

PROGRAMA DESGLOSADO

Fecha de elaboración: 1º de junio del 2017

LICENCIATURA: **ARTES VISUALES**
ASIGNATURA: **TÉCNICAS PICTÓRICAS**
ACADÉMICO: **DRA. EDITH GERALDINE RUIZ LOZADA**

SEMESTRES: **2018-1 Y 2018-2, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO**
HORAS DE CLASE A LA SEMANA: **3**
HORARIO: **Martes de 12:00 a 15:00 hrs. T-129 grupo: 1941**
Jueves de 16:00 a 19:00 hrs. T-129 grupo: 1943

Objetivos:	<p>Objetivo general: Analizar los fundamentos teórico-prácticos e históricos de diversas técnicas de pintura y experimentar con los métodos y procedimientos para la producción y el análisis crítico de piezas artísticas.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Analizar los fundamentos teóricos de diversas técnicas.2. Experimentar con diferentes ejercicios en la producción de piezas.3. Analizar y experimentar con las técnicas, materiales y recursos pictóricos para la transparencia y opacidad del color, los soportes y bases, creta y grisalla y su implicación en la mezcla por capas y en pintura directa, aglutinantes, medios y diluyentes.4. Analizar el papel de estas técnicas en las producciones artísticas contemporáneas.
Meta y productos:	Revisar y experimentar las técnicas pictóricas a explorar durante el semestre en los ejercicios de cada técnica.
Dinámica del curso:	Las actividades de este curso se desarrollarán en 16 clases y el alumno entregará sus trabajos para evaluación.
Requerimientos:	Cada alumno deberá traer sus materiales para poder realizar las actividades durante cada clase.

CALENDARIO DE SYLLABUS

SEMANA	TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA (Número de referencia)
1-6	<p>Unidad 1: Técnica Flamenca y Veneciana</p> <p>1.1. Antecedentes históricos de las técnicas</p> <p>1.2. Análisis de aspectos formales</p> <p>1.3. Creadores representativos de las técnicas, análisis y exposición de obra</p> <p>1.4. Ejercicio de experimentación sobre la técnica</p>	<p>Explicación de la dinámica del curso.</p> <p>Conocer las características de la técnica Flamenca y Veneciana.</p> <p>Entender el contexto y los antecedentes de ambas técnicas.</p>	<p>Actividad 1. Realización de ejercicio sobre la técnica Flamenca.</p> <p>Actividad 2. Realización de ejercicio sobre la técnica Veneciana.</p> <p>Actividad 3. Investigación sobre la técnica Veneciana, su entrega se realizará a través de la plataforma Moodle de educación en línea.</p>	Explicación por medio de las imágenes de libros relacionados con los temas.	Revisión de ejercicios e investigación.	3, 4, 5, 8, 9, 20, 25, 30, 31, 36, 37, 40, 41 y 50
7-8	<p>Unidad 2: Técnicas de la pintura del siglo XX</p> <p>2.1. Breve explicación de los antecedentes y del contexto histórico</p> <p>2.2. El óleo</p> <p>2.2.1. Antecedentes y principales representantes</p> <p>2.2.2. Composición</p> <p>2.2.2.1. Medios, aglutinantes y diluyentes</p> <p>2.2.3. Características</p> <p>2.2.4. Instrumentos y soportes</p> <p>2.2.5. Nomenclatura de permanencia de los colores, calidades de los materiales</p> <p>2.2.6. Técnicas</p> <p>2.2.6.1. Aplicación por veladuras</p> <p>2.2.6.2. Aplicación por medio de yuxtaposición por pintura directa,</p>	<p>Conocer y experimentar las técnicas de la pintura del siglo XX.</p> <p>Entender y experimentar la diferencia entre la construcción de tonos por medio de veladuras y la diferencia en la yuxtaposición de tonos en la aplicación directa y su resultado.</p> <p>Entender cuáles son las diferencias entre los medios, los aglutinantes y los diluyentes, así como sus características.</p>	<p>Actividad 4. Realización de ejercicio sobre la técnica de veladuras al óleo.</p> <p>Actividad 5. Realización de ejercicio sobre la aplicación de pintura directa al óleo.</p>	Explicación por medio de las imágenes de libros relacionados con la técnica.	Revisión de ejercicios.	1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52 y 53

