

AP-7015 Diseño Pictórico III

Programa del curso

I ciclo 2012

Asuntos administrativos

Créditos: 8

Horario: L (8:00am-12:00m), M (1:00pm a 5:00pm) y V (8:00am-12:00m), más 12 horas de trabajo independiente.

Requisitos: Diseño Pictórico II

Profesores: Licda. Peggy Taylor, Licda. Roxana Salazar, Licda. Nidia Marina González.

Descripción del curso

El segundo año de la especialidad da continuidad al trabajo realizado, tanto en contenidos como en procesos, durante el primer año. Esto implica que su principal interés es generar maduración y profundización en los procedimientos investigativos, proyectuales y técnicos planteados en los dos primeros cursos. Dicha maduración se busca que sea siempre propuesta desde una perspectiva crítica y autocrítica, tanto hacia las estructuras de conocimiento aprendidas, como hacia los procesos personales de trabajo.

Se pretende además continuar dentro de un proceso igualmente crítico en torno a las manifestaciones contemporáneas de la producción de imágenes, siempre partiendo desde lo local hacia lo global, de forma que la inquietud investigativa en torno al estado de la cuestión de las artes visuales sea una constante de trabajo y de discusión. Como motivación y referente teórico conceptual se pretende profundizar en ciertas metodologías y marcos de pensamiento como el postestructuralismo, la deconstrucción y los estudios visuales.

Por otro lado, tomando en cuenta que el segundo año es el cierre del proceso formativo, resulta fundamental reflexionar en torno a las prácticas profesionales relacionadas con una eventual inserción de los estudiantes dentro del medio artístico local, entendiéndose galerías comerciales, certámenes o espacios expositivos. En este sentido, el eje de trabajo principal de todo el año girará en torno a la organización de una exposición a final del segundo semestre, como culminación del proceso del ciclo profesional y como entrenamiento básico en torno a aspectos logísticos relacionados con la presentación y difusión de las propuestas hacia un público externo.

Objetivo general

Guiar al estudiante en la generación de procesos de maduración en torno a las prácticas relacionadas con las artes visuales, mediante la producción constante de obra a partir de procesos críticos de investigación, dirigidos a una inserción profesional dentro del medio de producción de imágenes, en el contexto contemporáneo.

Objetivos específicos

Proyectuales:

1. Desarrollar nuevas aproximaciones metodológicas en relación con la forma y el uso de la bitácora, de manera que sea entendida como una herramienta flexible, adaptable a nuevas circunstancias e inquietudes de trabajo.
2. Ampliar las implicaciones de un proceso proyectual a nuevos objetos de estudio, relacionados con la presentación y difusión de los productos visuales, entendiendo estos factores como parte integral del proceso de recepción dentro de la comunicación visual.
3. Experimentar con posibilidades multimedia para construir bitácoras dentro de proceso proyectual.

Teóricos:

1. Sistematizar los cambios ocurridos en la representación pictórica, durante la transición del siglo XIX al siglo XX.
2. Analizar los discursos de ruptura en el panorama de las artes visuales del siglo XX, como puntos de partida para prácticas del arte contemporáneo.
3. Revisar los aportes de las teorías estructuralistas y postestructuralistas al estudio de las representaciones visuales.
4. Valorar los estudios visuales como metodología de análisis de las prácticas artísticas en los contextos globales de la actualidad.
5. Producir pensamiento crítico en torno a la obra plástica .

Técnicos:

1. Proponer una aproximación crítica hacia las técnicas de producción visual, entendidas como un mecanismo formal y lingüístico ideológicamente comprometido.

2. Desarrollar discusiones que permitan reflexionar en torno a una aproximación responsable y profesional hacia los diferentes medios utilizados, de manera que lo teórico y proyectual se articulen correctamente con lo técnico dentro de un proceso global de diseño.
3. Reflexionar críticamente en torno a las posibilidades de articulación y desarticulación discursiva inherentes al uso de los materiales en la producción de imágenes, de forma que las posibilidades de lectura y producción de discursos se enriquezcan y amplíen.
4. Analizar los procesos asociados con el montaje y presentación de las imágenes como vehículos constructores de discurso, de forma que la visión de la obra como ente aislado y objetualmente autónomo sea revisada en pos de nuevas aproximaciones.

