

Medios acuosos

Fernando Paes M- J 8:30 - 12:50

Codificación del curso

Arte 3936

Curso de taller intermedio que explora el potencial conceptual, expresivo y técnico de variados medios acuosos sobre diversos soportes de papel tradicionales y contemporáneos.

Objetivos del curso:

1. Conceptualizar y ubicar su obra dentro de los parámetros particulares de la obra ejecutada en medios acuosos sobre soporte de papel
2. Escoger y utilizar el soporte adecuado al medio con que se ha de ejecutar la obra
3. Utilizar los medios de la tinta china, acuarela y el gouache, entre otros.
4. Seleccionar el enmarcado adecuado para la obra de arte sobre papel y tomar las medidas requeridas para su preservación.
5. Ampliar su educación intelectual a través del pensamiento visual.
6. Criticar adecuadamente la obra de arte hecha con medios acuosos sobre papel desde las particularidades técnicas y conceptuales de tales medios de expresión

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo

1. Introducción: Particularidades conceptuales de la obra ejecutada en medios acuosos y su práctica contemporánea.
2. Capacitación en el uso y tipos de papel como soporte del medio acuoso.

3. Sesiones de práctica y experimentación utilizando:

a- Tinta china

Contexto histórico del desarrollo paralelo del papel y la tinta en Oriente. Repertorio de efectos; texturas y aguadas.

Escala tonal; aplicación de luz y sombra / espacios negativos y positivos. Ejercicios con café.

b- Acuarela

Orígenes y desarrollo del medio.

La modernidad del medio como disciplina independiente a partir de la escuela inglesa: William Blake y William Turner.

Siglo XIX – La paleta impresionista.

Exponentes contemporáneos y práctica actual.

c- Gouache - Acuarela opaca contrapuesta a la acuarela transparente.

- Exponentes del gouache y práctica actual.

- Otras tendencias no occidentales, como la Pintura Mogol, en artistas contemporáneos.

d- Teorías del color (selección).

Newton y Goethe: El espectro solar y la rueda de colores.

Chevreul:

El Impresionismo, La Revolución Industrial y el desarrollo de los pigmentos.

Colorimetría; el sistema de Munsell.

Industrialismo del color, Siglos XX y XXI: Pantone.

Construcción y/o aplicación creativa de círculos cromáticos.

6. Capacitación en la experimentación con pigmentos vegetales, medios mixtos y nuevos productos.

Cocina de la pintura (fabricación casera)

7. Investigación escrita sobre artistas y/o temas contemporáneos en los medios acuosos.

8. Principios básicos sobre enmarcación y preservación de obra en papel.

Materiales:

Pueden variar de acuerdo a las necesidades particulares del área de énfasis y/o proyectos de los/las estudiantes.

Libreta de papel blanco de acuarela: 11 X 15" (no mayor de 16 X 20").

Puede utilizarse papel de mayor tamaño para proyectos especiales.

Drawing Board o pedazo grande de vidrio (cristal)

Lápiz EBONY o HB. Sacapuntas, goma de borrar (blanca o transparente).

Regla (preferiblemente de 18").

Pinceles suaves – variedad

Paleta plástica / potes de vidrio para almacenar pigmentos y materiales

Tinta china negra (permanent)

Acuarelas individuales o estuche (set) Set de gouache. Masking tape

Papel toalla. Ser de pintura acrílica.

Vasitos y/o envases de enjuague.

Equipo y herramientas para montaje de sus presentaciones.

P. Bibliografía: Textos:

Smith, Ray. 2009. The Artist's Handbook. NY: Alfred A. Knopf.

Paul, Stella. 2017. Chromaphilia: The Story of Color in Art. NY: Phaidon.

Libros:

Adams, Sean. 2017. The Designer's Dictionary of Color. NY: Harry N. Abrams.

Albers, Josef. 2013. Interaction of Color: 50th Anniversary Edition. CT: Yale University Press.

Batchelor, David. 2008. Colour. Whitechapel: Documents of Contemporary Art. CT: MIT Press.

Comamala, Juan T. 1999. Pintando al gouache. Barcelona: Ceac.

Dewey, David. 2000. The Watercolor Book: Materials and Techniques for Today's Artists. Watson-Guption Publishers: Lakewood, N.J.

Dews, Pat. 1998. Creative Discoveries in Watermedia. North Light Books:

Cincinnati. Edwards, Betty. 2004. Color: A Course in Mastering the Art of Mixing Colors.

Tarcher Perigee.

Eiseman, Leatrice. 2000. Pantone Guide to Communicating with Color. Design Books: New York.

