

A. Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes
Programa de Artes Plásticas

B. Horario
jueves 8: 30 am-
12:50 am
digital

C. Profesor
Fernando Paes
fernando.paes@upr.edu

D. Título
Procesos de pintura I
Sección OU1
Salón BA - 217

E. Codificación del curso
Arte 3815

F. Número de horas/crédito
4.5 horas semanales de taller/3 créditos

G. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos

H. Descripción del curso

Introducción a los elementos conceptuales y técnicos requeridos para la creación de una imagen significativa de contenido íntimamente ligado a las cualidades del color y a los medios de la pintura. El curso será ofrecido online.

I. Objetivos del curso

Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado(a) para:

1. Distinguir la naturaleza particular de la imagen creada en pintura vis-a-vis otros medios
2. Utilizar el color, en sus posibilidades y distinciones, como el elemento formal y

expresivo de mayor importancia jerárquica en la pintura

3. Establecer relaciones adecuadas entre los contenidos de las obras y las particularidades del medio

3. Utilizar adecuadamente las teorías básicas del color

4. Aplicar correctamente las técnicas y medios de la pintura acrílica

J. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo

Unidad Tiempo

1. Conferencia ilustrada sobre las particularidades formales y expresivas de la pintura 4.5 horas

2. Introducción al medio de pintura acrílica y a los instrumentos de trabajo a través de la

Pintura. 4.5 horas

3. Introducción práctica por medio de ejercicios

- a las teorías básicas del color 4.5 horas
 - 4. Ejercicio sobre discriminación de las cualidades y complejidades del color–pintura monocromática 4.5 horas
 - 5. Las sutilezas del medio–transparencias y empasto 4.5 horas
 - 6. La pintura vis-a-vis el dibujo–ejercicio comparativo 4.5 horas
 - 7. Contenido y forma
 - a. investigación conceptual y formal de temas posibles y recopilación de información a través de estudios hechos alla prima 4.5 horas
 - b. creación de una obra basada en los estudios preliminares 9 horas
 - 8. Los géneros:
 - a. la naturaleza muerta encontrada
 - b. el paisaje natural y el urbanista
 - c. la figura humana o animal 15 horas
 - 9. La imaginación 4.5 horas
 - 10. Críticas grupales 9 horas
- (15 sesiones de clase de 4.5 horas de contacto semanal) 67.5 horas– Total
(3 créditos semestrales)

K. Estrategias instruccionales

- 1. Conferencias y charlas
 - 2. Demostraciones
 - 3. Ejercicios en clase
 - 4. Asignaciones
- #### L. Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimos disponibles o requeridos

- 1. Talleres de Artes Plásticas del Departamento de Bellas Artes
- 2. Los recursos escritos y audiovisuales del Seminario de Bellas Artes del Departamento de Bellas Artes
- 3. La Sala de Arte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras
- 4. Los museos y galerías de arte de Puerto Rico con sus exhibiciones permanentes y periódicas
- 5. Los recursos disponibles a través de la red cibernética

LL. Estrategias de evaluación*

- 1. Trabajo individual en clase o asignado 70%
- 2. Actitud y ejecutoria profesional esperada de un estudiante de concentración: 20%
 - a. compromiso serio con los estudios que preparan para la práctica de la profesión elegida
 - b. cumplimiento cabal con iniciativa y creatividad de las tareas requeridas dentro de los parámetros de tiempo asignados
 - c. utilización imaginativa de las capacidades

- intelectuales y destrezas artísticas
 - d. actitud objetiva hacia la crítica evaluativa de su trabajo y el de otros
 - e. participación activa en las sesiones de clase, ya sean de ejecutoria o de crítica
3. Asistencia a clase† 10%

2

The Trial Version

- 1 ausencia injustificada: -5%
- 2 ausencias injustificadas: -10%

Total: 100%

†La política del Departamento de Bellas Artes con respecto a la asistencia a las clases de taller de la Sección de Artes Plásticas es la siguiente:

Los cursos se componen de un mínimo de 15 sesiones semestrales—una por semana de 4:20 horas. Ya que una ausencia significa la pérdida de una semana de trabajo completa, la política con relación a las mismas es la siguiente:

