

AP-7016 Diseño Pictórico IV

Programa del curso

Asuntos administrativos

Créditos: 8

Horario: L, M y V, de 1:00pm a 4:50pm, más 12 horas de trabajo independiente.

Requisitos: Diseño Pictórico III

Profesores: Lic. Nidia Marina González, Lic. Roxana Salazar

Descripción del curso

Este curso cierra el proceso de especialización en Diseño Pictórico proyectado durante el tercer y cuarto año de la carrera, por ello busca capitalizar la experimentación y apropiación de los diversos lenguajes, la maduración de estrategias metodológicas y la investigación conceptual y técnica, realizada en los ciclos anteriores, con el objetivo de facilitar la inserción en el campo profesional.

En este sentido, se parte de la experiencia generada alrededor de la exposición, para reflexionar sobre temas varios como la curaduría, las dinámicas del mercado del arte en Costa Rica, la negociación de los espacios, los procesos de mediación, el papel de la crítica, entre otros, que en adelante constituirán los problemas que deberán enfrentar como artistas emergentes.

Como parte de este proceso, se discute sobre las formas del arte contemporáneo, a partir del estudio de “lo visual” en Latinoamérica, Centroamérica y Costa Rica, así como de los circuitos del arte vinculados a la producción, distribución y crítica de las obras, donde instancias como las bienales, las ferias, los medios de comunicación, las políticas culturales y los públicos, forman parte del complejo entramado que configura el panorama del arte en la era de la globalización.

Objetivo general

Promover el ejercicio de crítica y autocrítica en torno a la producción artística, mediante la investigación teórica, técnica y proyectual, el estudio de casos y la generación de obra, para comprender las dinámicas culturales, económicas y políticas del arte latinoamericano.

Objetivos específicos

Formativos:

1. Fortalecer la disciplina artística independiente en el estudiante.
2. Promover la constante crítica de “lo visual” en el contexto contemporáneo.
3. Fomentar una lectura crítica de la producción artística del país y de la región.

Proyectuales:

1. Desarrollar estrategias de planeamiento que permitan concretar una propuesta visual con miras a presentarse en un espacio expositivo.
2. Generar parámetros críticos para la evaluación de resultados obtenidos que permitan la retroalimentación en el proceso de aprendizaje.
3. Iniciar la concreción de lineamientos de trabajo y de organización a mediano o largo plazo con el fin de facilitar la inserción dentro del ámbito profesional.

Teóricos:

1. Promover la discusión en torno a la identidad latinoamericana.
2. Leer la problemática identitaria a partir de las imágenes del arte y la cultura visual.
3. Estudiar las variables que inciden en la construcción del circuito del arte actual.

Técnicos:

1. Profundizar en la reflexión de la técnica como una variable de trabajo sujeta a exigencias espaciales y temporales para un acercamiento efectivo del proceso técnico a las exigencias profesionales.
2. Continuar con un proceso de experimentación técnica enriquecido a la luz de las experiencias adquiridas que permita una maduración de contenidos progresiva.
3. Profundizar en la relación existente entre el componente técnico con las diferentes variables impuestas por el medio profesional.

Contenidos

Área proyectual

1. La exposición

1.1 Variables físicas y logísticas.

2. Procesos de planeamiento.
3. Estrategias de documentación y presentación de los resultados.

Área teórica

¿Ser latinoamericano?

1. Imágenes del arte latinoamericano, centroamericano y costarricense.
2. “Lo visual” en la construcción del discurso del arte contemporáneo.
3. Dinámicas culturales, económicas y políticas del arte.

Área técnica

1. La técnica en función de variables impuestas por el medio.
2. La técnica como respuesta a condicionamientos espaciales y temporales.
3. La técnica como significante interactuando en un contexto expositivo.