Gage, John. 2000. Color and Meaning: Art, Science and Symbolism. Thames and Hudson.

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

Le Clair, Charles. 2000. The Art of Watercolor. (edición revisada). NJ:

Watson-Guptill. Le Clair, Charles. 1991. Color in Contemporary Painting: Integrating Practice and Theory. J. Watson – Guptill.

Lweison, Jeremy. Messud, Claire. (Authors). Neel, Alice (Artist). 2015. Alice Neel:

Drawings and Watercolors, 1927 – 1978). NY: David Zwirner Books.

Morrissey Thompson, Kay. 2012. The Art and Technique of Sumi-e Japanese Ink

Painting: Japanese Ink Painting as Taught by Ukao Uchiyama. Tuttle Publishing. Parramón, José María. 1997. Como pintar al gouache. Parramón: Barcelona.

Paul, Stella. 2017. Chromaphilia: The Story of Color in Art. NY: Phaidon.

Rainey, Jenna. 2017. Everyday watercolor. NJ: Watson – Guptill.

Reardon, Michael. 2016. Watercolor Techniques: Painting Light and Color in Landscapes and Cityscapes. Cincinnati: North Light Books.

Rossol, Monona. 2001. The Artist's Complete Health and Safety Guide. (3rd. ed.) Allworth Press: New York.

Sheaks, Barclay. 2000. The Acrylics Book: Materials and Techniques for Today's Artist. Watson-Guptill Publishers: Lakewood, N.J.

Smith, Ray. 2002. The Complete Guide to Watercolor. UK: DK Publishing. St. Clair, Kassia. 2017. The Secret Lives of Color. NY: Penguin.

Sussman, Elisabeth. 2005. Remote Viewing; Invented Worlds in Recent Painting and Drawing. New York: Whitney Museum of American Art / Harry N. Abrams.

Zelansky, Paul. Fisher, Mary Pat. (1994) Color. 2nd. Ed. NJ: Prentice Hall. DVD

Gething, Ashley. Hill, Mathew. Leese, Ian. Niel, Tim. (directors) Beard, Mary. Schama, Simon. (writers). 2018.

Civilizations. Episode 8 – Color and Light. NY: PBS.

ARTISTAS Y SITIOS EN INTERNET:

Don Bachardy

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

Louise Bourgeois

<https://www.moma.org/artists/710>

Cecily Brown

<http://www.artnet.com/artists/cecily-brown/>

Antonio Calderara

<https://www.wikiart.org/es/antonio-calderara>

Marlene Dumas

<https://www.marlenedumas.nl/>

Cai Guo Qiang

www.caiguoqiang.com

David Hockney

<http://www.davidhockney.co/>

Ati Maier

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

John Marin

<http://www.artnet.com/artists/john-marin/>

Alice Neel

<http://www.artnet.com/artists/alice-neel/>

Emil Nolde

<http://www.artnet.com/artists/emil-nolde/>

Pantone Color Matching System

www.pantone.com

Pamela Phatsimo Sunstrum

<https://www.pamelaphatsimosunstrum.com/>

Endre Penovac

https://www.saatchiart.com/endre_penovac

Elizabeth Peyton

<https://gladstonegallery.com/artist/elizabeth-peyton>

Imran Qureshi

<https://www.ropac.net/artist/imran-qureshi>

Dima Rebus

<https://dimarebus.com/>

This is Colossal

www.thisiscolossal

Lourdes Sánchez

<http://lourdesanchez.com/>

John Singer Sargent

<http://www.artnet.com/artists/john-singer-sargent/>

Shahzia Sikander

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

Ekaterina Smirnova

<http://www.ekaterina-smirnova.com/>

Samantha Wall

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

Andrew Wyeth

<http://andrewwyeth.com/>

Andrew Wyeth Pics 20 Great American Colorists (Article / Artists Network)

<https://www.artistsnetwork.com/art-history/andrew-wyeth-picks-20-great-american-watercolorists/>

ARTISTAS QUE LA UTILIZAN

- [Jeff Huhlin](#)
- [Lissa Pressman](#)
- [Jane Guthridge](#)
- [Elena de la Ville](#)
- [Lora Murphy](#)
- [Alberto Reina](#)
- [Jeffrey Hirst](#)
- [Catherine Nash](#)
- [Ellen Koment](#)
- [Paula Roland](#)
- [Krista Svalbonas](#)
- [Lynda Ray](#)
- [Karen Freedman](#)
- [Belén Millán](#)
- [Marybeth Rothman](#)
- [Joanne Mattera](#)
- [David A. Clark](#)
- [Howard Hersh](#)

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 par 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.