

A. Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras Facultad de Humanidades Departamento de Bellas Artes

B. Taller Experimental en Papel I, II, III

Termino Académico: Enero -Mayo 2021

Horario: Viernes 8:30-12:50

Profesor: Anna Nicholson Rivera

Horas de Oficina: Viernes 1-3 pm

C. Codificación del Curso: Arte 4926

D. Número de horas / crédito:

3 créditos – 4 1/2 horas de contacto semanales

E. Prerrequisitos, co-requisitos y otros requerimientos: Nivel I-

Un curso entre Arte 3911, Arte 3912 ó Arte 3913

(Fundamentos de las Artes Visuales I, II ó III) y 3 créditos en área de énfasis. **Nivel II –**

Haber aprobado Nivel I

Nivel III –

Haber aprobado Nivel II

F. Descripción del curso:

Estudio y práctica de nuevas tendencias en la creación de obras hechas en papel. Énfasis en la presentación de conceptos, análisis crítico y procesos de elaboración. Investigación de diferentes enfoques contemporáneos de la figuración y la no -figuración a través del collage, el papel hecho a mano, el papel reciclado, entre otros. Provee para la creación de proyectos especiales e investigación individualizada en áreas de interés personal bajo la dirección del profesor. El curso puede repetirse hasta tres (3) veces para un máximo de nueve (9) créditos.

G. Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso el / la estudiante estará capacitado/a para:

1. Utilizar el papel como un material independiente a través de sus propiedades y características físicas y estéticas.
2. Identificar direcciones en su obra que se puedan definir y estructurar como investigaciones plásticas apropiadas para el medio.
3. Organizar propuestas conceptuales, formales y técnicas utilizando formatos no tradicionales y experimentales a través de la tecnología y el manejo de recursos, tanto naturales como desechados; consciente de su responsabilidad hacia la preservación del ambiente.
4. Reconocer un panorama histórico y tendencias contemporáneas del papel como medio artístico.
5. Elaborar procesos de crítica madura y reflexiva en torno a su obra y la de otros.
6. Ampliar su educación intelectual a través del pensamiento visual.

H. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

Cada unidad contará con ejercicios o proyectos de creación.

Unidad

1. Estudio de documentación histórica (escrita y visual) del papel como material, soporte y un medio artístico independiente.
2. Estudio del papel como concepto cultural e industrial: materiales, técnicas y procedimientos.
3. Discusión de las propuestas de investigación creativa; sus bases teóricas, formales y técnicas.

4. El papel asperjado: técnicas del gofrado, el marmoleado, estampados e intervenciones de color, entre otros.
 5. El collage: Dobleces, cortes y manipulación del material.
 6. Fabricación manual y reciclaje: Procesos de reducción a pulpa. Fibras naturales y materiales desechados o encontrados.
 7. Creación de prototipos y obras terminadas en formatos no tradicionales tanto bidimensionales como tridimensionales.
 8. Visita a Taller o colección especializada.
 9. Capacitación en la integración de elementos y procesos provenientes de otras disciplinas (referencias científicas, literarias, sociológicas, económicas, educativas y humanísticas, entre otras)
 10. Sesiones de crítica.
- (15 sesiones de clase de 4.5 horas de contacto semanal) 3 créditos semestrales

Tiempo

4.5 horas

4.5 horas

4.5 horas

4.5 horas 4.5 horas

18 horas

9 horas 4.5 horas

4.5 horas 13.5 horas

67 horas – Total

(Se presume trabajo independiente, por parte del estudiante, correspondiente al mismo número de horas contacto semanalmente)

I. Técnicas instruccionales:

1. Demostraciones, conferencias y discusión durante las etapas de producción.
2. Práctica intensiva a través de ejercicios, asignaciones y/o proyectos dirigidos.
3. Críticas grupales e individuales.
4. Visitas a exhibiciones y colecciones pertinentes al curso.