Cronograma

Primera semana. 09 y 10-08 Discusión del programa del curso e introducción. (se asigna un artículo semanal)

Segunda semana. 17 y 18- 08 Inicio de la primera serie de obra con el tema del autorretrato simbólico

Tercera semana 24 y 25 -08

Cuarta semana 31-08 y 01-09

Quinta semana 07,08 -09

Sexta semana 14 y15-09

Séptima semana 21 y 22-09

Octava semana 28 y 29-09 Primera evaluación de proyectos.

Novena semana 05,05 -10 Inician segunda serie de obra con el tema de la identidad

Décima semana 12 y 13 -10

Undécima semana 19 y 20 -10

Duodécima semana 26 y 27-10

Treceava semana 02 y 03 -11

Catorceava semana 9 y 10- 11

Quinceava semana 16 y 17. 11

Dieciseisava semana 23 y 24- 11 Montaje de la exposición final

Evaluación final 27 de noviembre . Inauguración y defensa de las propuestas personales (toda la obra)

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

Metodología

Debido a que se trata del último curso de especialización para la obtención del Bachillerato en Diseño Pictórico, se promoverá una constante dinámica de producción artística y ejercicio crítico y autocrítico, en torno a los procesos. Asimismo, se asignarán proyectos puntuales de investigación, con el ánimo de fortalecer el vínculo investigación-producción, que se ha venido desarrollando durante los dos años de la especialización.

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. A continuación ennumeramos algunas:

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 organizarán periódicamente 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.** 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 teórica:	30%
Área proyectual:	35%
Área técnica:	35%

El área teórica será evaluada a partir de la entrega de proyectos de investigación y lecturas analíticas que la profesora explicará debidamente en clase. Las áreas proyectual y técnica serán evaluadas por medio de proyectos. Para cada uno de ellos se realizarán cortes de evaluación en las fechas que el profesor, junto con los estudiantes negocien. Ese día cada estudiante presentará el proyecto debidamente montado junto con la bitácora y todo aquel material que haya formado parte del proceso. Además un 50% de la nota correspondiente al área proyectual estará dedicado a la evaluación del desempeño en las diferentes tareas asignadas para la organización de la exposición (divulgación, diseño, recolección de fondos, inauguración)

Bibliografía

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

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

Díaz, Tamara (2003) *En el trazo de las constelaciones*. San José: Ediciones Perro Azul.

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.

García Canclini, Néstor (1995) *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México D.F.: Editorial Grijalbo.

García Canclini, Néstor (1999) *La globalización imaginada*. México D.F.: Editorial Paidós.

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.

Lucie-Smith, Edward (1994) *Arte latinoamericano del siglo XX*. Barcelona: Ediciones Destino S.A.

Mirzoeff, Nicholas (2003) *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Editorial Paidós.

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

Mosquera, Gerardo (ed) (1996) *Beyond the fantastic. Contemporary Art Criticism from Latin America*. Massachusetts: The MIT Press.

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

Ortiz, Ma. Salvadora (comp.) (1996) *Identidades y producciones culturales en América Latina*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Oyamburu, Jesús (coord.) (2000) *Visiones del sector cultural en Centroamérica*. San José: Centro Cultural de España.

Ramírez, Juan Antonio (Comp.) (1999) *Historia del Arte. Tomos I, II, III y IV*. Madrid: Alianza Editorial.

Rojas, Miguel (1997) *Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Rojas, José Miguel (2003). *Arte costarricense: un siglo*. San José: Editorial Costa Rica.

Smiers, Joost (2006) *Un mundo sin copyright. Artes y medios en la globalización*. Barcelona: Editorial Gedisa.

Torres, Ma. Dolores y Mackenbach, Werner (2004) “Arte en Centroamérica: 1980-2003. Últimas tendencias”. En *Revista Herencia*, Vol 16 No. 1-2.

Walther, Ingo F. (ed.) (1999) *Arte del siglo XX*. Vol I y II. Barcelona: Taschen.

Internet

www.artehistoria.jcyl.es

www.googleartproject.com

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

istmo.denison.edu

www.artnexus.com