

Carrera: 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico

Documento: Propuesta programática para el curso AP6027.

Curso: Dibujo Subjetivo

Sigla: AP6027

Grupo: 01

Modalidad: Semestral.

Requisitos: AP6014 Dibujo IV.

Correquisito: -

Créditos: 02.

Nivel: Ciclo profesional.

Horario de clase: Miércoles de 13:00 a 16:50

Horas contacto: 04 Horas Virtuales.

Horas de estudio independiente: 02 horas por semana.

Horas de atención al estudiante: Miércoles de 17 a 21:00.

Ciclo lectivo: I Semestre 2020.

Profesor: Lic. Andrés Retana Bustamante.

Correo electrónico: retana.andy@gmail.com

Teléfono: 8701-2603.

Tipo de Entorno Virtual: Virtual.

Modalidad: Asincrónico.

1. Descripción del Curso

Este curso está diseñado para ocasionar un cambio perceptivo en el estudiantado 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.

2. Objetivos

2.1 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.

2.2 Objetivos Específicos

- 2.1 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.
- 2.2 Alcanzar la comprensión del límite entre la representación naturalista y el realismo.
- 2.3 Explorar otros campos de conocimiento relacionados con la subjetividad, para aplicar propuestas personales de dibujo.
- 2.4 Desarrollar relaciones analógicas entre la experiencia psicológica y la percepción visual, mediante las propuestas personales.

3. Contenidos

3.1 Eje Proyectual

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

3.2 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 signícas 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.

3.3 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, clarooscuro, masa, textura, formatos y soportes.

4. Metodología y Estrategia Didáctica

El presente curso es de modalidad de Taller, combina lo teórico con lo práctico. Este se llevará a cabo de manera virtual, con la utilización de Mediación Virtual como plataforma a partir de la cual se desarrollarán las distintas actividades de la clase, a través de entregas de tarea, foros, y otros materiales didácticos que se harán disponibles mediante esta plataforma.

4.1 Rol del Facilitador: El docente dará guía y seguimiento progresivos a los contenidos temáticos y procesos creativos propuestos por cada estudiante en la solución de cada uno de los proyectos.

4.2 Rol del Participante: Los proyectos a realizar por el estudiantado se centran en el desarrollo del Dibujo con énfasis en el Dibujo Contemporáneo y la experimentación creativa como método para el desarrollo de lenguajes visuales expresivos propios. En los proyectos el estudiantado propondrá y desarrollará los contenidos temáticos de cada proceso a partir de la investigación y aplicación de diversos conceptos y técnicas en la solución profesional de la problematización del dibujo contemporáneo.

5. Evaluación

5.1 Distribución de Porcentaje

Para finalidad de este curso, los porcentajes de distribución de nota, de acuerdo a las distintas actividades, es la siguiente:

Actividad	Porcentaje
Actividad de Dibujo 1	5%
Actividad de Dibujo 2	5%
Actividad de Dibujo 3	5%
Mapa Conceptual	10%
Análisis de lectura 1	10%
Análisis de lectura 2	10%
Proyecto Dibujo Subjetivo 1: Arte y Sociedad	15%
Proyecto Dibujo Subjetivo 2: Arte e Identidad	15%
Proyecto Dibujo Subjetivo 3: Espacios y Lugares Imaginarios	15%
Portafolio del Curso	10%
TOTAL	100%

Las evaluaciones serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación. Es responsabilidad del estudiantado hacer llegar sus tareas o proyectos en fecha y hora de entrega al profesor, de lo contrario tendrá una nota de cero “0”. **Sin excepción NO se aceptarán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido elaborado, presentado, conocido, revisado y corregido por el profesorado durante el desarrollo del Taller.**

Cada estudiante 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)

5.2 Descripción de Actividades y Rúbricas de Evaluación

5.2.1 Actividades de Dibujo (5% cada una)

A lo largo del curso se desarrollarán 3 actividades de dibujo subjetivo, dirigidas por el profesor, que refuercen los conocimientos y contenidos en relación al dibujo subjetivo. La rúbrica:

Indicadores	Puntos del indicador	Escala de Desempeño			
		0	1	2	3
1. Medio / Técnica	3	No presenta	El medio que elige potencia el concepto.	El medio que elige podría ser mejor para el concepto.	El medio que elige potencia el concepto.
2. Limpieza y Acabado	2	No presenta.	El proyecto es sucio e inacabado.	El proyecto es limpio y acabado.	

