

Prof. Juan Bautista Climent

Contacto:

juan.climent1@upr.edu

climentbautista@gmail.com

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

Título del curso:

Pintura Figurativa

Codificación del Curso

Arte 3846

Número de horas/crédito

4.5 horas semanales de taller/3 créditos

Viernes: 8:30 AM a 12:50 PM

“De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.”

Descripción del curso

En este curso abordaremos el uso del color en mutua relación con la práctica del dibujo del natural (paisaje, bodegón, autorretrato, y modelo) pasando a la figuración deformada, la figuración imaginaria y, sin miedo a contradecirnos, a la figuración abstracta.

Aprenderemos, primeramente, la noción de tono de la pintura oriental (pintura sin color), para adquirir el manejo de la mancha y la pincelada que nos facultará para dibujar con color.

El curso se complementará con textos e indagaciones sobre los principios de la pintura figurativa como símbolo, de manera que al concluir el curso se difuminen las aparentes contradicciones entre lo abstracto y lo figurativo.

Objetivos

Al finalizar el curso el/la estudiante habrá adquirido conocimientos y destrezas para dibujar pintando y pintar dibujando con referencias concretas y/o imaginarias, abarcando medios acuosos y aceitosos.

Metodología

1. Demostraciones de técnicas
2. Trabajo Individual en clases y tareas asignadas
3. Exploración de diferentes técnicas de la pintura figurativa
4. Estudio de obras de la Colección del Museo
5. Lecturas suplementarias
6. Autoevaluación mediante crítica grupales
7. Entrega Final

Bosquejo de Contenido y distribución del tiempo

SESIÓN	FECHA Y HORAS	MODALIDAD
Introducción del curso La pintura de todos los tiempos Tarea: Materiales de dibujo: Libreta newsprint 18 x 24, carboncillo de barra medium, lápiz charcoal medium y soft, goma de borrar	21 de enero 4.5 horas	En línea
<u>La Pintura: No un lujo, sino cuestión de Vida o Muerte</u> Teórico: Pintura prehistórica (origen de la pintura) Pintura y pensamiento simbólico El cerebro y el dibujo racional e intuitivo Práctico: Repaso intensivo de herramientas del dibujo: Contorno Ciego, contorno modificado, dibujo de hilo, dibujo de masa Tarea: Lectura <i>El Arco y La Lira</i> , O. Paz	28 de enero 4.5 horas	En línea
Taoísmo, Pintura y Naturaleza: La Naturaleza como pintora, el pintor como Naturaleza Teórico: La Naturaleza como manifestación de lo no	4 de febrero 4.5 horas	Presencial

<p>manifestado Teorías de Estética en la pintura Taoísta Oriente: La pintura sin color</p> <p>Práctico: Tinta china-Paisaje y naturaleza Pincelada: dibujo lineal con pincel Mancha: entre el dibujo y la pintura</p> <p>Referencia: Textos sobre estética taoísta, Luis Raiconero</p> <p>Tarea: <i>El arte de la pintura</i>, Sheng Tsung-ch'ien</p>		
<p><u>Mancha sobre mancha</u></p> <p>Práctico: Pintura Acrílica-Bodegón Gran formato (sobre papel estraza o cartón) Del tono al color: pintura en tres tonos En la pintura no se borra, se mancha Aceptar el error y usarlo a favor (escuchar la voz de la otredad, la que no es la de nuestra voluntad egoísta ¿la musa?)</p> <p>Referencia: El Misterio de Picasso (Documental)</p>	<p>11 de febrero 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>El Material como partícipe de la creación</p> <p>Teórico: El material como símbolo viviente Voluntad expresiva del material Diálogo materia-artista, objeto-sujeto</p> <p>Práctico: Acrílico-Autorretrato Continuación de práctica de pintura con dos y tres tonos</p> <p>Referente: El Cuaderno de Barro, Michel Barceló</p>	<p>18 de febrero 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>Retomar un cuadro: El color como proceso</p> <p>Práctico: Acrílico-Autorretrato</p>	<p>25 de febrero 4.5 horas</p>	<p>En línea</p>

<p>Imprimatura Retomar un cuadro resuelto en tres tonos para comenzar a crear color por capas</p>		
<p>Pintura con modelo en vivo</p> <p>Práctico: Acrílico Sesión completa dedicada a practicar los ejercicios aprendidos hasta ahora con modelo desnudo</p>	<p>4 de marzo 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>Entrega de Midterm: Tema libre y bitácora</p> <p>Realización en clase de obra con tema libre (pero con dibujo del natural) como entrega de midterm con las técnicas aprendidas.</p> <p>Entrega de bitácoras</p>	<p>11 de marzo 4.5 horas</p>	<p>En línea</p>
<p>Introducción al óleo</p> <p>Práctico: Imprimatura al óleo en sepia (monocromática) Dibujar y pintar del natural con óleo en tres tonos Añadir color con paleta reducida</p>	<p>18 de marzo 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>Figurar lo imaginario: Hacer visible lo invisible, creación de tu universo visual</p> <p>Práctico: Procesos creativos para la pintura figurativa a partir de referentes imaginarios y diseñados Documentación y boceteo Transformación, deformación y resignificación de referentes visuales</p>	<p>1 de abril 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>Figurar lo imaginario, Segunda parte</p> <p>Práctico:</p>	<p>8 de abril 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>

