

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA: AP: 3142
ACUARELA 4

II SEMESTRE-2009

CREDITOS: 4

PROFESORA: Licda. Nidia Marina González Vásquez

BASES PREVIAS: Haber aprobado el curso, AP: 3141, Acuarela 3

Modalidad: Regular.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso ampliará los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la técnica de la acuarela, y sus aplicaciones, ampliando su dominio a la solución de la organicidad bidimensional, mediante ejercicios creativos, para la conclusión de proyectos personales. Se trabajará con lectura, música y otros recursos, como inducción para la creación plástica y ampliación de las experiencias de percepción, estructuración y conceptualización de la obra. Se entenderá el recurso técnico de la acuarela dentro de las múltiples posibilidades expresivas contemporáneas.

OBJETIVO GENERAL:

Que el estudiante aplique sus conocimientos previos de la misma manera que sea capaz de descubrir nuevas posibilidades técnicas, enfrentándose creativamente a sus propias propuestas y a propuestas de otros artistas que recurren a esta técnica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar propuestas serias e investigativas utilizando la técnica de la acuarela de manera convencional y alternativa.

Lograr solidez en los trabajos finales tanto técnica como conceptualmente.

UNIDADES TEMÁTICAS:

1. Composición y color aplicado
2. Recursos técnicos tradicionales y alternativos
3. La naturaleza muerta, el paisaje y la figura humana en la acuarela.

RECURSOS:

Pigmentos y pinceles adecuados, papeles distintos y papeles profesionales, recursos novedosos propuestos por los estudiantes.
Una paleta limpia y suficientes recipientes para agua.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Se caracterizará por la instrucción individual 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. Se realizarán giras pertinentes, en donde los y las estudiantes experimentarán con la técnica de la acuarela y las posibilidades del paisaje al natural. Se realizarán ejercicios de color con actividades de sensibilización que utilicen vídeos, lecturas, piezas musicales, visitas a exposiciones u otros recursos que estimulen las propuestas creativas de los y las participantes.

EVALUACIÓN:

20% Asignaciones

30% Trabajo de taller

25% Primera evaluación

25% Segunda evaluación

DESGLOSE DE LA EVALUACIÓN:

- Se asignarán varias lecturas obligatorias del libro *Arte del paisaje* de Raffaele Milani para su discusión en clase
- El número mínimo de trabajos a revisar en cada evaluación será de 12, tomando en cuenta lo mejor del trabajo en clase y las tareas asignadas, el formato mínimo será de medio pliego en la mayoría de los casos, al menos que se llegue a otras propuestas de manera consensuada con la profesora.
- Los y las estudiantes con base en un anteproyecto investigativo realizarán un trabajo final en donde aplicarán las técnicas desarrolladas y el color. En este trabajo se pueden implementar 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 la opinión 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 tendrán ninguna ingerencia en el fallo con respecto a las notas

UNIDADES TEMÁTICAS:

I. Composición y color (Durante todo el curso)

Objetivo: El y la estudiante mediante ejercicios sensoriales tendrá una mayor disposición para la creación, y será consciente de la importancia de la composición y el color para la labor creativa y lo aplicará tanto en sus apreciaciones como en sus trabajos.

Actividades: Lecturas que complementen el tema y enriquezcan los contenidos del curso. Ejercicios de sensibilización donde el estudiante armonizará con la naturaleza y el entorno, para esto se realizarán durante el curso al menos cuatro giras en las cuales se visitarán diferentes ambientes naturales. Visitas a exposiciones en galerías y museos. Análisis de la profesora y los estudiantes de los trabajos realizados.

II. Técnica de la acuarela y posibilidades alternativas

Actividades: Los y las estudiantes desarrollarán un tema de investigación relacionado con cualquiera de los contenidos, y en base al mismo harán una propuesta plástica final.

Además se propondrán ejercicios de visualizaciones con el objetivo de estimular la temática de los trabajos.

III. La naturaleza muerta, el paisaje y la figura humana en la pintura

Objetivo: Abordar esta temática subjetiva y libremente a base de propuestas personales

Actividades: Ejemplos del paisaje en Turner, Monet, Giorgia O Keeffe, Teodorico Quirós, Manuel Sánchez y Luis Daell. La figura humana: Miguel Ángel, Ana Griselda Hine y Margarita Berteau. Lecturas complementarias, vídeos y otros.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BÁSICO, SUJETO A MODIFICACIÓN SEGÚN EL TRABAJO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, NUEVAS PROPUESTAS, ETC.

Lectura del programa y lectura complementaria (I semana)

Trabajos de sensibilización y lectura asignada. Ejercicios a partir de un artista y una obra musical relacionada. (II, III, V y VI semanas). Las cuatro estaciones de Vivaldi.

Propuesta de anteproyecto personal, para presentar en la IV semana.

Trabajo de la lectura y revisión de trabajo asignado (VII, VII, VIII, IX semana)

Trabajos de paisaje, e interpretación de la figura humana (X, XI. XII, XIII, XIV y XVI semanas)

Primera evaluación, octava semana: al menos 12 trabajos con la técnica de la acuarela.

Evaluación final. (semana de evaluación estipulada en el Calendario Universitario)

BIBLIOGRAFÍA

- Bachelard, Gastón. *El agua y los sueños*. México: Fondo de Cultura Económica, 1978.
- Benke, Britta. *Geogia O´ Keeffe*. Alemania: Taschen, 1995.
- Berger, John . *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo invisible*. Madrid:Andorra, 1997.
- Berger, John. *Alberto Durero. Acuarelas y dibujos*. Portugal: Taschen, 1994.
- Bockemühl, 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
- Brian, J. *Técnica de la Acuarela*. España: Leda, 1968.
- Calabrese, Omar. *Como se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra, 1994.
- Chevalier, Jean y Gheebrent, Alain. *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Herder,S.A., 1999.
- Clark, Kenneth. *El Desnudo*. Madrid: Alianza Forma, 2002.
- Clarke, Michael. *Acuarela*. Barcelona: Blume, 1994.
- Day, Holliday y Sturges, Hollister. *Art of the Fantastic*. Indiana: Indianapolis Museum of Art, 1987.
- 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.
- Gauthier, Guy. *20 lecciones de la imagen y el sentido*. Madrid: Cátedra, 1996.
- Gwynn, Kate. *Pintar a la acuarela*. España: Blume, 1985.
- Hayes, C. *Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales*. España: Blume,1985.
- Jameson, Fredric. *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*.Barcelona: Paidós, 1991.
- Milani, Rafaele. *El arte del paisaje*.Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2007.
- Morris, Desmond. *El hombre al desnudo*. Barcelona: Círculo de lectores, 1980.
- Le Breton, David. *Antropología del cuerpo y la modernidad*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1995.
- Luchinger, Thomas. *Luchinger*. San José: Museo de arte Costarricense, 1990.
- Ramírez, Juan Antonio. *Tendencias del Arte, Arte de Tendencias*.Madrid: Ensayos Arte Cátedra, 2009
- Sagrada, Martín. *El des-cubrimiento del hombre*. Madrid: Ruedo Ibérico, 1973.
- Saxton, C. *Curso de arte*. España: Blume.1981
- Stevens, John. *El darse cuenta*. Chile: Cuatro Vientos, 1977.