

CARRERAS: 110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.

DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP6027.

CURSO: AP6027 Dibujo Subjetivo.

GRUPO: 01. MODALIDAD: Semestral.

REQUISITO: AP6014 Dibujo

IV. COREQUISITO: AP6012 Diseño

IV. CREDITOS: 02 créditos.

NIVEL: II Nivel. Tercer Año. Ciclo Profesional.

HORARIO DE CLASE: L y M 8:00 11:40 presenciales.

HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 02 horas semanales, cuanto menos.

HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO: n/a

CICLO LECTIVO: III Ciclo Lectivo 2018.

PROFESORADO: Susana Villalobos eMail: cursosapucr@gmail.com

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.

El curso se brindará con una modalidad **bajo virtual**, con un grado de virtualidad bajo, con un 25% de las clases facilitadas de forma virtual. **Se utilizará la plataforma METICS** como espacio de apoyo para la mediación de los aprendizajes, presentación de recursos, asignaciones y entregas de ejercicios. Los estudiantes contarán con el apoyo de la facilitadora para actividades presenciales e introductorias a cada unidad temática. Además se facilitarán recursos, textos e imágenes para optimizar la profundización de cada temática abordada.

OBJETIVO GENERAL Propiciar la aparición de un estilo en la representación de la realidad, 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: composición, simbolismo, semiótica visual, textura, trama y claroscuro.
2. Alcanzar la comprensión del límite entre la representación naturalista y el realismo.
3. Explorar otros campos de conocimiento relacionados con la subjetividad, para aplicar propuestas personales de dibujo.
4. Desarrollar relaciones analógicas entre la experiencia psicológica y la percepción visual, mediante las propuestas personales.

CONTENIDOS

Eje Proyectual Exploración personal de lo subjetivo como recurso expresivo del dibujo. Montaje de dibujos acabados.

Eje del Conocimiento Iconografía e iconología. 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 sgnicas tradicionales). El acercamiento subjetivo al sujeto de estudio: psicología, emotivo, lo sensorial, lo onírico, la composición. La visión personal. La experimentación desde la ambigüedad como espacio subjetivo.

Eje Tecnológico Análisis de obras de dibujo expresivo de tipo imaginativo y con fuerte orientación subjetiva desde los aspectos técnicos y compositivos. Elementos del dibujo como herramienta representativa de la subjetividad: color, línea, claroscuro, masa, textura, formatos y soportes.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Rol del Facilitador 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.

Rol del Participante 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. **Actividades** 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 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. Las fechas, actividades y lecturas pueden variar, según criterio del profesor.

Simbología color

→ Evaluación texto

→Evaluación parcial y final

→Tarea

→Clase virtual

S	Fecha	Temática	Actividades	Recursos	ET
1	07/01	Lectura del programa de curso. Dibujo subjetivo	Discusión del programa de curso. Discusión de la temática y actividades del curso. Planteamiento de proyectos-investigación solución.	Propuesta programática Lectura 1: Bertolino, E., & Perelli, L. (2005). Lenguaje, subjetividad y cultura.	N/A
	09/01	El acercamiento subjetivo al sujeto de estudio. La integración de la visión personal a la composición de la obra.	Revisión de tarea #1 Valor 5% Análisis de lectura 1 Valor 5% Abordajes del dibujo subjetivo en relación con el concepto de creatividad 1 Trabajo portafolio Lo prohibido	Dalmau, I. (2015). " Revisitando la problematización de las relaciones entre subjetividad y verdad en la discursividad foucaultiana ". Revista Filosofía UIS. 14 (1). pp.17-44.	
2	14/01	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 signícas tradicionales).	Revisión de ideas para el ensayo. 2 Trabajo portafolio Métodos de producción mecánicos y aleatorios Pareidolia como técnica de desturistización. Experimentación en el lenguaje de dibujo. Análisis técnicos y compositivos.	Materiales	Lo onírico Dibujar un sueño 1 T 5% Adelanto del ensayo Presentar: Ideas, estructura, título.

	16/01	Clase virtual	Visualización de la Conferencia Subjetividad y poder Esther Díaz 3 Trabajo del portafolio: Ilustración editorial para el ensayo <i>Imagen y palabra</i>	Trabajo en el ensayo Elaboración de ilustración para el ensayo	
3	21/01	Trabajo en el portafolio Los procesos no verbales en la construcción de la obra.	Abordaje del concepto de antifragilidad 4 Trabajo del portafolio. Temática libre Experimentación-Boceto Los procesos no verbales en la construcción de la obra..	Nassim Taleb. Antifrágil	Traer tema e ideas para trabajo del cuarto trabajo del portafolio
	23/01	Gira			
4	28/01	El estudio iconográfico e iconológico.	Pre-evaluación, revisión de trabajos para presentación del portafolio digital. Círculo socrático sobre el concepto de antifragilidad aplicado al diseño y la creatividad	Iconografía e iconología Juan Antonio Ramírez en Historia de las ideas estéticas P.293	
	30/01	Evaluación Parcial Planteamiento de proyectos-invest.-solución.	Evaluación Parcial Planteamiento de proyectos-invest.-solución.	Presentación del portafolio 4 trabajos	
5	04/02	Clase virtual	Visualización de película relacionada con el concepto de subjetividad	Película	Entrega del ensayo
	06/02	Planteamiento del proyecto final Experimentación y trabajo en el proyecto final La	Desarrollo del proyecto final Experimentación-Boceto Revisión de proyecto-Discusión en grupo	Foucault, Michel. (2010). "Espacios diferentes". En: Estética, ética y	