<p>Óleo Del boceto a la pintura El boceto como guía y no como límite</p>		
<p>Figurar lo imaginario, Tercera parte</p> <p>Teórico: Planos de la realidad según tradiciones simbólicas Los planos que habita la pintura</p> <p>Práctico: Creación de obra con recursos de la realidad, la imaginación y la materialidad</p>	<p>15 de abril 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>Figuración Esquemática: Lo simple, lo simbólico y lo abstracto</p> <p>Teórico: La Figuración Abstracta: el símbolo de vuelta a su origen “caótico” e “informe” Expresionismo abstracto lationamericano</p> <p>Práctico: Óleo Solución y disolución de la forma Pintura plana Desarrollo de pintura final</p>	<p>22 de abril 4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>Figuración Esquemática: Lo simple, lo simbólico y lo abstracto</p> <p>Teórico: La pintura real: plana Dibujo esquemático: Menos es más Dibujo y pintura ”Infantil” La Escuela del Sur (Constructivismo Lationamericano)</p> <p>Práctico:</p>	<p>29 de abril 4.5 horas</p>	<p>En línea</p>

<p>Óleo</p> <p>Reducción a colores primarios: Paleta constructivista</p> <p>Composición con formas simples. Construcción transparente de la forma, reducción geométrica de los sólidos.</p> <p>Desarrollo de pintura final</p> <p>Referente: Tradición del Hombre Abstracto, Joaquín Torres García</p>		
<p>Entrega final</p> <p>Obra en que coalicionen los referentes del dibujo del natural, lo imaginario y lo simbólico-abstracto</p>	<p>6 de mayo</p> <p>4.5 horas</p>	<p>Presencial</p>
<p>TOTAL DE HORAS CONTACTO</p>	<p>67.5 horas</p>	<p>(45 horas presenciales=75%)</p> <p>(22.5 horas en línea=25%)</p>

Materiales para comenzar el curso:

(Para primer día de clase)

- Pote de gesso 16 oz
- Shellac ambar 32 oz (Se consigue en ferreterías)
- Pinturas acrílicas en tubo de 2 oz: rojo carmesí, amarillo cadmio, azul ultramarino, amarillo ocre, negro
- Pintura acrílica blanca en tubo de 6.75 oz: Blanco de titanio
- Recipiente de plástico para docena huevos (como paleta)
- Libreta de papel de acuarela 14 x 17 (stratchmore, 140 lbs. recomendado)
- Libreta de bocetos portada dura, 14 x 17 in
- Tabla de madera con pinzas para sujetar libretas o papeles
- Libreta 18 x 24 in (papel newsprint)
- Superficies alternativas recicladas: Pedazos de cartón limpio (18 x 24 aprox. mínimo de tamaño)

- Bolígrafo bic (para escribir y para dibujar)
- Carboncillo de tiritas
- Lápiz Charcoal soft y medium
- Lápiz 2b, 6b, 8b
- Tinta china 5 copas de plástico para mezclar
- 2 pinceles redondos
- 1 pincel lengua de gato
- Goma de borrar
- Navaja (para sacar punta a los lápices)

Bibliografía selecta:

- *¡Cambiamos por favor!: Diario del taller de dibujo de Gustavo Aceves Navarro.* Maritere Martínez Fernández.
- *Dibujar con el lado derecho del cerebro.* Betty Edwards.
- *El Héroe de las Mil Caras.* Joseph Campbell.
- *El Simbolismo Precolombino.* Federico González Frías.
- *Textos sobre Estética Taoísta,* Luis Racionero.
- *Universalismo Constructivo.* Joaquín Torres García.
- *Materiales y técnicas del arte.* Ralph Mayer.
- *Los cuadernos.* Leonardo Da Vinci.
- *Filosofía Nahuatl.* Miguel León-Portilla.
- *El Arco y la Lira.* Octavio Paz.

ACUERDOS

PINTURA FIGURATIVA Arte 3846

ENERO-MAYO 2022

A. ASISTENCIA

- Según el reglamento de la UPRRP, 5 ausencias injustificadas equivalen a un FAU, es decir, baja con F por ausencias.
- La excusa escrita debe entregarla tan pronto se incorpore a las clases.
- Cada ausencia injustificada equivale a un -5 de la nota de asistencia.

- Tres tardanzas (20 minutos tarde) equivale a 1 ausencia.

