

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "Carlos Monge Alfaro"
Departamento de Filosofía, Artes y Letras (FAL)
Sección de Artes Plásticas
Propuesta programática
AP-6002 Diseño 2
Requisitos: AP-6001. Correquisitos: AP-6004
Ciclo lectivo II-2009
4 créditos, 8 horas de clase, 4 horas de trabajo independiente
Profesores: Licda. Roxana Salazar Bonilla y Lic. Henry O. Vargas Benavides
Horas de consulta: martes y viernes de 1:00 a 3:00 pm
Mail: hvargasb@gmail.com, henry.vargas@ucr.ac.cr
roxana.salazar@ucr.ac.cr

Descripción del curso:

Una vez conocidos los fundamentos de la composición y el diseño, en este curso se estudian los procedimientos y las variables de lo que se conoce como arte académico, (**considerando la academia el período anterior a la aparición de las vanguardias**), proceso que se considera clave para acceder a otros niveles creativos. Con este curso se comienza además, la aplicación práctica de contenidos en lo que atañe al desarrollo de habilidades para crear o desarrollar procesos compositivos. Esta labor se enfoca en dos áreas que transitan paralelas: la composición en las artes decorativas y la composición en las artes temáticas. Asimismo se continúa la formación de herramientas conceptuales que capaciten al estudiante para afrontar la realización de proyectos artísticos.

Objetivo General:

Estudiar la composición en las artes decorativas y las artes académicas con el fin de aplicar herramientas conceptuales alrededor de obras artísticas y proyectos por desarrollar.

Objetivos específicos:

A. Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- 1- Dar lectura profesional a cualquier obra de arte de carácter académico.
- 2- Utilizar la metodología proyectual para la realización de proyectos artísticos dentro del carácter académico.
- 3- Componer y diseñar académicamente en dos y tres dimensiones.

B. Del proceso:

- 1.1 Caracterizar una obra de arte académico en sus diferentes componentes, formales y de significado.
- 1.2 Diferenciar la lectura simple del análisis profesional de la obra artística.
- 2.1 Utilizar la metodología proyectual en la investigación artística.

- 2.2 Utilizar métodos propios de las artes plásticas para crear obra.
- 3.1 Transformar el entorno visual (imagen natural) en forma plástica.
- 3.2 Dar contenido a la forma natural en términos temáticos e imaginativos.
- 3.3 Comunicar visualmente y con claridad, conceptos verbales y plásticos.
- 3.4 Utilizar el dibujo como soporte de la investigación.

Visitas:

Visitar un par de edificios patrimoniales que reúnan la riqueza ornamental y patrimonial, como contenido del curso.

Visitar un museo, galería o estudio de un artista que emplee el arte decorativo o la mitología en sus trabajos.

Contenidos:

Área de Proyección:

Métodos de Investigación :

- 1- Evolución del pensamiento y los métodos: en la historia de la humanidad, en cada individuo.
- 2- Metodología según el área de estudio.
- 3- Metodología universal – el método científico.
- 4- Métodos estructurales:
 - a. Concepto de configuración.
 - b. La topología como configuradora de procedimientos.
- 5- Metodología proyectual:
 - a. Motivación.
 - b. Divergencia.
 - c. Transformación.
 - d. Convergencia.
 - e. La objetividad en el conocimiento.
- 6- Metodología proyectual en las Artes Plásticas:
 - a. La página de estudios – bitácora.
 - b. Función sinóptica de la página de estudio.
 - c. Técnicas de visualización: boceto, gesto y articulación.

Procesos de producción plástica:

Técnicas de presentación:

- 1- Instrumentos básicos relacionados con la producción académica:
 - a- Instrumentos de dibujo.
 - b- Instrumentos de pintura.
 - c- Instrumentos de grabado.
 - d- Instrumentos de modelado y escultura.
- 2- Materiales, calidad y cualidad.

- a- Soportes pictóricos, lienzos, papeles, tablas.
 - b- Medios pictóricos: oleo, tempera, guache, acuarela.
 - c- Materiales escultóricos: materiales de modelado, materiales de talla directa.
- 3- Procedimientos.

Formatos de producción:

- 1- Formatos bidimensionales.
- 2- Formatos tridimensionales.

Área de conocimiento:

Ejes de construcción del arte académico:

- La justificación científica.
- El pensamiento humanista.

Influencia de la visión binocular en la construcción del espacio académico:

- El espacio cartesiano.
- El espacio perspectivo.
- La perspectiva atmosférica.
- La forma articulada.
- Índices de profundidad.
- Perspectiva.
- Traslape.
- Valoración tonal.
- Tamaño.
- Posición en el formato.