Contenidos

Área proyectual

1. La bitácora retomada.
  - 1.1 Revisión crítica de las bitácoras.
  - 1.2 Soportes distintos para las bitácoras.
  - 1.3 El registro gráfico de los procesos.
  - 1.4 El almacenaje de la información.
2. Prácticas y procesos profesionales asociadas a la producción visual.
  - 2.1 Herramientas de presentación y difusión (hoja de vida, carpetas, blogs, páginas web, etc.).
3. Los procesos asociados al montaje, presentación y distribución de productos visuales.
  - 3.1 El espacio expositivo.
    - 3.1.1 El problema del cubo blanco.
    - 3.1.2 La gestión de espacios de exposición.
    - 3.1.3 Los espacios de exposición alternos (certámenes, subastas, ferias, etc.).
  - 3.2 La logística del montaje.
    - 3.2.1 El mercado.
    - 3.2.2 Galerías comerciales.
    - 3.2.3 El artista como sujeto y objeto de mercado.
    - 3.2.4 Los derechos de autor.
    - 3.2.5 Otros espacios (ferias, subastas, etc.).

Área teórica

1. Del signo lineal al signo pictórico.
2. Discursos de ruptura: Picasso, Duchamp, Warhol y Beuys.
3. Estructuralismo y postestructuralismo.
4. Estudios visuales y crítica de la representación.
5. La identidad como objeto de investigación en las dinámicas globales de producción visual.

Área técnica

1. Técnicas de producción visual asociadas con la comunicación de masas.
  - 1.1 Fotografía.
  - 1.2 Imagen en movimiento.
  - 1.3 Sistemas de impresión y reproducción.
2. La reflexión crítica en torno a las técnicas y materiales como vehículo para la producción de discursos visuales.
  - 2.1 La deconstrucción.
  - 2.2 Derrida, Eco u otros autores.
  - 2.3 Aproximaciones semióticas a los materiales y sus usos e implicaciones históricas e ideológicas.
3. Materiales y herramientas asociadas a la presentación y distribución de los productos visuales.

Cronograma

Semana	Área proyectual	Área teórica	Área técnica
1	-Presentación del programa a los estudiantes y explicación de aspectos administrativos vinculados con el curso.	Del signo lineal al signo pictórico	Trabajo con distintos soportes, colores y materiales naturales.
2	La bitácora retomada y el método proyectual	Del signo lineal al signo pictórico.	Trabajo con distintos soportes, colores y materiales naturales
3	La bitácora retomada y el método proyectual	Del signo lineal al signo pictórico.	Trabajo con distintos soportes, colores y materiales naturales
4	La bitácora retomada y el método proyectual	Del signo lineal al signo pictórico.	EVALUACIÓN PRIMER PROYECTO.

5 Semana Santa	.		
6	-Inicio Proyecto #2 -Prácticas y procesos profesionales asociadas a la producción visual.	-Discursos de ruptura: Picasso, Duchamp, Warhol y Beuys.	-La reflexión crítica en torno a las técnicas y materiales como vehículo para la producción de discursos visuales.
7	-Prácticas y procesos profesionales asociadas a la producción visual.	Discursos de ruptura: Picasso, Duchamp, Warhol y Beuys.	La reflexión crítica en torno a las técnicas y materiales como vehículo para la producción de discursos visuales.
8	-Prácticas y procesos profesionales asociadas a la producción visual.	-Discursos de ruptura: Picasso, Duchamp, Warhol y Beuys.	-La reflexión crítica en torno a las técnicas y materiales como vehículo para la producción de discursos visuales.
9	-Prácticas y procesos profesionales asociadas a la producción visual.	-Estructuralismo y postestructuralismo.	-Corte de evaluación Proyecto #2
10	-Inicio Proyecto #3	-Estructuralismo y postestructuralismo.	-La reflexión crítica en torno a las técnicas y materiales como vehículo para la producción de discursos visuales.
11	-Los procesos asociados al montaje, presentación y distribución de productos visuales.	-Estructuralismo y postestructuralismo.	-La reflexión crítica en torno a las técnicas y materiales como vehículo para la producción de discursos visuales.
12	-Los procesos asociados al montaje, presentación y distribución de productos visuales.	-Estudios visuales y crítica de la representación.	-Corte de evaluación Proyecto #3
13	-Inicio Proyecto final	-Estudios visuales y crítica de la representación.	-Materiales y herramientas asociadas a la presentación y distribución de los productos visuales.
14	-Los procesos asociados al montaje, presentación y distribución de productos visuales.	-Estudios visuales y crítica de la representación.	-Materiales y herramientas asociadas a la presentación y distribución de los productos visuales.
15	-Los procesos asociados al montaje, presentación y distribución de productos visuales.	- La identidad como objeto de investigación en las dinámicas globales de producción visual.	-Materiales y herramientas asociadas a la presentación y distribución de los productos visuales.
16	-Los procesos asociados al montaje, presentación y distribución de productos visuales.	- La identidad como objeto de investigación en las dinámicas globales de producción visual.	-Materiales y herramientas asociadas a la presentación y distribución de los productos visuales.
17	-Los procesos asociados al montaje, presentación y	- La identidad como objeto de investigación en las dinámicas	-Corte de evaluación Proyecto final

	distribución de productos visuales.	globales de producción visual.	
--	-------------------------------------	--------------------------------	--

*En los talleres se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

Metodología

Con el objetivo de producir un *corpus* para la exposición del grupo, se trabajará constantemente en la dinámica propia de la curaduría. A la vez, se tomarán en cuenta algunas consideraciones en el desarrollo de las clases. Estas se exponen a continuación.

