

CARRERAS:	110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP-6012.
CURSO:	AP-6012 Diseño IV.
GRUPO:	01 y 02.
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:	Grupo 001 lunes y jueves de 13:00 a 16:50 pm Grupo 002 martes y viernes de 13:00 pm a 16:50 pm.
HORAS CONTACTO:	08 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	08 horas semanales, cuanto menos.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	RRC: Miércoles 10:00 a 11:50 am LSV: Jueves 10:00 a 11:50 am
PROFESORADO:	Licda. Ligia Sancho Víquez Lic. Ricardo Rodríguez Chaves.
eMail:	ligia.sancho@gmail.com rikdorch@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 y 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

1. Introducir conceptos de la semiosis pragmática en la creación y valoración de proyectos de arte.
2. Aplicar al diseño la deconstrucción como retórica plástica actual y su contexto.
3. Reconocer la intertextualidad como medio de comunicación.
4. Aplicar medios alternativos para componer y diseñar.
5. Reconocer la transgresión en el diseño como un instrumento crítico-creativo
6. Promover la interactividad como instrumento creativo para el diseño.

CONTENIDOS

Eje Proyectual

- Ready made y Poema-objeto
- Poemas visuales
- Caligramas
- Cadáver exquisito
- Autorretratos conceptuales
- Instalación
- Performance
- Happening

Eje del Conocimiento

- El arte conceptual. De la forma con contenido al contenido como “forma”. Del arte morfológico al arte como idea. El Dadaísmo, el Constructivismo Ruso, el surrealismo.
- Marcel Duchamp, Rauschenberg, Man Ray, Joseph Beuys, Jeff Koons, Sol Lewitt, Damien Hirst, Joan Brossa y otros.
- Manifestaciones del arte conceptual: Arte objetual, “Poema-objeto” “Ready Made”, el “Cadáver Exquisito”, caligramas.
- 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. Outsider Art. Jean Dubuffet y el “art-brut”.
Teoría de Campo unificado y la Interactividad como formato del antiarte. Jackson Pollock.
- Ejes de actividad deconstructiva: La des-composición. La des-centralización. Lo dis-continuo. La otredad. La esquizofrenia. El vacío. Deconstrucción: ¿método o estilo?
- Posmodernidad
La apropiación como método. Eclecticismo e historicismo. Desvanecimiento de los límites.
Crítica 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
- *New media art* o arte de los nuevos medios
Collage, ensamble, instalación, happening y performance.

Fotorrealismo, collage, 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. Los procesos de enseñanza aprendizaje son individualizados y grupales.
- Actividades

Proyecto 01 Poema-visual (tridimensional) Tema: El arte conceptual

Investigación grupal:

1. El ready made
2. El arte objetual
3. El dadaísmo.

Proyecto 02 Autorretrato conceptual (individual y bidimensional). Tema: La semiótica

Investigación grupal:

1. Semiosis visual
2. Resemantización
3. Intertextualidad

Proyecto 03 Instalación (grupal). Tema: Arte transgresor

Investigación grupal:

1. Deconstrucción
2. *Art-Brut*
3. *Outsider Art*.

Proyecto 04 Formato mixto: Performance o Happening (grupal). Tema: Actualidad

Investigación grupal:

1. *New media art*
2. Interactividad
3. Posmodernismo.

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temas	Actividades	
1	07 y 08 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.	
	10 y 11 Agosto	Tema: Arte Conceptual 1. El ready made 2. El arte objetual 3. El dadaísmo.	Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 01.	
2	14 y 15 Agosto		Revisión colectiva de ideas para proyecto 01 (individual) Revisión de avances grupales.	
	17 y 18 Agosto		Revisión colectiva de avances para proyecto 01 (individual) Revisión de avances grupales.	
3	21 y 22 Agosto		Revisión individualizada de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.	
	24 y 25 Agosto		Revisión individualizada de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.	
4	28 y 29 Agosto			Evaluación Proyecto 01 Exposición de temas de investigación grupales Exposición y defensa de resultados individuales
	31 Agosto y 1 Setiembre		Autorretrato conceptual (individual y bidimensional). Tema: La semiótica Investigación grupal: 1. Semiosis visual 2. Resemantización 3. Intertextualidad	Entrega de documentación del Proyecto 01 (Bitácora/Munari) Ejercicio Caligrama (5%)
5	04 y 05 Setiembre			Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 02. Creación de grupos de trabajo Proyecto 02.
	07 y 08 Setiembre			Revisión colectiva de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.