Aportes de las ciencias naturales a los conceptos del arte académico:

- La anatomía:
 - Humana y animal.
- La geometría y las matemáticas:
 - Construcciones geométricas y matemáticas.
 - Relaciones geométricas y matemáticas en la naturaleza.
 - Subdivisión y crecimiento dinámico y estático.
 - La simetría dinámica y la conmensuración logarítmica.
 - La simetría estática y la conmensuración aritmética.
 - La física.
 - La botánica.

Concepto de armonía:

- Orden y belleza.
- La estructura implícita.
- La forma natural.
- La imagen del espacio.
- La estructura explícita:
 - En la decoración.
 - En la arquitectura.
 - En la artesanía.

Conceptos de composición y diseño:

Color:
Contraste simultáneo.
Armonías de color, atenuación, entonación.
Color local.
Sinestesias.
Simbología del color.

Lectura de la composición:

Destaque.
Recorrido visual.
Ley de la resultante.
Estructura de la composición:
Las relaciones proporcionales.
El gnomon.
La proporción áurea.
Ratio y escala.
Simetría Dinámica:
 Peso y balance.
Equilibrio.
Unidad.
Jerarquía.
Dominio y subordinación.

Metodología:

El presente curso combina lo teórico con lo práctico, los contenidos, cuyos principios básicos fueron expuestos en el curso anterior, se van desarrollando mediante la aplicación simultánea en el desarrollo de proyectos específicos, el estudiante investiga y aplica los temas. Los proyectos a realizar se centran en el desarrollo del pensamiento académico, oscilando en la aplicación de los conceptos de composición entre los formatos de dos y de tres dimensiones. Los procesos de enseñanza aprendizaje son totalmente individualizados, utilizando en ciertos momentos la interacción del grupo para conseguir la retroalimentación del conocimiento.

Evaluación.

La evaluación se basará en los procesos y los resultados obtenidos por los estudiantes, con especial interés en el registro del proceso de diseño, por lo tanto el énfasis de la evaluación numérica estará en los proyectos y su correspondiente bitácora que obtendrán un 72%, el trabajo en clase será controlado mediante el trabajo en clase y el cumplimiento con los materiales solicitados otorgándole un 10 % y las asignaciones extra clase un 18 %.

Proyectos con bitácora (18% c/u) 72%
Aprovechamiento (trabajo en clase) 10%
Asignaciones 18%
Total 100%

Cronograma:

Ornamentación / Formas naturales
Entrega y evaluación del primer proyecto.
(segunda semana de setiembre)

Visita a dos edificios patrimoniales

Ornamentación / Modelo tridimensional en arcilla
(segunda semana de octubre)
Entrega y evaluación del segundo proyecto.

Mitologización / concepciones universales
Entrega y evaluación del tercer proyecto.
(primera semana de noviembre)

Visita a un museo, galería o taller de un artista

Mitologización / modelo tridimensional
Entrega y evaluación del cuarto proyecto.
(primera semana de diciembre)

Bibliografía

- Antal, Frederick (1989). *El mundo florentino y su ambiente social*. Madrid: Alianza Editorial.
- Dondis, D. A. (1985). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Fabris-Germani. (1973). *Fundamentos del proyecto gráfico*. Barcelona: Ediciones Don Bosco., 1973.
- Frutiger, Adrian (2002). *Signos, símbolos, marcas y señales*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.
- Gallardo, Helio. (2002). *Elementos de investigación académica*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Gombrich, E. H. (1999). *El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*. Madrid: Debate.
- Hernández, Franklin (1995). *Fundamentos del diseño tridimensional*. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- Kandinsky, Wassily (1991). *Cursos de la Bauhaus*. Madrid: Alianza Editorial, S.A. Madrid.
- Marcolli, A. (1978). *Teoría del . Curso de educación visual*. Xarait Ediciones y Alberto Campo Corazón Editor.
- Müller-Brockmann, Josef (1992). *Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Panofsky, Erwin (1999). *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets.
- Pawlik, Johannes (1979). *Teoría del color*. Barcelona: Paidós.
- Quirós, Luis Fernando (1998). *Diseño. Teoría, acción, sentido*. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- Scott, Robert Gillam (1993). *Fundamentos del diseño*. México, D.F.: Limusa.
- Da Vinci, Leonardo (1999). *Aforismos*. Madrid: Espasa Calpe.
- Wong, Wucius (1995). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Barcelona: Gustavo Gili.