J. Recursos mínimos disponibles o requeridos:

Acceso a los talleres y a equipo en el Departamento de Bellas Artes. Seminarios, bibliotecas y centros de información adscritos al sistema de la UPR. Sala de Libros Raros (Colección Josefina Del Toro Fulladosa), Biblioteca José M. Lázaro, UPR. La Casa del Libro, Viejo San Juan. Centros de acervo informativo de los museos nacionales. Colecciones privadas y otros recursos extramuros, según su disponibilidad. Redes de informática (Internet).

K. Técnicas de evaluación:

- 1- Elaboración de proyectos: Trabajo individual en clase o asignado. **70%**
- 2- Ejecutoria profesional esperada de un / una estudiante universitario/a
 - Compromiso serio con los estudios que preparan para la práctica de la disciplina elegida.
 - Cumplimiento cabal con iniciativa y creatividad de las tareas requeridas dentro de los parámetros de tiempo asignados.

- Utilización imaginativa de las capacidades intelectuales y destrezas académicas.
- Actitud objetiva hacia la crítica evaluativa de su trabajo y el de otros.
- Asistencia y participación activa en las sesiones de clase, ya sean de conferencia, investigación, ejecutoria o de crítica.

20%

3- Asistencia **10%** †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:

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.
Tres (3) ausencias equivalen al 20% de la totalidad del curso.
- b- Las tardanzas injustificadas de más de 15 minutos luego del comienzo de la sesión, se acumulan como fracciones de ausencias.
- c- La asistencia a las sesiones sin los materiales o la preparación requerida para la misma cuenta como una ausencia.
- d- 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.
- e- 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.

- f- 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 a.

Total -100%

L. 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.

M. 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).

N. 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.

O. Sistema de calificación:

Sistema de calificación cuantificable: A (4)- B (3), C (2), D (1), F (0), W, F*, I – (con nota parcial)

P. Bibliografía (Sujeta a cambios y actualización periódica.)

Referencia Requerida: Los siguientes textos serán depositados en el área de reserva de la Colección de las Artes u otra unidad del Sistema de Bibliotecas, según su disponibilidad:

Historia del medio y teoría:

Fabricación de papel:

Manipulación del medio y artistas del papel (antologías):

McFadden, David Revere. (2009) *Slash: Paper Under the Knife*. NY: 5 Continents. Shaoqiang, Wang. (2012) *Paper Works*. Berkeley, CA: Gingko Press.

LIBROS

Barret, Timothy. (2006) *Japanese Papermaking*. NY and Tokyo: .

Brookfield, Karen. (1995) *La escritura*. Madrid: Santillana, S.A.

Checa Cremades, José Luis. (2012). El libro antiguo: Materia bibliográfica y objeto de deseo. Madrid: PRAHA.

Drucker, Johanna. (2004) A Century of Artist's Books. NY: Granary Books.

Foster, Carter. Sirmons, Franklin. (2010) Steve Wolfe: On Paper NY: Whitney Museum of American Art, Yale University Press.

Grummer, Arnold. (2009) Complete Guide to Easy Papermaking. Iola, WI: Krause Publications.

Grunebaum, Gabriele. (2012) Techniques for Marbleizing Paper. NY: Dover.

Howard, Keith. (2003) The Contemporary Printmaker. NY: Write Cross Press.

Heller, Jules. (1997) Papermaking. NY: Watson Guptill.

Hellmuth, Claudine. (2004) Collage Discovery Workshop Cincinnati, OH: North Light.

Basbanes, Nicholas A. (2014) On Paper: The Everything of Its Two-Thousand-Year History. NY: Vintage Publications.

Asunción, Josep. Bye, Eric A. (Translator) (2003) The Complete Book of Papermaking. London / NY: Lark Books.

Asunción, Josep. Bye, Eric A. (Translator) (2003) The Complete Book of Papermaking. London / NY: Lark Books.

Floating World Editions

Basbanes, Nicholas A. (2014) On Paper: The Everything of Its Two-Thousand-Year History. NY: Vintage Publications.

Heyenga, Laura. (2013) *Art Made from Books: Altered, Sculpted, Carved & Transformed*. NY: Chronicle Books.

