

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "Carlos Monge Alfaro"
DPTO. DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DEL CURSO AP-7013
DISEÑO PICTÓRICO I

Requisito: Diseño 4, Dibujo 4, Taller pigmentos, Taller textil y papel.

Créditos: 8

Horas semanales: 8 horas clase, 8 horas estudio independiente.

I Ciclo 2011

Profesor: Licda. Peggy Taylor

ptaylor@costarricense.cr

Descripción del curso

Este primer curso del ciclo profesional en pintura es un curso de recopilación de información visual a través del manejo técnico e investigación de los principios generales del sistema de la pintura (forma y contenido, su relación semiótica).

Constituye una introducción a las características, necesidades y cualidades de la pintura como manifestación artística, por lo que enfatiza en la manipulación de los instrumentos, soportes, técnicas, forma, estructura y significación de la obra pictórica. Es importante el entendimiento de los aspectos proyectuales, el conocimiento de una metodología de trabajo, el apoyo teórico necesario desarrollando las habilidades y destrezas técnicas para sentar las bases de un desarrollo sistemático y evolutivo en los cursos posteriores.

La formación disciplinaria, el desarrollo de la sensibilidad y de una metodología de trabajo es importante para que los estudiantes se pueda llevar a cabo el desarrollo de sus propios proyectos y planteamientos artísticos.

Objetivo general

Capacitar al estudiante para entender la relación entre lo perceptual y la representación pictórica como plataformas para la experimentación, adentrándose en las áreas proyectual, teórica y técnica.

Objetivos específicos

1. Promover la sensibilización del estudiante ante las manifestaciones artísticas pictóricas.
2. Fomentar en el estudiante la búsqueda de características que reflejen su identidad propia en relación con el medio artístico
3. Propiciar en el estudiante la actitud investigativa, conceptualización y la metodología propias de la actividad pictórica, mediante la observación, el análisis, la percepción visual y la experimentación técnica.
4. Fomentar en el estudiante el uso de los instrumentos de la metodología proyectual.

Contenidos

Área proyectual

- Tema generador: "Proceso de conceptualización y elaboración de la pintura a partir de enfoques contemporáneos de los géneros de bodegón, paisaje, retrato y abstracción"
- Se desarrollarán cuatro proyectos relacionados con estos géneros mediante la bitácora y obras finales.

Proyecto Individual :

- Elaboración de proyectos cuya técnica, composición, conceptualización y materiales, serán de la expresión particular de cada estudiante, según previa investigación y la aprobación del profesor.
- Investigación iconográfica aplicada a la obra individual y fundamentada en un ensayo.
- Conceptos a aplicar en el proyecto:

- Naturaleza muerta: de la figuración a la interpretación.
- El paisaje percepción e interpretación.
- El cuerpo, figuración e interpretación.
- Abstracción procesos de deconstrucción de la forma.-----

Aspectos metodológicos

Mediante el desarrollo del proyecto por etapas establecidas en la metodología proyectual, a través de la bitácora se pretende realizar ejercicios perceptuales, de copia y miméticos que intensifiquen el entendimiento del color y sus mezclas, claves tonales, la composición y la conceptualización en el formato.

Utilización de herramientas propias de la metodología proyectual.

Elaboración de registros del proceso de creación del objeto pictórico.

Elaboración de documentación que permita la evaluación del proceso de gestión del proyecto a través de la bitácora.

Área teórica

Tema generador: "Proceso de conceptualización y elaboración de la pintura a partir de nuevos enfoques de los géneros tradicionales de bodegón, paisaje, retrato y abstracción"

Composición en el cuerpo, paisaje, naturaleza muerta y abstracción.

El cuerpo: psicología, personalidad y arquetipos.

El paisaje visiones de ecosistemas cromáticos naturales regionales, atmósferas y estereotipos.

Naturaleza muerta el mundo objetual de los simulacros y artificios.

Abstracción la no significación y los significantes vacíos.

Área técnica

El desarrollo del área técnica contempla las actividades de adiestramiento de técnicas. Cada actividad se realiza en cinco vertientes:

Pigmentos y color

- Naturales y artificiales.
- Preparación de pigmentos para óleo, acrílico y acuarela.
- Mezclas y aplicaciones.
- Degradaciones magras y aceitosas (óleo)
- Aguadas (acuarela y acrílico).
- Preparaciones y conservación.
- Uso y abuso del blanco y del negro (óleo y acrílico).

Soportes o superficies

- Preparación de superficies.
- Ejercicios de montajes y procesos de imprimaciones tradicionales y modernas.
- Soportes naturales y artificiales.
- Ejercicios de preparación de textiles, papel, maderas.
- Formatos y superficies: planas o texturizadas.

Herramientas

- Demostraciones: Pinceles, espátulas, tintos, rodillos.
- Demostraciones: sistemas de aplicación y distribución de pigmentos en cada medio.
- Demostración: Conservación y limpieza.

Aglutinantes, barnices y disolventes

- Resinas, fijadores y tipos de barnices: charla y demostración.