B. DESARROLLO DE CLASES Y PLAGIO

- Los trabajos deben presentarse para evaluación en la fecha designada para ese propósito.
- Todo trabajo que se entregue fuera de fecha tendrá devaluación en la puntuación total.
- Todo trabajo sin entregar al momento de calificar la evaluación final resultará automáticamente en F.
- Es responsabilidad de cada estudiante llevar control de los trabajos por entregar ante la profesora
- La programación está sujeta a cambios. De efectuarse un cambio en las entregas, el mismo será notificado con antelación.
- Sólo el profesor podrá hacer ajustes a la programación del curso y asignar nuevas fechas.
- Miembros de la comunidad académica, incluyendo estudiantes, que hurten deliberadamente las ideas, escritos, creaciones, trabajos (o cualquier otro formato) de otra persona u entidad sin reconocer su autoría o darle el debido crédito; o que cometan fraude haciendo pasar intencionalmente como suyas las ideas, escritos, creaciones, trabajos, o cualquier otro formato, de otros con el fin de lograr algún beneficio, cometen plagio. Otra forma de plagio es el auto plagio, es decir, la presentación de trabajos ya realizados previamente como nuevos.

C. ACOMODO RAZONABLE

- La Universidad de Puerto Rico, Campus Río Piedras (UPRRP) cuenta con una política de Acomodo Razonable.
- El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico aprobó en noviembre de 2008 el nuevo Reglamento para el Otorgamiento de Licencias a Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico mediante la Certificación CESPR 2008-215. En esta se establece que la institución tiene que demostrar que, “Tiene una política para proveer acomodo razonable a los estudiantes que así lo soliciten y para facilitar el acceso de los estudiantes con necesidades especiales a las instalaciones y actividades institucionales” artículo 51, seccion51.6m inciso k.
- Sin Acomodo razonable firmado, el profesor no está sujeto a tomar en cuenta su condición para efectos de desarrollo y calificación del curso.
- El Acomodo razonable **NO garantiza una buena calificación.**

D. SEGURIDAD Y USO DEL SALÓN DE DIBUJO

- **Se requiere vestimenta apropiada.**
- **SE REQUIEREN MASCARILLAS EN TODO MOMENTO**
- **DEBERAN RESPETAR LOS 3 PIES MÍNIMOS DE DISTANCIA**
- **Mantener orden y limpieza en las áreas.** Dejar su área limpia y ordenada. Cooperar con la limpieza y orden general.
- Para usar el taller fuera de horas de clase se requiere un permiso
- Vigilar por la seguridad de las pertenencias tanto suyas como las de los compañeros.

E. MODALIDAD REMOTA

- El estudiante tendrá que conectarse a la hora de la clase a través del portal UPR, o por otra plataforma de reunión en línea si así lo anuncia el profesor.
- Observando el derecho a la confidencialidad, no se grabarán las clases.
- En el caso de que el profesor grabe las demostraciones, las compartirá con los estudiantes a través de la plataforma o sus correos electrónicos institucionales.
- El publicar material grabado sin el consentimiento de las partes constituye un acto delictivo penalizado por el artículo 169 del Código Penal de Puerto Rico.
- Las demostraciones del profesor/a pueden grabarse por éste para consulta o referencia futura de los procesos, no obstante, el material es autoría del profesor y/o propiedad de la UPRRP, según sea el caso. No se puede republicar o compartir en otro foro fuera de la plataforma o medio utilizado por el profesor considerando los accesos que ofrece esta.
- Se requiere vestimenta apropiada para participar de las videoconferencias.

F. EVALUACIONES

Las evaluaciones de proyectos se basan en varios aspectos además de la entrega:

La evaluación constará de los siguientes aspectos:

- Asignación de varios proyectos relacionados con las técnicas y teorías estudiadas en clase.
- Profundización en el análisis y desarrollo de temas teóricos.
- Efectuar lecturas para discusión, análisis y evaluación en clase relativas a la materia en trabajo.
- Originalidad en integración de las prácticas del dibujo y los conceptos teóricos para generar obra y procesos de dibujo
- Constancia en la práctica del dibujo
- Asistencia y puntualidad.

- o **PRÁCTICA CONSTANTE Y CUMPLIMIENTO DE LA BITÁCORA DE LOS EJERCICIOS APRENDIDOS EN CLASE 40%**
- o **MANEJO DE TEORÍA Y CONCEPTOS APRENDIDOS EN CLASE 20%**
- o **PRUEBA INTERMEDIA Y FINAL 20%**
- o **ASISTENCIA, RESPONSABILIDAD, INTERES 20%**

TOTAL PARA EVALUACIÓN 100%

_____ **He leído las reglas aquí desglosadas y estoy de acuerdo con ellas.**

Nombre del estudiante

Firma

Prof. Juan Bautista Climent Palmer