

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPTO. DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DEL CURSO AP6039 LA INSTALACIÓN Y EL ARTE CONCEPTUAL

Profesora: Lic. Nidia Marina González Vásquez. Contacto: nidia.gonzalez@ucr.ac.cr
Horas atención a estudiantes: jueves, 13:00 a 17:00

Asuntos administrativos

CICLO: I-2013

Requisito: Dibujo 4, Diseño 4

Créditos: 2

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

Descripción del curso

Este curso pretende explorar a través de sus orígenes históricos y su desarrollo en las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, el arte conceptual y su manifestación material: la instalación y sus variantes (intervención, poema objeto, espacios virtuales). Así mismo, busca fomentar esta práctica estética mediante un proyecto individual o colectivo.

Objetivo general

Conocer los elementos semióticos y la historia del arte conceptual y la instalación como una manifestación estilística que favorece la idea como forma primigenia de creación estética sobre la forma y la técnica.

Objetivos específicos

1. Comprender la historia, las ideas y los antecedentes estilísticos del arte conceptual.
2. Conocer los elementos multi técnicos y los procesos del arte conceptual, en la obra de artistas representativos.
3. Realizar una instalación individual o colectiva, desarrollando todo el proceso investigativo, propositivo, y conceptual en el análisis del espacio y los elementos que una obra de esta naturaleza implica.

Contenidos

- Antecedentes del arte conceptual en las vanguardias.
- Historia contemporánea a partir de 1965.
- Aproximación a los lenguajes multi técnicos y procesuales del arte del concepto.
- El concepto, las metodologías y el guión para la creación de la instalación.
- Técnicas y tecnologías.
- El uso estético del espacio: la escenografía.
- Estética de la recepción: el papel del público.

Procedimiento metodológico

A través de lecturas, clases magistrales, giras y presentación de artistas conceptuales invitados se pretende encauzar los contenidos y sus respectivos objetivos. Así mismo, se busca dar seguimiento al proyecto desde sus inicios hasta su materialización. El profesor será guía en este proceso analítico y de producción. Encauzará al estudiante para que, usando sus propios recursos, entienda y aporte criticidad a las propuestas técnicas y conceptuales de sus compañeros.

Cronograma

Primera semana: Discusión del programa e introducción al curso

Segunda semana: Lectura. Michel Bachelard. La poética del espacio

Tercera semana: Una mirada histórica al arte conceptual

Cuarta semana: Ejercicios conceptuales con materiales simples.

Quinta semana: Gira a MADC.

Sexta semana y séptima semana: Exposiciones grupales sobre artistas conceptuales

Séptima semana: Artista invitado

Octava semana: Organización general de los proyectos colectivos

Novena semana: Gira

Décima semana: Cine e instalación. Película

Undécima semana: Discusión sobre lectura

Oncéava semana a Decimosexta semana: trabajo con el proyecto colectivo. Seguimiento y exposiciones sobre el proceso.

Evaluación: según calendario.

Evaluación

Comprobación de lecturas	10%
Exposición sobre un artista conceptual	20%
Proyecto colectivo	40%
Trabajo escrito sobre el proyecto	20%
Aprovechamiento	10%

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

Bibliografía básica

Cambalía, A. La poética de lo Neutro. Análisis y crítica del arte conceptual. Barcelona: Ed. Anagrama, 1975.

Cirlot, L. Últimas tendencias. Historia Universal del Arte. Barcelona: Ed. Planeta, 1993.

Dorfles, Guillo. Últimas tendencias del arte de hoy. Barcelona: Ed. Labor. S. A., 1976.

- Fernández Arenas, José. Arte Efímero y espacio estético. Barcelona: Ed. Anthropos, 1992.
- Henri, A. Environments and Happenings. Londres: Ed. Thames and Hudson, 1974.
- Thomas, Karin. Hasta hoy. Estilos de las artes plásticas en el siglo XX. Barcelona: Ed. Serbal, 1988.
- Lucy, Lippard, L. R. Six Years: The Dematerialization of the Art Object. Preager New York, 1973.
- Marchan Fiz, S. Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Ed. FUENTE: 1986.
- Lucie-Smith E. Movimientos artísticos desde 1945. Barcelona: Ed. Destino, 1991.
- P. Cabanne. Conversaciones con Marcel Duchamp. Barcelona: Ed. Anagrama, 1972.
- Stangos, Nikos. Conceptos de arte moderno. Madrid: Ed. Alianza Forma, 1986.
- Szeeman, Harald (dir.): Joseph Beuys. Catálogo. Madrid: Ed. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1994.