TOTAL DE PUNTOS	5				
-----------------	---	--	--	--	--

5.2.2 Mapa Conceptual (10%)

El mapa conceptual que se debe presentar debe incluir 2: 1 página de portada; 1 página con el mapa conceptual. Los factores de diseño de la misma quedan a criterio de la o el estudiante. Este deberá ser subido en PDF a Mediación Virtual, con un archivo que lleve como nombre MAPACONCEPTUAL_(SUNOMBRE).PDF, por ejemplo: MAPACONCEPTUAL_ANDYRETANA.PDF. La rúbrica de evaluación es la siguiente:

Indicador	Puntos
No realiza actividad.	0
Mapa conceptual sin ideas claras.	2
Mapa conceptual sin uso de conectores.	4
Mapa conceptual completo pero no guardado en PDF.	6
Mapa conceptual completo pero no guardado con el nombre indicado en el Programa del Curso.	8
Mapa conceptual completo y de acuerdo a lo solicitado en el programa del curso.	10
TOTAL	10

5.2.3 Análisis de Lecturas (10% cada uno)

Los análisis de lecturas que se presenten deben incluir 4 páginas: 1 página de portada; 2 páginas de resumen; 1 página en donde se agregue un análisis con los aspectos en pro y en contra de lo

dicho por el o la autora. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado 1.5. Este deberá ser subido en PDF a Mediación Virtual, con un archivo que lleve como nombre ANALISIS1_(SUNOMBRE).PDF o ANALISIS2_(SUNOMBRE).PDF, por ejemplo: ANALISIS1_ANDYRETANA.PDF. La rúbrica de evaluación es la siguiente:

Indicador	Puntos
No realiza actividad	0
Informe de menos de 4 páginas	2
Informe incompleto solo con resumen general	4
Informe completo pero no guardado en PDF	6
Informe completo pero no guardado con el nombre indicado en el Programa del Curso.	8
Informe completo y de acuerdo a lo solicitado el el programa del curso.	10
TOTAL	10

5.2.4 Proyectos de Dibujo Subjetivo 1, 2 y 3 (15% cada uno)

Las y los estudiantes propondrán soluciones relacionadas a la temática de cada proyecto de Dibujo Subjetivo (Arte y Sociedad, Arte e Identidad, Espacios y Lugares Subjetivos) para explorar las temáticas acordadas entre estos y el profesor. Las técnicas y medios a utilizarse serán pactadas igualmente entre el estudiantado y el profesor, y deberá potenciar el concepto que quiera transmitir la o el estudiante y discursar en torno al campo del dibujo. Asimismo, deberá contemplar el montaje del mismo y aspectos de limpieza y acabado. Además, la o el estudiante se presentará una justificación conceptual, que incluya portada, introducción, objetivos, justificación y conclusiones del proyecto. Esta será evaluada únicamente por el facilitador del curso. La rúbrica de evaluación se detalla de la siguiente manera:

Indicadores	Escala de Desempeño			
	3	2	1	0
Concepto	El concepto ofrece soluciones inesperadas y contundentes a la temática escogida por la/el estudiante y además discursa desde la temática general del proyecto (Arte y Sociedad, Arte e Identidad, Espacios y Lugares Subjetivos)	El concepto es claro en su representación. Hay un intento de discursar desde la temática general del proyecto pero no se concreta.	El concepto es facilista, cliché o ilustrativo, no se relaciona con la temática general del proyecto.	No presenta.
Medio/Técnica	El medio que elige potencia el concepto.	El medio que elige podría ser mejor para el concepto.	El medio que elige no se relaciona con el concepto.	No presenta.
Limpieza y acabado	La propuesta y sus diferentes componentes muestran limpieza y profesionalidad en el acabado, de acuerdo a lo visto en clase.	La propuesta y sus diferentes componentes tienen algunas deficiencias en su limpieza y acabado.	La propuesta es sucia o inacabada.	No presenta.
Montaje	El montaje de la pieza potencia el concepto de la pieza.	El montaje de la pieza es correcto pero no contempla nociones conceptuales.	El montaje es descuidado y no contempla nociones conceptuales.	No presenta
Documento Escrito	Incluye portada, introducción, objetivos, justificación y conclusiones, redactados de manera ordenada y sin faltas de ortografía.	Incluye portada, introducción, objetivos, justificación y conclusiones, pero redactados de manera desordenada y con faltas de ortografía	No presenta alguno o varios de los elementos del documento escrito.	No presenta del todo.

