

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
PROGRAMA ANALÍTICO

DISCIPLINA

CÓDIGO: IH
CRÉDITOS: 03 (1T-2P)
Optativa

AQUARELA I

ORIGEM

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE ARTES

I. OBJETIVO

Introduzir o aluno na compreensão da forma a partir do uso da aquarela como um meio de representação plástica autônoma, a partir do conhecimento de suas propriedades técnicas e inventivas.

II. EMENTA

A disciplina visa o desenvolvimento do pensamento plástico a partir de conhecimentos específicos, tais como: referenciais históricos, materiais empregados e conseqüente aplicação no processo de produção visual. As atividades estarão pautadas na prática de imagens naturais e obras de arte, no intuito de capacitar o aluno a desenvolver ações relativas à criação pictórica com a técnica da aquarela.

III. PROGRAMA

CONTEÚDO

1. MATERIAS E UTENSÍLIOS

1.1. O Papel como suporte para pintar em aquarela:

- Papel liso, semi-rugoso, áspero ou rugoso
- Fabricantes
- Gramaturas
- Formatos
- Preparação do suporte

1.2. Constituição das cores em aquarela:

- Pigmentos
- Tipos de aquarela: seca (pastilha), cremosa (tubo) e líquida (frascos)
- Cartela de cores em aquarela
- Cores em aquarela de uso corrente
- Cores em têmpera: guache

1.3. Acessórios de uso corrente:

- Pincéis para pintar em aquarela: tipos, uso e conservação
- Recipientes para água e tipos de Godê
- Máscara líquida, medium nº 2, secantes, álcool 96º e vernizes

2. HISTÓRICO DA AQUARELA

- Dürer, o precursor: procedimentos pictóricos;
- A aquarela como meio auxiliar à pintura: séculos XVI e XVII;
 - Monocromia e aguada: Rafael, Guercino, Poussin, Claude Lorrain, Rembrandt e Canaletto
 - Estudos de Cor: Rubens, Van Dyck, Adrien Van Ostade e Jacob Jordeans
- Século XVIII e XIX: a afirmação da aquarela como arte nacional na Inglaterra
 - William Turner: Aquarelas realizadas em Veneza
 - William Blake e Henry Fuseli: composições de caráter narrativo

- Richard Parkes Bonington, John Sell Cotman e John Constable: pintura de paisagem
- David Cox, Samuel Palmer e George Scharf: desdobramentos da secularidade na aquarela
- Europa: século XVIII, XIX e XX;
 - A tradição francesa: Ducros, Delacroix, Eugène Lami, Cézane e Roland Oudot
 - Outras referências européias: Johan Aberli, Van Huysum, August Macke, Klee e Lloveras Herrera
- Estados Unidos: XIX e XX;
 - John Singer Sargent, Edward Hopper e Andrew Wyeth
- A utilização da aquarela no Brasil;
 - Pintores viajantes: Debret, Thomas Ender, Rugendas, Eduard Hildebrandt e Benno Treidler
 - A aquarela na pintura brasileira: Rodolfo Amoedo e Ana da Cunha Vasco

3. O DESENHO PARA A AQUARELA: ESTRUTURAÇÃO DA IMAGEM NA PINTURA

3.1. Desenho de observação: sólidos, natureza morta, paisagem e modelo;

- Marcação linear
- Enquadramento, dimensão e proporção
- Claro-escuro: valores tonais
- Estudo a partir de aguadas monocromáticas com preto
- Aquarela seca (papel seco) e aquarela úmida (papel molhado)
- técnicas de aquarela: como abrir e preservar brancos, texturas e efeitos especiais
- Aguada em 2 cores: azul cobalto e terra-de-sombra queimada
- Saturação e ausência de saturação
- Síntese: níveis de depuração formal na pintura em aquarela

4. A COR EM AQUARELA: SÓLIDOS, NATUREZA MORTA, PAISAGEM E MODELO

4.1. Cor e valor: cromatismo difuso, luz refletida e sombra projetada;

4.2. Harmonização das cores;

4.3. Composição e mescla de cores: cores básicas, frias, suaves e especiais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- KUNZ, Jan. *Painting Watercolor Portraits That Glow*. Ohio: North Light Books, 1998. ISBN0891349340
- LLANOS, José de Los. *L'Aquarelle: De Dürer à Kandinsky*. Paris: Hazan, 2004. ISBN: 2850259411
- MAIOTTI, Ettore. *Watercolor Handbook: Learning from the Masters*. New York: Clarkson Potter, 1986. ISBN: 0517563061
- MOTTA, Edson. *Iniciação à Pintura*. IN: Aquarela. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976. ISBN: 8520903118
- PARRAMÓN, José Maria: *El Gran Libro de la Acuarela*. Barcelona: Parramón Ediciones, S.A., 1990. ISBN: 8434203561

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- BARROS, L. R. M. *A Cor no Processo Criativo, um Estudo Sobre Bauhaus e a Teoria de Goethe*. SP: Senac, 2009 ISBN 9788573598773
- CLAYTON, Martin. *Poussin on Paper*. New York: Thames & Hudson, 1995. ISBN: 050023700X
- DOW, A. W. *Composition: Understanding Line, Notan and Color*. New York: Dover Publications, 2007.
- HOVING, Thomas. *Andrew Wyeth*. Connecticut: Konecky & Konecky, 2007. ISBN: 1568526547
- LEVIN, Gail. *The Watercolors of Edward Hopper*. New York: W.W. Norton & Co., 2001. ISBN: 0393049957)
- LITTLE, Carl. *The Watercolors of John Singer Sargent*. Berkeley: University of California Press, 1999. ISBN: 0520219708
- WERNER, Alfred. *Chagall: Watercolors and Gouache*. New York: Watson-Guption, 1950. ISBN: 0823006018