- a. Con 3 (tres) ausencias injustificadas a las sesiones requeridas el estudiante fracasa el curso y debe darse de baja u obtener una calificación final de F.
- b. En el caso de cursos de investigación creativa o estudio independiente, la totalidad de estudiantes matriculados se reúne como grupo solo para algunas sesiones. El resto de las sesiones son tutorías o consultas individuales que se establecen por acuerdo con el (la) profesor(a) que ofrece el curso. En estos casos, con 2 (dos) ausencias injustificadas, ya sea a las sesiones de grupo, o a las tutorías y consultas individuales, se fracasa el curso.
- c. Las tardanzas injustificadas de más de 15 minutos luego del comienzo de la sesión, se acumulan como fracciones de ausencias.
- d. La asistencia a las sesiones sin los materiales o la preparación requerida para la misma cuenta como una ausencia.
- e. Se aceptan únicamente excusas por escrito, No obstante, es prerrogativa del (la) profesor(a) del curso aceptarlas o no, luego de evaluar la validez de las mismas.
- f. Es obligatorio reponer todo trabajo incompleto, ya sea por ausencias justificadas o injustificadas. De no hacerse, a dicho trabajo se le otorga una calificación de 0 o F.
- g. En el caso de ausencias justificadas, de no reponerse el trabajo perdido, la ausencia cuenta como una injustificada aplicable al máximo de 3 mencionadas en el inciso 1.
- h. La puntuación otorgada al renglón de asistencia a clases para la calificación final del curso se reduce de la siguiente manera con las primeras 2 (dos) ausencias) injustificadas:
 - a. primera ausencia: la mitad de la puntuación establecida en el renglón
 - b. segunda ausencia: la totalidad de la puntuación establecida

*Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

M. Sistema de calificación

Cuantificable: A(4)-F(0), W, F*, I

N. Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

The Trial Version

O. Integridad Académica:

Según se desprende de la circular 17-(1989-1990) y del Artículo 6.14 del Reglamento General de Estudiantes, es política del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico promover los más altos estándares de integridad académica y científica y sancionar la violación de ellos. La falta

de integridad y el fraude académico incluye: plagio, falsificación, invención o atribución falsa y cualquier engaño o desviación de aquellas conductas o prácticas de honestidad generalmente aceptadas en la comunidad académica, que no ocurra como resultado de errores o diferencias honestas e involuntarias en la interpretación o manejo de datos o información.

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la)

profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario

conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento

(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que

requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

P . Bibliografía

Albers, Josef. *Interaction of Color: Revised and Expanded Edition*. New Haven: Yale University Press, 2006.

Berger, John. *The Sense of Sight*. New York: Pantheon books, 1985.

Chilvers, Ian and Harold Osborne, eds. *The Oxford Dictionary of Art*. new ed. New York: Oxford University Press, 1997.

Creevy, Bill. *The Oil Painting Book: Materials and Techniques for Today's Artist*. Lakewood, N.J.:

Watson-Guption Publishers, 1999.

Eiseman, Leatrice. *Pantone Guide to Communicating with Color*. New York: Design Books, 2000.
Gage, John. *Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction*. Berkeley: University of California Press, 1999.

Harrison, Lorraine & C. Tappenden, Ed. *Artist's Materials: All the Materials You Will Ever Need to*

Make Art. New York: Firefly Books Ltd., 2005

Itten, Johannes. *The Art of Color: The Subjective Experience and Objective Rationale of Color*. (edición revisada). New York: John Wiley & Sons, 1997.

LeClair, Charles. *Color in Contemporary Painting*. New York: Watson-Guptill Publications, 1997.

Massey, Robert. *Formulas for Painters*. New York: Watson-Guptill Publications, 1967.

Mattera, Joanne. *The Art of Encaustic Painting: Contemporary Expression in The Ancient Medium of Pigmented Wax*. Lakewood, N.J.: Watson-Guptill Publishers, N.J., 2001.

Mayer, Ralph.

Materiales y técnicas del arte. Madrid: Hermann Blume, 1985.

Merrifield, M. P. *Original Treatises on the Arts of Painting*. New York: Dover Publications, 1967.

Rossol, Monona. *The Artist's Complete Health and Safety Guide*. (3ra. edición). New York: Allworth

Press, 2001.

Sidaway, Ian. *Everything You Ever Wanted to Know About Art Materials*. Cincinnati: North Light Books, 2000.

Smith, Ray. *An Introduction to Art Techniques*. London: Dorling Kindersley, 2000. ———. *An Introduction to Oil Painting*. London: Dorling Kindersley, 1998.