	<p>color óptico-partitivo</p> <p>2.2.7. Ejercicios de experimentación sobre las técnicas</p>					
9	<p>2.3. El Gis pastel</p> <p>2.3.1. Antecedentes y principales representantes</p> <p>2.3.2. Composición para el gis pastel y el gis pastel óleo</p> <p>2.3.2.1. Medios y aglutinantes</p> <p>2.3.3. Características</p> <p>2.3.4. Soportes</p> <p>2.3.5. Nomenclatura de permanencia de los colores, calidades de los materiales</p> <p>2.3.6. Técnicas y efectos</p> <p>2.3.6.2. Aplicación por medio de yuxtaposición por pintura directa</p> <p>2.3.7. Ejercicios de experimentación sobre las técnicas</p>	<p>Conocer y practicar la técnica del gis pastel y gis pastel óleo.</p> <p>Entender las características de esta técnica.</p>	<p>Actividad 6. Realización de ejercicio con gis pastel y gis pastel óleo.</p>	<p>Explicación por medio de las imágenes de libros relacionados con la técnica.</p>	<p>Revisión del ejercicio.</p>	<p>1, 2, 16, 18, 23, 24, 26, 35 y 53</p>

10-12	<p>2.4. La Acuarela y el Gouache</p> <p>2.4.1. Antecedentes y principales representantes</p> <p>2.4.2. Composición de la acuarela y del gouache</p> <p>2.4.2.1. Medios, aglutinantes y diluyentes</p> <p>2.4.3. Características de la acuarela y del gouache</p> <p>2.4.4. Instrumentos y soportes</p> <p>2.4.4.1. Tensado del papel</p> <p>2.4.5. Presentaciones</p> <p>2.4.5.1. Nomenclatura de permanencia de los colores, calidades de los materiales</p> <p>2.4.6. Técnicas</p> <p>2.4.6.1. Aplicación por veladuras en la acuarela</p> <p>2.4.6.2. Aplicación por medio de yuxtaposición por pintura directa en el gouache</p> <p>2.4.6.3. Efectos en acuarela</p> <p>2.4.7. Ejercicios de experimentación sobre las técnicas.</p>	<p>Entender las características de la acuarela.</p> <p>Experimentación de aplicación de la técnica para efectos.</p> <p>Entender la diferencia entre gouache y acuarela.</p> <p>Aprender a tensar el papel para técnicas acuosas.</p>	<p>Actividad 7. Realización de ejercicio con la aplicación de acuarela.</p> <p>Actividad 8. Realización de ejercicio con gouache.</p> <p>Actividad 9: Realización de ejercicios sobre efectos que se pueden obtener con acuarela.</p>	<p>Presentaciones digitales sobre las técnicas de la acuarela y el gouache en el blog de la profesora y en el espacio de Educación en línea, en la plataforma Moodle.</p> <p>Presentación digital sobre la técnica para tensar el papel en el blog de la profesora y en el espacio de Educación en línea, en la plataforma Moodle.</p> <p>Explicación de los efectos en acuarela, por medio de las imágenes de libros.</p>	Revisión de ejercicios.	1, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 33, 35, 42, 51, 53 y 54
13-14	<p>2.5. El Acrílico</p> <p>2.5.1. Antecedentes y principales representantes</p> <p>2.5.2. Composición</p> <p>2.5.2.1. Medios, aglutinantes, diluyentes y aditivos acrílicos</p> <p>2.5.3. Características</p> <p>2.5.4. Instrumentos y soportes</p> <p>2.5.5. Presentaciones</p> <p>2.5.5.1. Nomenclatura de</p>	<p>Entender las características del acrílico y su flexibilidad de aplicados.</p> <p>Practicar la técnica.</p>	<p>Actividad 10. Realización de ejercicio con acrílicos a base de veladuras.</p> <p>Actividad 11. Realización de ejercicio aplicándolos directamente.</p>	<p>Presentaciones digitales sobre la técnica del acrílico y sus efectos en el blog de la profesora y en el espacio de Educación en línea, en la plataforma Moodle.</p>	Revisión de ejercicios.	2, 6, 10, 11, 18, 32, 44 y 53

