

PINTURA II

jueves 8:30 am -12:50pm

Prof. Fernando Paes

Procesos de pintura II Sección OU1 Salón 217

ARTE 3816

Descripción del curso.

Curso de taller que explora específicamente los aspectos técnicos de medios tradicionales y contemporáneos utilizados en la pintura de caballete.

Objetivos del curso

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

1. Reflexionar con conocimiento propio sobre el desarrollo de la pintura de caballete en occidente desde el punto de vista técnico.
2. Construir bastidores, estirar lienzos y aplicar imprimaturas blancas y coloreadas
3. Preparar otros soportes adecuados para las técnicas que los requieran tales como el papel y las tablas naturales o manufacturadas (masonite, et. al.)
4. Trabajar con las distintas técnicas de la pintura al óleo

a. *Alla prima*

b. Brocha seca, fusión y degradación de colores c. Transparencias

d. Empaste con pincel y espátula

e. En capas-graso sobre magro

f. Óleo sobre pintura acrílica

5. Trabajar con algunos otros medios tales como la encáustica, el buon fresco, el temple, el collage, las texturas aplicadas y los medios mixtos
6. Utilizar el vocabulario técnico y conceptual propio a los diversos medios
7. Criticar las obras desde la utilización correcta de los medios y su adecuación al contenido

CONTENIDO

1. Introducción al desarrollo técnico en la historia la pintura de caballete en occidente

2. Construcción de bastidores y preparación de lienzos

3. Preparación de otros soportes, papel y tabla

4. Pintura al óleo

a. *Alla prima*

b. Grisalla, brocha seca, fusión y degradación de colores c. Transparencias

d. Empaste con pincel y espátula

e. En capas-graso sobre magro

f. Sobre pintura acrílica

5. Otros medios y/o técnicas a escoger

a. la encáustica

b. el buon fresco, c. el temple

d. el collage,

e. resists y frotage f. texturas aplicada g. medios mixtos

6. Proyecto final utilizando uno de los procesos

7. Críticas

*Los medios y/o técnicas que se escojan están abiertos a los particulares intereses de los estudiantes matriculados según lo percibe el (la) profesor(a) durante las anteriores unidades del curso y a las pericias particulares que cada profesor que lo ofrece tiene con esos medios o técnicas. Dicha apertura de selección estará expresada en el sílabo del semestre en que se ofrece el curso.

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-Guptill 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*. Berkley:

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 Médium 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:

A.A.V.V. *Óleo: el color y la luz*. Madrid Genesis, 2002.
Arheim, Rudolf. *Arte y Percepción Visual*. Madrid: Editorial Alianza, 2000.
Arheim, Rudolf. *El Pensamiento Visual*. Barcelona: Paidós, 2008.
Arheim, Rudolf. *El Poder del Centro*. Madrid: Editorial Alianza, 2004.
Clark, K. *El Desnudo*. Madrid: Alianza Forma, 1956.
Dalbon, Charles. *Les origines de la peinture a l'huile. Etude historique et critique*. Ed. Perrin et Cic Libraires. París . 1904. , p: 222.
Daval, Jean-Luc. *Oil Painting from Van Eyck to Rothko*. New York: Rizzoli International Publications, Inc., 1985.
Devane, J. *Dibujar y Pintar en Retrato*. Madrid: H. Blume, 1994.
Doerner, Max. *The Materials of The Artist and Their Use in Painting*. New York: A Harvest/HBT Book Harcourt Brace, Jovanovich Publishers, 1984.
Drovan, Armand. *Traité de la peinture. Procédé a l'huile*. Gèneve. Ed. Pierre Cailler. 1960. , p: 302.
Galton, Jeremy. *Enciclopedia de técnicas de pintura al óleo*. 2a ed. 2008.
Barcelona Acanto, Hayes, C, (et al). *Guía Completa de Pintura y Dibujo*. Madrid: H. Blume, 1989.
Havel, M. *Notes technique sur la peinture à l'huile et les mediums la flashe et l'aquarelle*. Paris. Couleurs Bourgeois Ainé, 2008.
Janvszczak, Waldemar. *Técnicas de los Grandes Pintores*. España: H Blume Ediciones, 1981.
Jordan, William B., Cherry Peter. *El Bodegón Español de Velásquez a Goya*. National Gallery Publications, 2005.
Kerdijk, F. *Les matériaux pour artistes-peintres et la technique de la peinture à l'huile matières colorantes, liants et vernis dans la technique de la peinture à 8a ed*. Apeldoorn [etc.] Usines Royales Talens & Zoon N.V., 1963.

- Laurie, A.P.. The Painters Methods and Materials. New York: Dover Publications Inc., 1967.
- Leslie, Keneth. Oil Pastel. New York: Watson-Guptill, 2008.
- Massey, Robert. Formulas for Painters. New York: Watson Guptill Publications, 1990. Mayer, Ralph. Materiales y Técnicas del Arte. Maryland: Herman Blume, 1993. Monahan, Patricia. Pintar al Oleo. Madrid: Herman Blume Ediciones, 1996
- Parramón, José M. El Gran Libro de Pintura al Oleo. España: Parramón Ediciones, S.A., 2005.
- Sanders, J. Bali. Óleo a la espátula 4a ed. Barcelona L.E.D.A., 1999.
- Shaeffer, S. Big Book of Painting Nature in Oil. New York: Watson Guptill, 2001 Spandorfer, Merle(et al). Making Art Safely. New York: Reinhold, 1996.
- Wolheim, Richard. La Pintura Como Arte. España: Visor, 2007
- 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> 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

- Historia del Arte
www.artcyclopedia.com www.artehistoria.com <http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>
- 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

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/cgidev2p/sit020.pgm?varia=EN&V3=1>

MATERIALES PARA LA CLASE

- Óleos o pigmentos

1. Cadmium red médium
2. Cadmium red light
3. Cadmium red deep
4. Cadmium yellow médium
5. Cadmium yellow light
6. Cadmium yellow deep
7. Ultramarine blue
8. Titanium White
9. Ivory black

- Medios y Solventes

1. Aceite de linaza prensado a frío. Cold press linseed oil
2. Turpentina Turpentine / Aguarrás (Mineral Spirits)
3. Pinceles de cerda dura. 1. #10, #8, #12, 1", 1 1/2", 2" la selección de pinceles puede ser decisión del artista.
4. Espátulas varios tamaños.

Toallas desechables Envase para los pinceles Papel Toalla
Soporte. Papel Aluminio

1. Canvas, medida sugerida 11"x 14"
2. Masonite (11"x 14")
3. Papel 22 1/2" x 30"

4. Cartón 22 1/2" x 30"
5. Panel de madera 11"x 14"

Imprimatura

1. Gesso Agregados / cola de conejo
  1. Polvo de mármol
  2. Talco de mármol

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/>

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).

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.

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.