

Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
P.O. Box 9264
Mayagüez, Puerto Rico 00681-9264

Departamento de Humanidades

Arte 3210 Estudio del Retrato

Prof. Yvette Cabrera-Vega

Oficina:

Horas de Oficina:

I. DESCRIPCIÓN DE CATALOGO:

Arte 3210 Estudio del Retrato. Tres horas crédito. Seis horas de taller semanales. Introducción a la técnica del retrato utilizando medios tales como carboncillo, lápiz, pastel, pintura acrílica y óleo.

II. Objetivos:

- A. Aprender a manejar adecuadamente los instrumentos, los medios y los estilos relacionados con el retrato.
- B. Observar y estudiar la estructura física del rostro para lograr retratos precisos y sensibles.
- C. Explorar la implementación del retrato formal e informal en el trabajo creativo desarrollado por el estudiante.

III. CONTENIDO:

Introducción y discusión del prontuario. Trasfondo histórico del retrato en las Artes Plásticas.

1. **El cráneo:** ejercicios con carbón y grafito para desarrollar estudios en gesto y contorno de los huesos que componen la masa craneal.
2. **Los músculos:** su función en la expresión facial; músculos de la boca, los ojos, mandíbula y los superficiales en general. Ejercicios con grafito, crayón y tinta.
3. **Refinamiento de las facciones:** los rasgos de los ojos, nariz, boca y orejas. Estudio de los planos, volumen, luz y sombra. Ejercicios con carbón, grafito y crayón.
4. **Movimiento de la cabeza:** rotación y sus efectos sobre nuestra percepción de la formas faciales. Vista frontal, perfil y trescuartos. Ejercicios con carbón y pastel.
5. **Cambio facial:** el patrón de las arrugas frontales, oblicuas y laterales. Cambios por envejecimiento. Ejercicios en luz y sombra con grafito y pastel.
6. **Color y textura:** las variaciones en los colores de la piel. Ejercicios de color en acuarela, acrílico y óleo.

IV. LISTA DE PROYECTOS:

1. Dibujos de huesos faciales y del cráneo
2. Dibujo de piel sobre huesos
3. Dibujo de cabeza en gesto (grande formato)
4. Dibujo de contorno atravesado
5. Estudios de planos
6. Dibujo de los planos de la cabeza y construcción en planos
7. Ojos, Nariz, Boca, Orejas, Cabello
8. Estudio de valores (collage)
9. Estudio de pliegues
10. Autorretratos
11. Retrato de adulto (30 años o mas)
12. Retrato con rostro en reposo/retrato con gesto exagerado
13. Retrato de niña /niño
14. Retrato de grupo
15. Retrato que muestre el oficio del modelo
16. Dos trabajos finales

V. NORMAS DEL TALLER:

Asistencia a clase es compulsoria. Esto es un curso de **Taller**, requiere que llegues a tiempo y participes. Tres ausencias son permitidas con o sin excusa. Tres tardanzas son equivalentes a una ausencia.

Hablar en un tono moderado.

No están permitidas las conversaciones en el salón por celular. Deben mantener sus celulares apagados.

Todos el trabajo hecho en el salón y las asignaciones debe estar debidamente firmada por su autor con la fecha de ejecución.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se hará los días que se cite para criticas. No presentar trabajo para critica equivale a F. Los portafolios de ejercicios y trabajo creativo se evaluaran a mediados y final del semestre. La nota final se promediara de la siguiente forma:

A. Asistencia, puntualidad y participación.....	25%
B. Portafolio de ejercicios en clase y diario.....	25%
C. <u>Portafolio creativo de trabajo independiente.....</u>	<u>50%</u>
Total	100%

VII. ESCALA DE EVALUACION:

- **A** = Asimila conceptos y principios excepcionalmente; utilizándolos con creatividad, imaginación y estilo personal
- **B** = Asimila conceptos y principios bien; utilizándolos con imaginación y creatividad.
- **C** = Asimila conceptos y principios; utilizándolos con limitada imaginación y creatividad
- **D** = Limitada asimilación de conceptos y principios.
- **F** = No capta los conceptos y principios

VIII. MATERIALES DE ENSEÑANZA:

A. **Audiovisual** : diapositivas, videos y películas relacionadas al curso.

B. **Bibliografía:**

Brooker, Suzanne - **Portrait Painting Atelier**, , Watson-Guptill , NY, 2010,
Goldstein, Nathan - **Figure Drawing**, Prentice Hall, NJ, 1993
Hogarth, Burne, **Drawing the Human Head**, Watson-Guptill , NY, 1989
Thomas, Joy - **The Art of Portrait Drawing**, F+W Publications, Inc., OH, 2006

C. **El taller dispone de varios cráneos de distintas etapas del desarrollo humano, segmentos del ojo, nariz, labios, orejas en yeso y resina.**

IX. MATERIALES:

Libreta 14x17 de Newsprint
Libreta 18x24 de papel de buena calidad y hojas sueltas de papel color gris y negro.
Libro de carpeta dura , diario "Journal"
Lápices; 2B, 4B, 6B, 8B, barra de grafito 4B, China marker negro.
Piel de gamuza y difumino de papel
Goma para borrar Pink Pearl, Factic y goma chicle
Carboncillo, carbón comprimido y carbón blanco
Crayón conté - blanco, marrón y sanguine
Pastel de aceite, Pastel tiza
Fijador (workable fixative)

Tinta India negra y pincel de Bamboo #6
Rotuladores “magic markers” negros. ***NO SHARPIE.***
Acuarelas, Acrílicos y pintura de aceite y soporte para los mismo
Pinceles de varios tamaños y pincel de Bamboo #6
Espátula
Gesso
Un pincel redondo (round) de 1” de largo el pelo. Un pincel plano (flat) de 1”
de ancha.
Cinta engomada “masking tape”

Recuerden comparar precios, calidad y cantidad y pedir descuento para estudiantes.

Los materiales para el curso son entera responsabilidad del estudiante. Se requerirá que en algunas ocasiones el estudiante se provea de otros materiales o de sus propios modelos.