

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA

CURSO: Introducción a la Pintura A
CÓDIGO: AP-1007
CREDITOS: 1
CICLO: I- 2003
PROFESORA: Roxana Salazar Bonilla

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso comprende en introducir al estudiante al mundo del color, a la organización pictórica, al arte como impulso vital, natural, como composición orgánica y eficaz de tensiones para una sonoridad total según circunstancias espacio- temporales.

Constará de un semestre en el cual el estudiante adquirirá conocimientos teóricos y prácticos de la teoría del color y de diferentes técnicas pictóricas. Además de trabajar con temas muy libres, dándole énfasis a ejercicios de sensibilización, para que el estudiante se integre en el acto creativo.

BASES PREVIAS:

Haber aprobado el taller de selección de la Escuela de Artes Plásticas.

OBJETIVOS GENERALES:

1. Mediante un acercamiento humanístico a la pintura el estudiante adquirirá conocimientos formales y conceptuales del arte.

UNIDADES TEMATICAS:

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

RECURSOS:

1 huevera blanca o plato, 2 recipientes grandes con boca ancha. Una paleta
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
1 tabla de plywood o durpanel de 60 x 80 cm. Ocre en polvo (variedad de
colores), pigmentos vegetales, blanco España. 1 tarro de goma blanca, ¼ de
K. de óxido de zinc, aceite de linaza, trementina, 2 mts. de manta, 3
bastidores, papel Kraft, carboncillos, cartones y papel periódico.
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 estudiante
encuentre el estímulo necesario en el desarrollo de su creatividad.

El estudiante deberá de realizar prácticas de las diferentes técnicas y
ejercicios de color. El estudiante tendrá la libertad de escoger su técnica y
de transmitir en la obra su idea.

EVALUACION:

1. 25% Asignaciones
2. 50% Trabajo en clase
3. 25% Presentación final de los trabajos

DESGLOSE DE LA EVALUACION:

1. Basado en el ejercicio realizado en el taller, el profesor asignará un
trabajo similar para realizar en la casa.
2. En el trabajo en clase está comprendido la disciplina, la participación,
la asistencia y la responsabilidad del estudiante con respecto al grupo
y a sí mismo. Además el resultado de la asimilación de las
enseñanzas aplicadas en el trabajo en clase.
3. Para la evaluación final de los trabajos, se evaluará el resultado final
de los trabajos y se presentarán de la siguiente manera:
 - a. Las acuarelas, témperas, pasteles y trabajos realizados en papel se
enmarcarán con cartulina o cartón de presentación blancos.
 - b. Los soportes de cartón, con bastidor o de un material más duro 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 aplicarlo tanto en sus apreciaciones como en sus trabajos

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.

Ejercicios de sensibilización donde el estudiante armonizará con la naturaleza y el entorno. Visitas a exposiciones en galerías y museos. Análisis de la profesora y los estudiantes de los trabajos realizados.

II. Técnicas pictóricas (Duración 10 semanas)

Objetivo: El estudiante aprenderá a aplicar el color por medio de al menos tres técnicas pictóricas.

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

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.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Lectura del programa y lectura complementaria (I semana)
2. Ejercicios de sensibilización y teoría del color (II semana)
3. Ejercicios demostrativos de lo anterior (II y IV semanas)
4. Visita a museos y galerías. (V semana)
5. Ejercicio de sensibilización en un río (VI semana)
6. 15 trabajos en tres técnicas diferentes (VII, VIII, ... XVI semanas)
7. Evaluación final. Semana estipulada según el calendario universitario

Nota: Cada semana el estudiante realizará en la casa un ejercicio con una técnica rápida para llevar y comentar en la lección siguiente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bachelard, Gastón (1978). El agua y los sueños. Ed. F. de C. México.
2. Berger, John (1997). Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo invisible. Ed. Andorra. Madrid, España.
3. Bontcé, J (1989) Técnicas y secretos de la pintura. Ed. Leda. España.
4. Borges, J.L (1998) El libro de los seres imaginarios. Ed. Alianza Madrid
5. Cameron, Julia (1996) El camino del artista. Ed. Tropel, Argentina
6. Castro, Manuel (1995) El arte concepto y función. Ed. Alma Mater. Costa Rica.
7. Gwynn, K (1985). Pintar a la acuarela. Ed. Blume, España.
8. Gromling, Alexandra (1998). Master of italian art. Alemania
9. Grosenick, Uta (2001) Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Ed. Taschen. España.
10. Hayes, C (1985). Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Ed. Blume, España.
11. Kandinsky, W . De lo espiritual en el arte. Ed. Alianza Forma, España
12. Malens, F (1984). Mirar un cuadro. Ed. Blume, España.
13. Mink, Janis (2002). Duchamp. Ed. Taschen. España
14. Pino, G (1984). Las artes plásticas. Ed. UNED, Costa Rica.
15. R.J Clot (1981). La educación artística. Ed. Planeta, Barcelona.
16. Ricard, André (2000). La aventura creativa. Ed. Ariel, España.
17. Ruhrberg y otros (2001). Arte del siglo XX. Ed. Taschen. España
18. Saxton, C (1981). Curso de arte. Ed. Blume, España.
19. Schneider, Laurie (1996) Arte y Psicoanálisis. Ed. Cátedra. España.