

CARRERAS:	110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6012.
CURSO:	AP6012 Diseño IV
GRUPO:	001.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	AP-6010 Diseño III.
COREQUISITO:	AP-6013 Dibujo III.
CREDITOS:	04 créditos.
NIVEL:	IV Nivel. Segundo Año. Ciclo Común.
HORARIO DE CLASE:	Lunes y Jueves de 13:00 pm a 16:50 pm.
HORAS CONTACTO:	08 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	04 horas semanales, cuanto menos.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	04 horas semanales.
CICLO LECTIVO:	II Semestre II Ciclo Lectivo 2015.
PROFESORADO:	MFA Julio Blanco-Bogantes MSc Laura Saborio Taylor
eMail:	julio.blancobogantes@ucr.ac.cr laura.saborio@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso se estudian los procedimientos creativos que caracterizan aquellas tendencias que, dentro de los movimientos artísticos del siglo XX, se separaron de la evolución estilística-morfológica, formalista y racional para buscar con sus actividades irreverentes, redefinir el concepto de arte.

El curso busca complementar el panorama metodológico relacionado con los procesos de composición y diseño pretendiendo de esta manera, que los cuatro cursos de diseño se conviertan en alternativas objetivas y profesionales en la acción de crear.

Además, pretende generar la actitud crítica e investigativa necesaria para objetivar en lo académico, las acciones teóricas y prácticas que se propongan; desarrollando un cuerpo de conocimientos que sirva al futuro de prácticas profesionales del estudiantado.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar procedimientos alternativos de composición y diseño basados en la lectura profesional de obras de arte moderna y post-moderno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- i. Reconocer la transgresión como un instrumento crítico-creativo.
- ii. Deconstruir sobre la retórica plástica actual y tradicional y su contexto.
- iii. Introducir conceptos de la semiosis pragmática en la creación y valoración de proyectos de arte.
- iv. Aplicar medios alternativos para componer y diseñar.
- v. Fomentar la intertextualidad como medio de comunicación.
- vi. Promover la interacción como instrumento creativo.

CONTENIDOS

Desarrollo de los contenidos

Eje Proyectual

- Evolución de los principios del Dada y el Constructivismo Ruso. El “ready made”. De Duchamp a Rauschenberg.
- Semiosis Visual. El arte conceptual. De Joseph Beuys a Sol Lewitt.
- Deconstrucción. Outsider Art. Jean Dubuffet y el “art-brut”.
- Teoría de Campo unificada. Interactividad como formato del antiarte. Jackson Pollock.

Eje del Conocimiento

- El arte conceptual
 - ¿Qué es arte? Redefinición de su actividad
 - De la forma con contenido al contenido como “forma”.
 - Del arte morfológico al arte como idea.
- Retórica formal del arte conceptual.
 - El arte documentado. Lo efímero. La interactividad. La descontextualización.
 - El espacio fáctico.
- Semiosis visual
 - Retórica de la imagen y del objeto. Intertextualidad de la imagen y de los objetos.
 - Anclaje y relevo: fijación de sentido entre la imagen y el texto.
- Deconstrucción
 - Ejes de actividad deconstructiva: La des-composición. La des-centralización.
 - Lo dis-continuo. La otredad. La esquizofrenia. El vacío.
 - Deconstrucción: método o estilo?
- Teoría del campo
 - Trascender los medios físicos. La interactividad como el nuevo formato.
 - Teoría de Campo unificada.

- Posmodernidad

La apropiación como método. Eclecticismo e historicismo. Desvanecimiento de los límites. Criticidad mediática. El arte sin estilo. Los “neo estilos”: Renacer de los medios tradicionales; Retorno a la morfología plástica. Desacralización y antiesteticismo: Contracultura. Nuevas temáticas.

Eje Tecnológico

- Medios y sus nuevas relaciones

Del collage al ensamble y a la instalación. Happening y performance. Fotorrealismo, video arte, interactividad digital: Realismo sin efectos. El video en la instalación. Paradojas de la temporalidad.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

El presente curso combina lo teórico con lo práctico.

- Rol del Facilitador:

El docente ira desarrollando los contenidos progresivamente a partir de un acercamiento a los aspectos fundamentales de cada tema.

- Rol del Participante:

Los proyectos a realizar por los estudiantes se centran en el desarrollo del arte y diseño contemporáneo, enfatizándose en la experimentación como método para el desarrollo de la creatividad. En estos ejercicios el estudiantado investigará y aplicará diversos conceptos para la solución de la problematización del diseño. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son individualizados y grupales.

- Actividades

Proyecto 01	Fase I Dada; Constructivismo Ruso; Arte Conceptual. <i>Grupal.</i> Fase II Arte objetual: Poema-Objeto (Tridimensional). <i>Individual.</i>	24 Ago. 07 Set.
Proyecto 02	Fase I Semiosis visual; Intertextualidad, Resemantización e Intertextualidad Grupal. Fase II Autorretrato (Bidimensional) <i>Individual.</i>	21 Set. 05 Oct.
Proyecto 03	Fase I Deconstrucción; Art-Brut; Outsider Art. Grupal. Fase II Deconstrucción: Arte Transgresor. Instalación (Tridimensional). <i>Grupal.</i>	19 Oct. 02 Nov.
Proyecto 04	Fase I Teoría de Campo, Interactividad y Posmodernismo. <i>Grupal.</i> Fase II Posmodernismo e Interacción, Performance o Happening La Actualidad (Formatos mixtos). <i>Grupal.</i>	16 Nov. 30 Nov.