	permanencia de los colores, calidades de los materiales 2.5.6. Técnicas 2.5.6.1. Aplicación por veladuras 2.5.6.2. Aplicación por medio de yuxtaposición por pintura directa 2.5.6.3. Efectos y obtención de texturas 2.5.7. Ejercicios de experimentación sobre las técnicas.					
15-16	2.6. Técnicas mixtas y Collage 2.6.1. Antecedentes y principales representantes 2.6.3. Características 2.6.4. Combinación de materiales 2.2.5. Ejercicios de experimentación sobre las técnicas.	Conocer algunas técnicas mixtas y el collage.	Actividad 12. Elaboración de ejercicios de experimentación para técnicas mixtas. Actividad 13. Elaboración de ejercicio aplicando la técnica del collage.	Explicación por medio de las imágenes de libros relacionados con las técnicas.	Revisión de ejercicios.	6, 19, 38 y 39

ACUERDOS DE EVALUACIÓN

- Contar con el 90% asistencia (y entrega de ejercicios) para tener derecho a evaluación.
- Evaluación de los ejercicios realizados durante la clase y de la investigación para promediarse al final.
- Visitas a exposiciones relacionadas con los temas.

PERIODECIDAD	TEMAS	% POR EJERCICIO	% DE TODOS LOS EJERCICIOS	ACT. EXTRACLASE	%	TOTAL
CADA CLASE	RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DURANTE LA CLASE	7.91	95	INVESTIGACIÓN SOBRE LA TÉCNICA VENECIANA.	5	100 %

BIBLIOGRAFÍA

NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1	Bazzi, M. (1965). <i>Enciclopedia de las Técnicas Pictóricas</i> . Barcelona, España: Noguer.	42	Bali Sande, J. (1975). <i>Gouache espatulado</i> . España: Las Ediciones de Arte.
2	Bontcé, J. (1989). <i>Técnicas y secretos de la pintura</i> . Barcelona: Las Ediciones de Arte.	43	Dorfles, G. (1958). <i>Constantes técnicas de las artes</i> . Buenos Aires: Nueva Visión.
3	Cecchi, D. (1959) <i>Tiziano y Venecia; una vida y una ciudad</i> . Barcelona: Noguer.	44	Gutiérrez, J. (1986). <i>Del fresco a los materiales modernos</i> . D. F.: Domés.
4	Cennini, C. (1988). <i>El libro del arte</i> . Madrid: Akal.	45	Hayten, P. J. (1985). <i>Armoniart: el color armónico en las técnicas de la pintura y en las artes</i> . Barcelona: Las Ediciones de Arte.
5	Clark, K. M. (1986) <i>Leonardo da vinci</i> . Madrid: Alianza.	46	López, M. (2010). <i>Resina copal y su inserción en nuevos aglutinantes para pintura</i> . México: ENAP, UNAM.
6	Collins, J. (1984). <i>Técnicas de los artistas modernos</i> . Madrid: H. Blume.	47	Orellana, F. (1755). <i>Secretos de Maques y Charoles y Colores</i> . México, D. F.: INAH, SEP.
7	Comamala, J. (1988). <i>Pintando al gouache</i> . (6ª ed.) Barcelona: Ediciones CEAC.	48	Ostwald, W. (1907). <i>Letters to a painter on the theory and practice of painting</i> . New York: Ginn & Company.
8	da Vinci, L. (2013). <i>Tratado de Pintura</i> . Madrid: Alianza.	49	Palomino de Castro y Velasco, A. (1988). <i>El museo pictórico y escala óptica</i> . Madrid: Aguilar.
9	Doerner, M. (1989). <i>Los materiales de pintura y su empleo en el arte</i> . Barcelona: Reverte.	50	Panofsky, E. (2003) <i>Tiziano: problemas de iconografía</i> . Tres Cantos, Madrid: Akal.
10	Fabrey, J. (1990) <i>Figura al óleo y acrílicos</i> . Barcelona: Las Ediciones de Arte.	51	Parramón, J. (1973). <i>Como pintar a la acuarela</i> . (10ª ed.) Barcelona: Instituto Parramón.
11	Fuga, A. (2006). <i>Técnicas y materiales del arte</i> . (2ª ed.) Barcelona: Electa.	52	Prette, M. y De Giorgis, A. (s. f.) <i>Leer el Arte y entender su lenguaje</i> . Madrid: SUSAETA.
12	Gage, J. (2001). <i>Color y cultura: la práctica del significado del color de la antigüedad a la abstracción</i> . España: Siruela.	53	Sidaway, I. (2002). <i>Enciclopedia de materiales y técnicas de arte</i> . Barcelona: Acanto.
13	Gwynn, K. (1983). <i>Manuales para el artista Pintar a la Acuarela</i> . España: Hermann Blume.	54	Smith, R. (1994). <i>Introducción a la Acuarela</i> . Barcelona: Blume.
14	Harrison, H. (1992) <i>Enciclopedia de Técnicas de Acuarela</i> . Barcelona: Acanto.		
15	Harrison, H. (1993) <i>Escuela de acuarela</i> . Barcelona: Tres Torres EDUNSA.		
16	Hayes, C. (1980). <i>Guía completa de Pintura y Dibujo: Técnicas y materiales</i> . Madrid: H. Blume.		
17	Hayten, P. (1989). <i>El color en las Artes</i> . Barcelona: Las Ediciones de Arte.		
18	Huertas, M. (2010). <i>Materiales, procedimientos y técnicas</i> . Madrid: Akal.		