5.2.5 Portafolio de Evidencias (10%)

Al final del curso, se entregará una Bitácora o Memoria Visual digital, que deberá contener los siguiente ítems, ordenados de la siguiente manera:

1. Portada con datos de la o el estudiante
2. Introducción
3. Actividad de Dibujo 1
4. Actividad de Dibujo 2
5. Actividad de Dibujo 3
6. Proyecto Dibujo Subjetivo: Arte y Sociedad (Imagen, Datos, Justificación)
7. Proyecto Dibujo Subjetivo: Arte e Identidad (Imagen, Datos, Justificación)
8. Proyecto Dibujo Subjetivo: Lugares y Espacios Subjetivos (Imagen, Datos, Justificación)
9. Conclusiones y Aprendizaje durante el Curso (al menos 5)

La rúbrica de evaluación es la siguiente:

Indicadores	Puntos del indicador	Escala de Desempeño			
		0	1	2	3
1. Portada	1	No incluye portada	Elabora portada		
2. Introducción	1	No presenta.	Incluye una breve introducción del curso, los proyectos y actividades.		

3. Actividades de Dibujo	3	No presenta.	Incluye de 1 de los trabajos en clase, sin resumen ni fechas.	Incluye 2 de los trabajos en clase con resumen y fechas.	Incluye 3 de los trabajos en clase con resumen y fechas.
4. Proyectos de Dibujo 1, 2, 3	3	No presenta	Presenta solo imágenes.	Presenta imagen y datos de la pieza, falta información de alguna de las piezas.	Presenta imagen, datos de la pieza y resumen de la propuesta teórica de las 3 propuestas
5. Conclusiones	2	No presenta	Presenta 1-4 conclusión	Presenta 5 Conclusiones	
Total de puntos de la rúbrica	10				

6. Cronograma

SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD
Semana 01	11 de marzo	SUSPENDIDA POR COVID-19
Semana 02	18 de marzo	SUSPENDIDA POR COVID-19
Semana 03	25 de marzo	SUSPENDIDA POR COVID-19
Semana 04	01 de abril	SUSPENDIDA POR COVID-19
Semana 05	08 de abril	SEMANA SANTA
Semana 06	14 de abril	-Lectura y discusión de la propuesta programática y actividades del Taller.

		-Introducción al Tema 1: Arte y Sociedad -Actividad de Dibujo 1.
Semana 07	22 de abril	-Elaboración de Mapa Conceptual a partir de Video: Semiología, Semiótica y Signo Lingüístico, https://www.youtube.com/watch?v=BS_C-11bHCQ
Semana 08	29 de abril	Revisión de Anteproyectos para Entrega
Semana 09	06 de mayo	Entrega de Proyecto Dibujo Subjetivo: Arte y Sociedad.
Semana 10	13 de mayo	-Introducción al Tema 2: Arte e Identidad -Actividad de Dibujo 2.
Semana 11	20 de mayo	Análisis de Lectura: “Iconografía e Iconología,” en: Panofsky, E. (1983). <i>El significado de las Artes Visuales</i> . Madrid, España: Alianza, pp. 45-58.
Semana 12	27 de mayo	Revisión de Anteproyectos para Entrega
Semana 13	03 de junio	Entrega de Proyecto Dibujo Subjetivo: Arte e Identidad
Semana 14	09 de junio	-Introducción al Tema 3: Lugares y Espacios Subjetivos -Actividad de Dibujo 3.
Semana 15	17 de junio	Análisis de Lectura, “La Gran Diáspora,” en: Gibson, M. (2006). <i>El Simbolismo</i> . Colonia, Alemania: Taschen, pp. 7-30.
Semana 16	24 de junio	Revisión de Anteproyectos para Entrega
Semana 17	01 de julio	-Entrega de Proyecto Dibujo Subjetivo: Espacios y Lugares Subjetivos. -Entrega de Portafolio de Evidencias.

7. Bibliografía

- Alberto, Carrere y José Saborit. (2000). Retórica de la pintura. Madrid: Ed. Cátedra.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.