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	10 Agosto	Lectura del programa de curso.	Discusión del programa de curso. Discusión de la temática y actividades del curso. Creación de grupos de trabajo Proyecto 01.
	13 Agosto	Dada: Constructivismo Ruso, Arte Conceptual y Arte objetual. Poema-Objeto	Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 01.
2	17 Agosto		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.
	20 Agosto		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales. Asignación de Trabajo extra Clase No. 1
3	24 Agosto		Presentación temática Proyecto 01 (Ponencia grupal)
	27 Agosto		Entrega de Trabajo extra Clase No. 1 Revisión y guía de avances grupales.
4	31 Agosto		Clase motivacional. Ejercicios con objetos encontrados
	3 Setiembre		Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 02.
5	7 Setiembre		Semiosis visual: Intertextualidad y Resemantización e Intertextualidad. Autorretrato
	10 Setiembre	Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.	

Semana	Fecha	Temática	Actividades	
6	14 Setiembre	Semiosis visual: Intertextualidad y Resemantización e Intertextualidad. Autorretrato	Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales. Asignación de Trabajo extra Clase No. 2	
	17 Setiembre		Entrega de Trabajo extra Clase No. 2 Revisión y guía de avances grupales.	
7	21 Setiembre		Presentación temática Proyecto 02 (Ponencia grupal)	
	24 Setiembre		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.	
8	28 Setiembre		Clase motivacional. Ejercicios de soldadura rápidos de autorretratos.	
	1 Octubre		Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 03.	
9	5 Octubre		Evaluación Final Proyecto 02 Defensa (Exposición individual) Resultado (Propuesta Final) Documentación (Bitácora/Munari)	
	8 Octubre		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales. Asignación de Trabajo extra clase No. 3	
10	12 Octubre		Deconstrucción: Art-Brut, Outsider Art. Arte Transgresor. Instalación.	Entrega de Trabajo extra Clase No. 3 Revisión y guía de avances grupales.
	15 Octubre			Clase motivacional. Revisión y guía de avances
11	19 Octubre			Presentación temática Proyecto 03 (Ponencia grupal)
	22 Octubre			Clase motivacional. Ejercicios de soldadura rápidos con objetos encontrados
12	26 octubre	Clase motivacional. Revisión y guía de avances		

Semana	Fecha	Temática	Actividades
12	29 Octubre	Deconstrucción: Art-Brut, Outsider Art. Arte Transgresor. Instalación.	Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 04.
13	2 Noviembre	Teoría de Campo, Interactividad y Posmodernismo. Posmodernismo e Interacción, Performance o Happening	Evaluación Final Proyecto 03 Defensa (Exposición individual) Resultado (Propuesta Final) Documentación (Bitácora/Munari)
	5 Noviembre		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales. Asignación de Trabajo extra Clase No. 4
14	9 Noviembre		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.
	12 Noviembre		Entrega de Trabajo extra Clase No. 4
15	16 Noviembre		Presentación temática Proyecto 04 (Ponencia grupal)
	19 Noviembre		Clase motivacional. Revisión y guía de avances.
16	23 Noviembre		Clase motivacional. Revisión y guía de avances.
	26 Noviembre		Revisión y guía de avances
17	30 Noviembre		Evaluación Final Defensa (Exposición individual) Resultado (Propuesta Final) Documentación (Bitácora/Munari)
17	del 2 al 15 de Diciembre		Semana de Evaluaciones Finales
18			

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Los aspectos formativos a valorar serán:

- i. La base teórica de los proyectos
- ii. El proceso
- iii. La propuesta creativa
- iv. La técnica
- v. El montaje

Las evaluaciones serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación.

El aprovechamiento cuantitativo del curso se desglosa así:

Proyecto Visual 01	15%
Proyecto Visual 02	20%
Proyecto Visual 03	25%
Proyecto Visual 04	30%
Asimilación. Proceso. Seguimiento. Trabajo Extra Clase.	10%

Nota. Cada proyecto incluye:

FASE I	Avance	Presentación Temática (Ponencia inicial grupal)
FASE II	Evaluación Final	Defensa (Exposición individual o grupal final)
		Resultado (Propuesta final)
		Documentación (Bitácora/Munari)

No se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisado o corregido por el profesorado.

El estudiantado debe saber que, según el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta muy grave, sancionada con la suspensión como estudiante regular por no menos de seis meses y hasta por seis años (www.cu.ucr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

NORMAS DEL CURSO

En cada sesión se tomará lista y se debe firmar el control de asistencia.

No se recibirán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el contexto del curso.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas establecidas para su entrega.

Si un estudiante goza de un incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnason, H.H. Historia del Arte Moderno. Editorial Damon. Madrid, España. 1985
- Brea, José Luis El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. CENDEAC. Murcia, España, 2003.
- Calabrese, Omar La era neobarroca. Cátedra. Madrid, España, 1999.
- Camnitzer, Luis. Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s Queens Museum of Art. New York, USA.
- Danto, Arthur C. Después del fin del arte. Paidós. Barcelona, España, 1999.
- Dondis, D. A. La sintaxis de la imagen. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1985.
- Jiménez, José Teoría del arte. Tecnos, Alianza Editorial, Madrid, España, 2003.
- Marcolli, A. Teoría del campo. Curso de educación visual. Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor.
- Mosquera, Gerardo Adiós identidad. MEIAC. Badajoz, España, 2001.
- Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1983.
- Powell, Jim. Postmodernism for beginners. Writers and Readers Publishing, Inc. New York, USA.
- Quirós, Luis F. Diseño. Teoría, acción, sentido. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Cartago, 1998.
- Read, Herbert La escultura moderna. Editorial Hermes, S.A. Mexico
- Read, Herbert Breve historia de la pintura moderna. Ediciones del Serbal. Barcelona, España. 1984.
- Walter, Ingo F. (editor) Arte del siglo XX. Taschen. Colonia, Alemania, 2001.
- Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1995.