_____. *The Artist's Handbook*. New York: Alfred A. Knopf, 1992.

Sultán, Alton. *The Luminous Brush: Painting with Egg Tempera*. Lakewood, NJ: Watson-Guptill Publishers, N.J., 1999.

Tauchid, Rheni. *The New Acrylics: Complete Guide to the New Generation of Acrylic Paints*. Lakewood, NJ: Watson-Guptill Publications, 2005.

Thompson, Daniel V. *Practice of Tempera Painting*. New York: Dover Publications, 1936.

Wehlte,

Kurt. *The Materials and Techniques of Painting*. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1975.

Wright, Michael. *An Introduction to Mixed Media*. London: Dorling Kindersley, 1995.

Q. Revistas

Artnews <http://www.artnews.com/>

Artforum <http://artforum.com/>

Flashart <http://www.flashartonline.com/>

Raw Vision <http://www.rawvision.com/>

Modern Painters <http://www.artinfo.com/modern-painters> Art and Auction

<http://www.artinfo.com/art->

[and-auction](http://www.artinfo.com/art-) ArtReview <http://www.artreview.com/>

Artworld <http://www.artworldmagazine.com/index.htm>

Arte al Día, Argentina www.artealdia.com

Art In America, Estados Unidos www.artinamericamagazine.com Art Forum, Estados Unidos

www.artforum.com

Art Nexus, Colombia www.artnexus.com

Creativity Research Journal, Estados Unidos www.erlbaum.com Journal of Visual Art Practice, Inglaterra www.intellectbooks.co.uk Leonardo, Estados Unidos <http://mitpress2.mit.edu>

The Futurist, Estados Unidos www.wfs.org

Aperture, Estados Unidos www.aperture.com

R. Historia del Arte

www.artcyclopedia.com www.artehistoria.com <http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>

S. Museos

upracd.upr.cluedu:9090/humanity/museo/museo.htm www.alternativemuseums.org

www.artmuseums.harvard.edu

www.drawingcenter.org

www.frick.org

www.guggenheim.org www.hirshorn.org www.mapr.org www.metmuseum.org

www.moma.org

www.morganlibrary.com www.museoarteponce.org www.museocontemporaneopr.org

www.museoreinasofia.es www.nga.gov

www.newmuseum.org

www.tate.org.uk www.whitney.org

Libros de Referencia

Smith, Ray. The Artists Handbook. New York: Alfred A. Knopf, 1997 750.28 5657a

Libro de Texto: No Aplica.

Perfil Profesional del Profesor

Grado Académico Otorgado de una Universidad Reconocido en: Maestría en Bellas Artes; o Bachiller en Bellas Artes.

Historial de Revisión

2/2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 8/2012, 13, 14, 15

Tiendas de Materiales de Arte

Daniel Smith <http://www.danielsmith.com/>

Utrecht <http://www.utrechtart.com/>

Williamsburg Artists Materials <http://www.williamsburgoils.com/>

Dick Blick <http://www.dickblick.com/>

Winsor & Newton <http://www.winsornewton.com/>

Kremer Pigments <http://kremerpigments.com/>

New York Central Art Supply <http://www.nycentralart.com/>

Gamblin Colors <http://www.gamblincolors.com/>

Gruppo Maimeri <http://www.maimeri.it/cgi/dev2p/sit020.pgm?varia=EN&V3=1>

Lista de Materiales Acrílicos

1. Cadmium red medium ó Cadmium red médium hue ó Permanent Red, Naphthol Red

2. Cadmium yellow medium ó Cadmium yellow médium hue ó Hansa Yellow Medium

3. Ultramarine blue

4. Titanium White

5. Ivory black

6. Otros colores a descripción del estudiante

☒☒Medios

1. Gloss Medium & Varnish
2. Matte Medium & Varnish

☒☒Pinceles

1. #10, #8, #12, 1", 1 1/2", 2" la selección de pinceles puede ser decisión del estudiante.
2. Espátulas

☒ Toallas desechables

☒ Envase para los pinceles

☒ Papel Toalla

☒ Soporte

- Canvas, medida sugerida (a modo de ejemplo 16" x 20" 16" x 20" 22" x 30" 22" x 30" 16" x 20" 11" x 14")