Heyenga, Laura (Compiler) Ryan, Rob (Preface) (2011) *Paper Cutting Book: Contemporary Artists, Timeless Craft*. NY: Chronicle Books.

Hiebert, Helen. (1998) *Papermaking with Plants: Creative Recipes and Projects Using Herbs, Flowers, Grasses, and Leaves*. VT: Storey Publishing.

Hiebert, Helen. (2006) *Papermaking with Garden Plants & Common Weeds*.

VT:

Kyle, Hedi. Warchol, Ulla. (2018). *The Art of the Fold: How to Make Innovative Books and Structures*. London: Laurence King.

Lambert, Susan. (2001) *Prints: Art & Techniques*. London: V&A Publications.

Loring, Rosamond. (2009) *Decorated Book Papers: Being an Account of Their Design and Fashions*. (4th Ed.) Cambridge, MA: Harvard College Library.

Martos, Alexis. (2013) *Papiroflexia, arte con papel*. Madrid: Edimat Libros.

McFadden, David Revere. (2009) *Slash: Paper Under the Knife*. NY: 5 Continents.

Michel, Karen. (2005) *The Complete Guide to Altered Imagery*. Gloucester, MA: Quarry.

Perella, Lynne. (2006) *Alphabetica: Creativity Guide for Collage and Book Artists*.

Primrose Paper Arts (authors) (2006) *Paper: Handmade Style*. CA: Thunder Bay.

Reed, Marcia. Phillips, Glenn. (2018). *Artists and Their Books / Books and Their Artists*. CA: Getty Research Institute.

Saddington, Marianne. (1992) *Making Your Own Paper*. Powell, VT: Storey Comm.

Shannon, Faith. (1994) *The Art & Craft of Paper*. San Francisco, CA: Chronicle Books.

Storey Publishing.

Hunter, Dard. (2011) Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft. NY: Dover Publications.

Lorente, Marie – Jeanne. (2004) The Art of Papermaking with Plants.

NY: W. W. Norton & Company.

Maurer-Mathison, Diane V. (2006) Paper in Three Dimensions: Origami, Pop-Ups, Sculpture, Baskets, Boxes, and More. NY: Poter Craft.

McHugh, Gene. (2013) 500 Paper Objects: New Directions in Paper Art.
--

London / NY: Lark, 500 Series.

Shannon, Faith (Author). (2018). Lofts, Hanna (Photographer). Paper Pleasures. CA: Grove Press.

Shaoqiang, Wang. (2012) Paper Works. Berkeley, CA: Gingko Press.

Shure, Brian. (2000) Chine Collé: A Printer's Handbook San Francisco, CA:

Crown Point Press.

Sloan, Paul. (2011) Book Art: Iconic Sculptures and Installations Made from Books. Berlin: Gestalten.

Studley, Vance. (2012) The Art & Craft of Handmade Paper. NY: Dover Publications.

Torralba, Nieves. (2012). El papel de la falda. Universidad Autónoma de México.

DVD – DOCUMENTALES

Gold, Vanessa. (2010) Between the Folds. NY: PBS.

Nash, Catherine. (Vol.1 2005 / Vol. 2, 2010) Papermaking Workshop: Handmade Paper from Plants and Recycled Fibers. Tucson, AZ: Nash / Renfrow Productions.

SITIOS Y ARTISTAS ESPECIALIZADOS

John Babcock

www.babcockart.com Rogan Brown www.roganbrown.com Peter Callesen
www.petercallesen.com

Beatrice Coron

www.beatricecoron.com

Bianca Chang

www.biancachang.com

Brian Dettmer

www.briandettmer.com

Scott Fife

www.scottfife.com

Cecilia Levy

www.cecilialevy.com

Christa Donner

www.christadonner.com

Dieu Donne (NY)

www.dieudonne.org

Frances Gallardo

www.francesgallardo.com

Vélez Celemín, Antonio. (2012) El Marmoleado del papel: guardas obra arte. Madrid: Ollero y Ramos Editores.