Técnicas

- Procedimientos de manufactura de la pintura al óleo, pastel, acuarela y ejercicios de empaste, *alla prima*, aguarasadas, veladuras.

Procedimiento metodológico

En este curso teórico práctico se utilizan diversos enfoques metodológicos que permitan la recopilación y nivelación técnica a través de la técnica al óleo como medio universal para entender el proceso creativo pictórico.

Según lo requieran los contenidos del curso se impartirán conferencias, charlas, investigaciones teóricas,

experiencias sensibilizadoras de aplicación práctica, demostraciones y prácticas guiadas. Se realizarán comentarios de los proyectos en proceso, recomendaciones técnicas, sesiones de lluvias de ideas basadas en la teoría de los géneros y el sistema de la pintura. Se dará énfasis a la teoría y práctica de la pintura en general destinada al estudio independiente de los proyectos que representan estéticas personales. Así explorando una variedad de temas se obtendrá un entendimiento de la pintura como un texto visual que puede tener múltiples funciones y ser explotado a través de varias investigaciones y perspectivas, combinando la enseñanza magistral y participativa, enfatizando siempre en la comunicación abierta entre profesor y estudiante. No se evaluarán trabajos que no hayan sido supervisados por la profesora y entregados en las fechas indicadas.

Evaluación

Asignaciones	10%
Trabajos escritos	15%
Comprobación de lecturas	10%
Bitácora	15%
Proceso de taller	20%
Trabajo visual	30%

Cronograma

Proyecto 1:

Naturaleza muerta: Bitácora. De la concreción a la estilización. Acrílico. Soportes. Ejercicios de color (degradación, claves tonales, monocromías y armonías). 4 semanas.

Proyecto 2:

Paisaje: Bitácora. Percepción e interpretación. Acuarela. Soportes. Ejercicios de color (armonías, complementarios, análogos, tipos de papel, aguadas, enmascaramientos, seco, húmedo). 4 semanas.

Proyecto 3:

Retrato: Bitácora. Procesos de representación y proyectación. Óleo. Soportes. Autorretrato. Ejercicios de color (empastes, veladuras, alla prima, pincelada). 4 semanas.

Proyecto 4:

Abstracción: Bitácora. Procesos de destrucción de la forma. Pastel. Soportes. Ejercicios de color (manejo de planos, luz, color). 4 semanas.

En los talleres se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

Bibliografía básica

Área proyectual

Alvaro M.I.; Borrás, G; Esteban, J F. **Saber ver el arte**. Ed. Zaragoza, 1974.

Berger, R. **El conocimiento de la pintura. Cómo verla y apreciarla**. Curso Básico de la Escuela de Artes Aplicadas de Basilea. Barcelona: Ed. Blume, 1961.

Gombrich, E. H., J. Hochberg y M. Black. **Arte, percepción y realidad**. Barcelona: Paidós, 1983.

Kandinsky, W. **Punto y Línea sobre el plano**. España: Labor, 1971

Área teórica

Arean, González, Carlos Antonio. **Comprender la pintura**. Barcelona: España, 1969.

Arthem, R. **Arte y Percepción visual**. Buenos Aires: Alianza, 1973.

Bozal, U. **El lenguaje artístico**. Barcelona: Visor, 1970.

Dorfles, Gillo. **Las oscilaciones del gusto**. Barcelona: Lumen, 1958.

Dorfles, Gillo. **Símbolo, Comunicación y Consumo**. Barcelona: Lumen, 1984.

Flemming, William. **Arte, Música e Ideas**. México: MacGraw Hill, 1978.

Vicen, Furió **Ideas y formas en la representación pictórica**. Barcelona: Antrophos, 1991.

Kandinsky, W. **De lo Espiritual en el Arte**. Barcelona: Barral, 1986.

López Chuhurra, O. **Estética de los elementos plásticos**. Barcelona, 1971.

Área Técnica

Blume, Hermann. **Técnica de los Grandes Pintores**. Barcelona: Ed Blume, 1981.

Blume, Hermann. **Técnica de los Artistas Modernos**. Barcelona: Ed. Blume .

Bontcé, J.. **Técnicas y Secretos de la Pintura**. L.E.D.A., Riera San Miguel, Barcelona.

Dordoni, Silvia. **Materia e Imagen. Fuentes sobre las técnicas de pintura**. Barcelona: Sebal, 1995.

Doerner, Max. **Los materiales de pintura**. Barcelona: Rerveté, 1985.

Hayes, Collin. **Guía Completa de Pintura y Dibujo**. Barcelona: Ed. Blume, 1985.

Holt, Ten. **Manual del Artista**. Barcelona: Ed. Blume, 1982.

Jelbert, Wendy y otros. **Mastering the Art of Watercolor**. Hermes House, Anness Publishing Ltdd 2004, London

Maltese, C. **Técnicas artísticas**. Madrid: Cátedra, 1985.

Mayer, Ralph. **Materiales y Técnicas del arte**. España: Ed. Blume, Colección Parragón. Pintura y dibujo, 1985.