1. Masonite

2. Papel canvas

3. Cartón preparado

4. Panel de madera preparada

☒ Imprimatura

1. Gesso o acrílico

☒ Libreta para bocetos

1. Black Sketchbook

16" x 20" 16" x 20" 22" x 30" 22" x 30" 16" x 20"

11" x 14"

NOTA: Algunos de estos materiales se pueden comprar en Daniel Smith. El # de telefono es el, 1-

800-426-6740 ó pueden visitar el catálogo virtual utilizando el siguiente link,

<http://www.danielsmith.com/>

Z. Calendario de Actividades – Agosto a diciembre 2020:

Introducción y discusión del sílabo. Conferencia sobre las particularidades formales y expresivas de

la pintura en acrílico. Continúa la introducción y discusión del sílabo

Demostración de la construcción y preparación de un bastidor Demostración de la preparación de una

imprimatura sobre tela Demostración de la preparación de una imprimatura sobre panel

Demostración de la

preparación de una imprimatura sobre papel

P1 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando un color el blanco y el

negro - Dimensiones 18" x 24"- Se enfatiza la mezcla de colores. (Retrato)

Introducción a las teorías básicas del color a través del dialogo y videos educativos

P2 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando el blanco y el negro -

Dimensiones 18" x 24" - Se enfatiza la mezcla de los grises (Autorretrato)

Continúa la introducción a las teorías básicas del color a través del dialogo y los videos educativos

P3 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24" - Se enfatiza la mezcla de colores. (Paisaje)

P4 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24" - Se enfatiza la mezcla de colores y las sutilezas del medio con la técnica del empasto (Piedras)

P5 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24" - Se enfatiza la mezcla de colores y las sutilezas del medio a través de la técnica alla prima (Naturaleza Muerta)

Taller, dialogo, videos educativos, entrega, discusión y evaluación de los proyectos 1, 2, 3, 4 y 5

Taller, dialogo, videos educativos, entrega, discusión y evaluación de los proyectos 1, 2, 3, 4 y 5

Taller, dialogo y videos educativos Taller, dialogo y videos educativos Taller, dialogo y videos

educativos Taller, dialogo y videos educativos

P6 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24" - Se enfatiza la mezcla de colores y las sutilezas del medio a través de la técnica de transparencias (Botellas)

Taller, dialogo y videos educativos

P7 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

La pintura vis-a-vis (cara a cara) el dibujo ejercicio comparativo

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24" - Se enfatiza la mezcla de colores, el contenido y la forma (Cubismo)

P8 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24" - Se enfatiza el la mezcla de colores, contenido y la forma (Abstracto)

P9 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24"- Se enfatiza la mezcla de colores, el contenido y la forma (Figurativo - Abstracto)

P10 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24"- Se enfatiza la mezcla de colores, el contenido y la forma (Expresionismo)

Taller, dialogo, videos educativos, entrega, discusión y evaluación de los proyectos 6, 7, 8, 9 y 10

Taller, dialogo, videos educativos, entrega, discusión y evaluación de los proyectos 6, 7, 8, 9 y 10

P11 - Cinco estudios en la libreta Black Sketchbook

Ejercicio sobre las cualidades y complejidades de la pintura acrílica utilizando los primarios el blanco

y el negro - Dimensiones 18" x 24"- Se enfatiza la mezcla de colores, el contenido y la forma (Fauvismo)

Taller, dialogo y videos educativos Taller, dialogo y videos educativos

Taller, dialogo y videos educativos

Taller, dialogo, videos educativos, entrega, discusión y evaluación de los proyectos 1, 2, 3, 4 y 5

Taller, dialogo, videos educativos, entrega, discusión y evaluación de los proyectos 6, 7, 8, 9, 10 y 11

o K 12 Entrega final

o J 14 Último día para entregar los trabajos

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Título IX: Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Seguridad y manejo de riesgos:

El Departamento de Bellas Artes, adscrito a la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, observa las más altas medidas de seguridad en el manejo de sustancias químicas, gases y equipos cuya

operación indebida puedan causar instancias que pongan en peligro la salud y seguridad de sus estudiantes, personal docente y no docente. Estas medidas están contenidas en los planes de seguridad del Recinto de Río Piedras que se encuentran en el enlace <https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2017/04/Planes-de-seguridad-RRP.pdf> así como en el **Manual de Seguridad y Talleres de Bellas Arquitectura (MaSAT) Artes** y que es una herramienta complementaria al Pro