

PROGRAMA DEL CURSO AP-6027 DIBUJO SUBJETIVO

CICLO: I-2013

Profesora Roxana Salazar Bonilla / roxana.salazar@ucr.ac.cr

Asuntos administrativos

Requisito: Dibujo 4, Diseño 4

Créditos: 2

Horas semanales: 4 horas clase, 2 horas estudio independiente.

Descripción del curso

Este curso está diseñado para ocasionar un cambio perceptivo en el estudiante relacionado con la posibilidad de interpretación que se aplica al concepto de realidad.

La exploración de los límites del realismo, que se afronta desde el conocimiento de un mundo personal, permite la proyección de mundos imaginados con base en la mente del sujeto creador, afirmando así el conocimiento y la utilización del bagaje intrínseco a su personalidad creadora.

Para lograr el manejo de la representación de la realidad interpretada, propia de este curso, se hace necesario el dominio del lenguaje representativo de la realidad, desarrollado por medio de la observación y la copia adquiridos en los cursos previos de dibujo y diseño.

En este curso el estudiante tendrá la libertad de aplicar esos conocimientos y desarrollar bajo la guía del profesor su enfoque de la temática seleccionada, siempre con la necesidad de ir un poco más allá de la realidad.

Objetivo general

Propiciar la aparición de una actitud diferente ante la realidad y su representación mediante la exploración artística centrada en la posición subjetiva del autor.

Objetivos específicos

1. Aplicar los conocimientos de representación de la realidad adquiridos en los dibujos anteriores, a la representación de la realidad interior
2. Alcanzar la comprensión del límite entre la representación naturalista y el realismo.
3. Explorar conceptualmente la gama temática a desarrollar dentro de los campos de los psicológico, lo subjetivo y lo onírico.
4. Efectuar relaciones analógicas entre la experiencia psicológica y la percepción visual.
5. Comprender las relaciones compositivas y espaciales como el producto de observaciones verbales y no verbales.
6. Desarrollar la innovación y la experimentación dentro del dibujo, tanto en el campo temático y conceptual como en el técnico.
7. Registrar el proceso de investigación conceptual de la obra final mediante la utilización de láminas sinópticas.
8. Desarrollar la innovación y la experimentación dentro del dibujo, tanto en el campo temático y conceptual como en el técnico.

9. Explorar las posibilidades que ofrecen las distintas técnicas y materiales propios del dibujo, para lograr la representación de las ideas propuestas.

Contenidos

Teoría:

Análisis de obras de dibujo expresivo de tipo imaginativo y con fuerte orientación subjetiva desde los aspectos técnicos y compositivos.

Estudio de los temas actuales predominantes en el desarrollo de la plástica mundial, centroamericana y nacional.

Análisis iconográfico e iconológico de las propuestas.

Conceptos de comunicación: el signo como suma de un significado y un significante. (la alteración de las reglas naturales como una alteración de las relaciones sónicas tradicionales).

Los procesos no verbales en la construcción de la obra.

El acercamiento subjetivo al sujeto de estudio.

La visión personal.

La experimentación desde la ambigüedad como espacio subjetivo.

Técnica:

Lenguaje propio del dibujo realista, línea, textura, masa.

Otras técnicas de dibujo.

El color en el dibujo como herramienta representativa de la realidad.

Formatos y soportes.

Exploración proyectual.

Montaje de dibujos acabados.

Procedimiento metodológico

La metodología utilizada en este curso busca el desarrollo personal del estudiante dentro de la disciplina del dibujo, por lo tanto es eminentemente participativa en donde el papel del profesor es el que de guía en los procesos de exploración personal. Es de gran importancia el desarrollo de una conciencia crítica, por lo que se impulsará dentro de la clase la discusión constante sobre los proyectos del grupo, creando una atmósfera de análisis enriquecedora para la creación.

En este curso se aplicará la metodología proyectual y cada uno de los dibujos finales será el producto de un proceso de investigación, en donde se considere no solamente los aspectos técnicos sino los de contenido, en los aspectos de comunicación y significado.

Cronograma

Primera etapa:

Desarrollo de investigaciones teóricas, clases magistrales y discusiones sobre los planteamientos conceptuales del curso, los que girarán alrededor del análisis de obras de dibujo expresivo de tipo imaginativo y con fuerte orientación subjetiva.

Estudio de los temas actuales predominantes en el desarrollo de la plástica mundial, centroamericana y nacional.

Planteamiento de proyectos. Análisis técnicos y compositivos. Análisis iconográfico e iconológico de las propuestas. Experimentación en el lenguaje de dibujo.

Segunda etapa:

Desarrollo del primer proyecto. Considerando en su planteamiento conceptos de comunicación: el signo como suma de un significado y un significante. (la alteración de las reglas naturales como una alteración de las relaciones sígnicas tradicionales).

Los procesos no verbales en la construcción de la obra.

Desarrollo de proceso de abocetado y conclusión de dibujo acabado.

Tercera etapa:

Desarrollo del segundo proyecto. En este proyecto se consideran: el acercamiento subjetivo al sujeto de estudio. La integración de la visión personal a la composición de la obra. La experimentación desde la ambigüedad como espacio subjetivo. En el proceso de dibujo se desarrolla una experimentación de materiales incluyendo al color como lenguaje.

Cuarta etapa:
Desarrollo del Proyecto final

Nota: todos los proyectos se entregarán debidamente enmarcados.

Cronograma:

Semana 1 Evaluación diagnóstica / Introducción al curso.

Semana 2 Proyecto Nr. 1

Semana 3 Proyecto Nr. 1 + Módulo teórico

Semana 4

Semana 5 Proyecto Nr. 1

Semana 6 Evaluación parcial proyecto Nr. 1

Semana 7 Proyecto Nr. 2

Semana 8 Proyecto Nr. 2 + Módulo teórico

Semana 9 Proyecto Nr. 2

Semana 10 Evaluación final proyecto Nr. 1

Semana 11 Proyecto Nr. 3

Semana 12 Proyecto Nr. 3 + Módulo teórico

Semana 13 Proyecto Nr. 3

Semana 14 Evaluación parcial proyecto Nr. 2

Semana 15 Proyecto Nr. 4

Semana 16 Proyecto Nr. 4 + Módulo teórico

Evaluación final proyecto Nr. 2 / Evaluación final

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

Bibliografía básica

Bohm, David. (2002) *Sobre la Creatividad*. Barcelona? Kairós

Edwards Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*.

Kandisky, Wassily. Línea y punto sobre el plano.

Katchen Carole. *Figure Drawing Workshop*.

Parini Pino. *Los recorridos de la Mirada. Del estereotipo a la creatividad*

Talens Jenaro. *Elementos para una semiótica del texto artístico*.