

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPTO. DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DEL CURSO
AP-3144 (PINTURA ÓLEO IV)

CRÉDITOS: 8

CICLO: II 2009

PROFESORES: Lic. José Jackson Guadamuz y Licda. Peggy Taylor

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso Pintura-Óleo IV pretende brindar al estudiante diversas herramientas artísticas que le permitan enfrentarse a las expectativas de la producción artística, tanto nacional como internacional. Habiendo realizado un recorrido pausado y cauteloso por las ideas artísticas contemporáneas durante el curso Pintura Óleo III, a lo largo del presente curso se intentará analizarlas de una forma más agresiva.

Con el fin de realizar esto, se ha planeado una antología de textos que delimitará el marco teórico del curso (refiriéndose a asuntos como la identidad en el marco del arte Posmoderno) asimismo la ida a museos y galerías nacionales.

En cuanto al aspecto práctico, los ejercicios planteados para el curso serán tanto el reflejo de la teoría como espacios de experimentación personal.

OBJETIVO GENERAL:

- Brindar al estudiante las herramientas prácticas y teóricas para enfrentarse al ambiente artístico contemporáneo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar un recorrido histórico por los movimientos artísticos en el siglo XX.
2. Analizar las soluciones plásticas propuestas por los artistas de la segunda mitad del siglo XX.
3. Realizar visitas a salas de exposición nacionales con el fin de conocer el quehacer artístico nacional contemporáneo.
4. Propiciar espacios para la experimentación pictórica tradicional y no tradicional.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

- Arte del siglo XX
- Posmodernismo
- Arte Costarricense contemporáneo
- La pintura como expresión artística contemporánea
- Técnicas pictóricas no tradicionales
- Herramientas tecnológicas en función de la Pintura

- Más allá de la Pintura: la instalación, el video-arte-instalación.

METODOLOGÍA:

El curso es práctico, lo que implica que un 80% del tiempo lectivo será utilizado para ejecutar ejercicios planteados por el profesor y un 20% dedicado a teoría apropiada para el desarrollo de dichos ejercicios.

Las unidades serán desarrolladas por medio de ejercicios puntuales que gradualmente irán creciendo en dificultad de ejecución.

Cada estudiante contará con un cuaderno de apuntes (bitácora) que facilitará el registro tanto del trabajo en el taller como de la teoría vista en clase, asimismo las propuestas y anotaciones personales que considere pertinentes.

El trabajo en el taller será evaluado mediante revisiones parciales en conjunto con los estudiantes matriculados en el curso, esto con el motivo de fomentar su capacidad de análisis y carácter crítico tanto hacia el trabajo propio como al de sus compañeros.

EVALUACIÓN

Evaluación parcial	20%
Evaluación final	25%
Bitácora	25%
Investigación teórica	20%
Trabajo en clase	10%
TOTAL	100%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lectura del programa. (1 semana).

Arte del siglo XX. **Reinterpretación** de la obra de un artista seleccionado (mínimo cuatro trabajos y fundamentación teórica; dos con cada profesor). (4 semanas).

Posmodernismo . Propuesta individual con fundamento teórico: collage y pintura (mínimo 2 trabajos). (2 semanas).

Gira: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Setiembre 04).

Evaluación parcial : Octubre 02.

Arte costarricense contemporáneo. Copia de una obra (en la casa). 8 semanas.

Gira: Teorética (Octubre 05).

Técnicas pictóricas no tradicionales . Tecnología actual al servicio de la pintura.

Desarrollar 2 trabajos con cada profesor: Objeto poético. Fundamentación teórica.

Presentar un anteproyecto en setiembre. (3 semanas).

Instalación y el video-arte-instalación. Desarrollar un trabajo con fundamentación teórica. Grupos de 3 personas: Happening, Performance, Land Art, Cuerpo Arte, etc.

Fundamentación teórica. Presentar un anteproyecto en octubre. (3 semanas).

Evaluación final: Diciembre 03.

BIBLIOGRAFÍA 1:

- Koppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. Ediciones G. Gili, 2003.
- Powell, William. El color y su uso. Blume, 2005
- Scott, Marylin. Pintura al Óleo. Taschen, 2005
- Scott, Marylin. Pintura Acrílica. Taschen, 2004
- Smith, Ray. New Artist's Handbook. DX Publishing, 2003

BIBLIOGRAFÍA 2:

Blanco Salgueiro, Loreto. **Ofrendas y moradas; modos mágicos de percepción y comportamiento**, Grupo de investigación PI 1, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Vigo en octubre del año 2000.

Blanco Salgueiro, Loreto, Hernández Jesús. Meana, Juan Carlos Pequeño, Mirta. Romeo, Anxos. **Sentidos del Mirar**. Edición Grupo de Investigación PI 1. Departamento de pintura. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Vigo. Imprime Gráficas Pomba, 2001.

Berger, John. **algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible** © Árdora Ediciones, Madrid, España, 1997. © de la traducción: Pilar Vásquez (sobre una bailarina...| Algunos pasos...| Poema) y Nacho Fernández (ser un pintor; Color; Espacio; Dibujar...).

Jung, Carl Gustav. **El hombre y sus símbolos** Piados. 1997.

Kandinsky, Vassily y Marc, Franz. **EL JINETE AZUL** Traducción de Ricardo Burgaleta. 1ra ed. 1989.
©1965, 1984 by R. Piper and Co. Verlag, Munich. © de todas las ediciones en castellano, Ediciones Piados Ibérica, S.A., Mariano Cubí, 92-08021 Barcelona, y editorial Piados, SAICF, Defensa, 599-Buenos Aires.

Kandinsky, Vassily. **De lo espiritual en el arte** © 1910 Ediciones Piados IBÉRICA; S.A. España.

Mackintosh, Alastair. **EL SIMBOLISMO Y EL ART NOUVEAU**© de la Traducción: Marcelo Covián. © Editorial Labor, S.A. Calabria, 235-239- Barcelona-15. España

Matisse, Henri. **Reflexiones sobre el Arte** © HERMANN, París 1972. © de la redacción de textos y notas por Domineque Fourcade. © Emecé Editores, S.A. – Buenos Aires, 1977.