		experimentación desde la ambigüedad como espacio subjetivo.		Hermenéutica. Ciudad: Editorial, pp. 413-441.	
6	11/02	Desarrollo del proyecto final Estudio de los temas actuales predominantes en el desarrollo de la plástica mundial, centroamericana y nacional.	Experimentación-Boceto	Brian Mackern y Andrés Burbano. (2011). "El arte en la red, la red en el arte" Arte en red y redes en el Arte. Internet como medio y formato de experimentación artística en el contexto latinoamericano". En: Jiménez, José. (2011). Una teoría del Arte. Madrid: Turner, pp. 388-413.	
	13/02	Desarrollo proyecto final	Exposición de avances	Estudio de los temas actuales predominantes en el desarrollo de la plástica mundial, centroamericana y nacional. Brian Mackern y Andrés Burbano. (2011). "El arte en la red, la red en el arte" Arte en red y redes en el Arte. Internet como medio y formato de experimentación artística en el contexto latinoamericano". En: Jiménez, José. (2011). Una teoría del Arte. Madrid: Turner, pp. 388-413	
7	18/02	Avances de proyecto	Revisión individual	Proyecto para revisión	
	20/02	Pre evaluación: proyecto final.			

		Presentación	
8	25/02	Evaluación	
9	27/02	Entrega de promedios.	

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Evaluación Parcial : Portafolio 4 dibujos: 40% (10% c/d)

Evaluación Final : 25%

Trabajo en clase 15%

Trabajo extra-clase 5%

Análisis de lecturas 5%

Ensayo 7 páginas (10%)

Notas sobre la evaluación:

La evaluación contempla actividades teórico prácticas para el abordaje de los contenidos.

Evaluación Parcial : Portafolio 4 dibujos: 40% (10% c/d)

El estudiante trabajará la primera parte del curso; cuatro sub-temas sobre el concepto de subjetividad. Estos trabajos se presentarán en un portafolio.

Análisis de lectura: Se realizará un análisis del artículo científico sobre la relación entre subjetividad, lenguaje y cultura de Bertolino, E., & Perelli, L. (2005).

Ensayo: Asimismo, para complementar las aproximaciones y reflexiones teóricas sobre el tema, el estudiante realizará un ensayo sobre el concepto de subjetividad, y las posibles reflexiones entre lo subjetivo y el lenguaje visual, como área de conocimiento.

Proyecto: Como última actividad de evaluación sumativa, se realizará un proyecto personal.

NORMAS DEL CURSO 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) Puntos importantes: En cada sesión se tomará lista y en el laboratorio se debe firmar el control de asistencia. No se recibirán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el 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 una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, éste debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad. Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas. Los profesores determinarán la cantidad de trabajos por portafolio de acuerdo al tipo de proyecto que cada estudiante vaya a desarrollar.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberto Carrere y José Saborit. (2000). Retórica de la pintura. Madrid: Ed. Cátedra.
- Berry William A. Drawing the human form.*
- Bohm, David. (2002) Sobre la Creatividad. Barcelona: Kairós. Breton André.
- Primer manifiesto surrealista: Francia 1930.*
- Edwards Betty. (2000). Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Argentina: Urano.*
- Edwards Betty. (1987). Drawing on the artist within. New York: Simon & Schuster.*
- Foucault, Michel. (2010). Obras esenciales. Barcelona: Paidós. Foucault, Michel. (2010). Estética, ética y Hermenéutica. Buenos Aires: Paidós. Gill Robert W. Creative perspectives.*
- Jenaro Talens, José Romera Castillo, Antonio Tordera y Vicente Hernández Esteve. (1999). Elementos para una semiótica del texto artístico (poesía, narrativa, teatro, cine). Madrid: Ed. Cátedra.
- Jiménez, José. (2011). Una teoría del Arte. Madrid: Turner.
- Katchen Carole. (1985). Figure Drawing Workshop. New York, New York: Watson-Guption.*
- Nicolaidis Kimon. The nature way to draw.*
- Parini Pino. (2002). Los recorridos de la Mirada. Del estereotipo a la creatividad. Barcelona: Paidós.*
- Panofsky, Erwin. (1983). El significado de las artes visuales. Madrid: Alianza.
- Peter, Berger. (2005). El uso de las imágenes como documento histórico. Barcelona: Ed. Crítica.
- Read Herbert. (1984). Breve historia de la pintura moderna. Barcelona: Ediciones del Serbal.*
- Taleb N. Antifrágil. Paidós Transiciones, Madrid, España Espasa Libros 2013 Primera Edición.
- Talens Jenaro. (1999). Elementos para una semiótica del texto artístico. Madrid: Cátedra.*
- Tadeusz, Kowzan. (1997). El signo y el teatro. Madrid: Editorial Arco.
- Vicenc Furio. (1991). Ideas y formas en la representación pictórica. Barcelona: Ed. Antropos.*