Peter Gerakaris

<http://www.petergerakaris.com/accordion-books/>

Tatiana Ginsberg

<http://tatianaginsberg.org/>

Brenda Hartill

www.brendahartill.com

Helen Hiebert

www.helenhiebertstudio.com

Li Hongjun

<https://collabcubed.com/2012/02/01/li-hongjun-topographic-paper-sculptures/>

Lisa Kokin

www.lisakokin.com

Nava Lubelski

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

Movable Books Society

www.movablebooksociety.org

Peace Paper Project

<http://www.peacepaperproject.org/gallery.html>

Paper Book Intensive

www.paperbookintensive.org

Mia Pearlman

<http://miapearlman.com/>

Liliana Porter

<http://lilianaporter.com/>

Tom Phillips

www.tomphillips.com

Raquel Quijano

<http://www.mapr.org/es/museo/proa/artista/quijano-raquel>

José Enrique – Quique- Rivera

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

Ingrid Siliakus

www.ingrid-siliakus.exto.org

This is Colossal – Art, Design & Visual Culture

www.thisiscolossal.com

Robert The

www.bookdust.com

Nieves Torralba

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

Twin Rocker Handmade Paper

www.twinrocker@twinrocker.com

Kara Walker

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

REVISTAS ESPECIALIZADAS

Fiber Arts. www.fiberarts.com

MUSEOS / COLECCIONES ESPECIALIZADAS

www.brooklynmuseum.org

www.centerforbookarts.org

www.dieudonne.org

www.drawingcenter.org

www.hirshorn.org

www.mapr.org

www.museodellacarta.com (Museum of Handmade Paper. Fabriano, Italy) www.metmuseum.org

www.moma.org www.morganlibrary.com museocontemporaneo.org

museo.universidad@upr.edu www.newmuseum.org www.whitney.org

Curso creado originalmente en el área de Dibujo por los profesores Susana Herrero y Patrick Almonrode. (1984).

Registrado como Multidisciplinario por el Profesor Néstor Millán, (1995). Cambio de codificación actual (2010). Revisión - 2018.

Calendario Programación de las actividades

Unidad 1 Enero 23

Introduction

Presentation del grupo

Estudio y documentación histórica del papel como material y medio artístico independiente.

Presentation de Power Point imágenes, documental

Primer Proyecto/ nota : Su Propuesta investigativa entrega Febrero 5

Unidad 2 29 de enero

Manipulation del medio y artistas del papel

Presentación de documentales y referencias artísticas locales e internacionales

Materiales/ técnicas / procedimientos del Papel hecho a mano

Proceso Chino

Proceso Japonés

Proceso Europeo

Proceso Americano

Unidad 3 Febrero 5 Primer Proyecto: Su Propuesta investigativa entrega Febrero 5

Discussion de propuestas de investigación creativa

Bases teóricas/ formales/ técnicas

Unidad 4 Febrero 12 - Febrero 19

Manipulación con papeles existentes

Técnicas de gofrado/ dobleses/ cortes / estampado / intervenciones de color

2do Proyecto para nota Fecha de entrega: Marzo 5 hora 8:30 am

Febrero 19

Trabajo de taller para la creación de una obra utilizando técnicas demostradas el 12 de febrero.

Unidad 5 Febrero 26

El collage

Preparación de pegas con fibras naturales y técnicas de Chine Collé

Demostración en la primera hora trabajo de taller las horas siguientes.

Unidad 6 Papel Hecho a MANO

Marzo 5

8:30 am Critica y discusión de las obras realizadas

11 am Demostración y charla del Papel Hecho a MANO

Marzo -12 - 19 - 26

Marzo 12 Fabricación manual y reciclaje de papel / Creación del molde

Marzo 19 Procesos de reducción de la pulpa

Marzo 26 Fibras naturales materiales desechos y encontrados

Unidad 7 Abril 9

Demostración de prototipos Bidimensión / Tridimensión artistas que trabajan en esos medios

Origami / esculturas de papel

Abril 16 - 23 - 30

Creación de prototipos y obras terminadas en formatos no tradicionales

Creación de un objeto realizado en papel

MAYO 7

Ultimo día de clases

Criticas y entrega de los proyectos