Los talleres de pintura demandan una serie de condiciones que los estudiantes deben tomar en cuenta cada semestre, para obtener un resultado positivo en su desempeño. Entre ellas se ennumeran las siguientes:

1. El curso de Diseño Pictórico es un taller, esto implica que los estudiantes deben aplicar los conocimientos teóricos a ejercicios de carácter práctico. Dichos conocimientos serán propuestos por medio de lecciones magistrales o demostraciones. Cuando se considere oportuno los estudiantes podrán exponer lecturas o temas previamente asignados.
2. En todo momento se promoverá una dinámica de trabajo interactiva, donde el estudiante participe de las discusiones generadas en el espacio del taller, tanto en relación con su propio trabajo, como con el de los demás. Para ello se desarrollarán durante las clases sesiones grupales de crítica.
3. El uso del tiempo presencial dentro del taller será un requisito para poder concluir exitosamente el curso. **No se permitirá cumplir con dichas horas fuera del taller (a excepción de las asignaciones estipuladas por el profesor).** Por lo tanto, cada estudiante deberá tomar en cuenta este hecho a la hora de plantear los alcances de su propuesta.

Evaluación

En términos numéricos, la evaluación se dividirá de la siguiente manera:

Área proyectual:	40%
Área teórica:	30%
Área técnica:	30%

El área teórica será evaluada a partir de la entrega de proyectos que la profesora explicará debidamente en clase, así como su respectiva exposición al grupo, y debe vincularse al resultado final en el área técnica y proyectual, fundamentando y enriqueciendo el trabajo de taller.

De la misma manera las áreas proyectual y técnica serán evaluadas por medio de proyectos. Para cada evaluación el estudiante presentará el proyecto debidamente montado junto con la bitácora y todo aquel material que haya formado parte del proceso.

El número de trabajos en cada proyecto será determinado por el profesor, así como el número de bocetos que respalden su pertinencia.

No se evaluará trabajo que no haya sido supervisado en el taller.

Las fechas de las evaluaciones podrán ser reprogramadas por las profesoras.

Asuntos referentes a la asistencia

- Después de 25 minutos de iniciada la clase, el estudiante quedará ausente.
- Cada estudiante deberá cerciorarse de firmar la lista de asistencia en cada clase.
- Por tratarse de un taller, el curso se pierde por ausencias.
- La única forma válida para justificar una ausencia, será mediante algún tipo de documento que certifique la validez del argumento.

Bibliografía

Barthes, Roland (1987). *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura*. Barcelona: Paidós.

Bozal, Valeriano (ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vols I y II*. Madrid: Balsa de la Medusa Visor.

Brea, José Luis (ed.) (2005) *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid: Ediciones Akal.

Calabrese, Omar (1985). *El lenguaje del arte*. Barcelona: Ediciones Paidós.

Calvo, Francisco (ed.) (1993). *Los espectáculos del arte. Instituciones y funciones del arte contemporáneo*. Barcelona: Tusquets Editores.

Carrere, Alberto (2000) *Retórica de la pintura*. Madrid: Cátedra.

Derrida, Jacques (2001) *La verdad en pintura*. Buenos Aires: Paidós.

Freeland, Chynthia (2001) *Pero ¿esto es arte?* Madrid: Ediciones Cátedra.

García Canclini, Néstor (1990) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México D.F.: Editorial Grijalbo.

Guasch, Anna Maria (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Editorial.

Guasch, Anna Maria (coord.) (2003). *La crítica de arte. Historia, teoría y praxis*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Mandel, Claudia (2010) *Mapa del cuerpo femenino*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Mitchell, W.J.T. (2009) *Teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones Akal.

Moxey, Keith (1994). *The practice of theory. Poststructuralism, cultural politics, and art history*. New York: Cornell University.

Moxey, Keith (2004). *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Ramírez, Juan Antonio (1993). *Duchamp. El amor y la muerte, incluso*. Madrid: Ediciones Siruela.

Ramírez, Juan Antonio (2004) *Medios de masas e historia del arte*. Madrid: Cátedra.

Rico, Juan Carlos (1996) *Montaje de exposiciones*. Madrid: Sílex Ediciones.

Internet

www.artehistoria.jcyl.es

www.googleartproject.com

<http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm>