanja 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 al 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 témpera, 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.