Semana	Fecha	Temática	Actividades
6	11 y 12 Setiembre	Autorretrato conceptual (individual y bidimensional). Tema: La semiótica	Ejercicios en clase (retratos y autorretratos)
	14 y 15 Setiembre		Revisión colectiva de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.
7	18 y 19 Setiembre	Investigación grupal: 1. Semiosis visual 2. Resemantización 3. Intertextualidad	Revisión colectiva de avances para proyecto 02
	21 y 22 Setiembre		Revisión de avances grupales. Revisión de avances grupales.
8	25 y 26 Setiembre	Instalación (grupal). Tema: Arte transgresor	Evaluación Proyecto 02
	28 y 29 Setiembre		Exposición de temas de investigación grupales Exposición y defensa de resultados individuales
9	2 y 3 octubre	Investigación grupal: 1. Deconstrucción 2. Art-Brut 3. Outsider Art.	Entrega de Documentación del proyecto 02 (Bitácora/Munari)
	05 y 06 Octubre		Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 03. Creación de grupos de trabajo Proyecto 03
10	09 y 10 Octubre		Ejercicios en clase con el tema de la transgresión
	12 y 13 Octubre		Ejercicios en clase con el tema de la transgresión
11	16 y 17 Octubre		Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 03
	19 y 20 Octubre		Revisión colectiva de avances para proyecto 03 Revisión final (pre-evaluación)
12	23 y 24 Octubre	Formato mixto: Performance o Happening (grupal). Tema: Actualidad	Evaluación Proyecto 03
			Exposición de temas de investigación y defensa de resultados
12	23 y 24 Octubre	Investigación grupal: 1. New media art 2. Interactividad 3. Posmodernismo.	Entrega de Documentación (Bitácora/Munari)
			Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 04. Creación de grupos de trabajo Proyecto 04

Semana	Fecha	Temática	Actividades	
	26 y 27 Octubre	Formato mixto: Performance o Happening (grupal). Tema: Actualidad Investigación grupal: 1. New media art 2. Interactividad 3. Posmodernismo.	Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 04 Ejercicios en clase	
13	30 y 31 Octubre		Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 04	
	02 y 03 Noviembre		Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 04 Ejercicios en clase	
14	06 y 07 Noviembre		Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 04	
	09 y 10 Noviembre		Revisión individualizada de avances preliminares para proyecto 04	
15	13 y 14 Noviembre		Revisión individualizada de avances preliminares para proyecto 04 Locaciones y recursos	
	16 y 17 Noviembre		Revisión individualizada de avances preliminares para proyecto 04 Ensayos generales	
16	20 y 21 Noviembre		Revisión final (pre-evaluación)	
	23 y 24 Noviembre		Evaluación Proyecto 04 Exposición de temas de investigación grupales Exposición y defensa de resultados individuales	
17	del 27 de Noviembre		Semana de Evaluaciones Finales y Ampliaciones	Entrega de documentación Proyecto 04 (Bitácora/Munari)
18	al 08 de Diciembre			Reprogramación de evaluaciones de ser necesario y ampliaciones a convenir fechas con el profesor

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Los aspectos formativos a valorar serán la base teórica de los proyectos, el proceso, la propuesta creativa, la técnica, y 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 01 Poema Objeto	10
Proyecto 02 Autorretrato	15
Proyecto 03 Instalación	25
Proyecto 04 Formato mixto	25
Ejercicios cortos y trabajos extra	5
Caligrama	5
Aprovechamiento individual	15

Nota: Cada proyecto incluye:

1. Exposición creativa de los temas de investigación grupales.
2. Entrega de documento escrito con el tema de investigación.
3. Entrega de resúmenes de los temas para todo el grupo.
4. Presentación de proyectos con fichas explicativas (incluyendo nombre, título, técnicas, descripción, etc.)
5. Entrega de registro del proceso (bitácora/Munari, registro fotográfico, bocetos, etc.)
6. Un rubro correspondiente a autoevaluación del trabajo grupal.

No se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisado o corregido por los docentes.

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, este 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.

BIBLIOGRAFÍA

- 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.
- 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.