19	Iscan, F. (1985) <i>Así se hace un collage</i> . Barcelona: Parramon.		
20	Mallory, N. A. (1995) <i>La pintura flamenca del siglo XVII</i> . Madrid: Alianza.		
21	Maltese, C. (1980). <i>Las técnicas artísticas</i> . Madrid: Cátedra.		
22	Manaut Viglietti, J. (1959). <i>Técnica del arte de la pintura: libro de la pintura</i> . Madrid: Dossat.		
23	Mayer, R. (1985). <i>Materiales y técnicas del arte</i> . Madrid: H. Blume.		
24	Morales y Marín, J. L. (1987). <i>La pintura: Técnicas, materiales y estilos</i> . Madrid: Cipsa.		
25	Muntz, E. (2012) <i>Leonardo da Vinci</i> . Estado de México, Numen, London: Sirrocco		
26	Murray, R. (1980). <i>Manual de técnicas</i> . Barcelona: Gustavo Gili.		
27	Pacheco, F. (1990). <i>Arte de la Pintura</i> . Madrid: Cátedra.		
28	Pawlik, J. (1999) <i>Teoría del color</i> . Barcelona: Paidós.		
29	Pérez, D. (1941). <i>Iniciación a la técnica de la pintura</i> . Barcelona: Apolo.		
30	Pierre, Van de, H. (1996) <i>Van Eyck el cordero místico: el misterio de la belleza</i> . Madrid: Electa.		
31	Rizzatti, M. L. (1977) <i>Tiziano</i> . Barcelona: Marin.		
32	Scott, M. (2005) <i>Pintura acrílica: guía para artistas principiantes y avanzados</i> . China: Taschen.		
33	Scott, M. (2005) <i>Pintura con acuarela: guía para artistas principiantes y avanzados</i> . China: Taschen.		
34	Scott, M. (2005) <i>Pintura con óleo: guía para artistas principiantes y avanzados</i> . China: Taschen.		
35	Smith, S. (1991). <i>Manual del artista: Equipo, materiales y técnicas</i> . (2ª ed.) Madrid: H. Blume.		
36	Sturgis, A. (2002) <i>Entender la pintura análisis y explicación de los temas de las obras</i> . Barcelona: Blume.		
37	Torres Bodet, J. (1961) <i>Maestros Venecianos</i> . México: Purrua.		
38	Vives, J. (1988) <i>Aprendamos collage</i> . Barcelona: Editorial Labor.		
39	Wescher, H. (1978) <i>La historia del collage: Del cubismo a la actualidad</i> . Barcelona: Gustavo Gili.		
40	Wilde, J. (1981) <i>La pintura Veneciana de Bellini a Ticiano</i> . Madrid: Nerea.		
41	Zöllner, F. (2003) <i>Leonardo da vinci, 1452-1519: obra pictórica completa y obra gráfica</i> . Tokyo: Taschen.		