

EG-0319

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

Créditos: 2

Ciclo lectivo: I / 2019

Horas lectivas: 3 horas semanales

Horas de dedicación extra:

Profesora: Msc. Flor Gutiérrez Céspedes

Email: florgutces@gmail.com

Requisitos: -

Horas Atención a estudiantes: jueves de 1 a 3pm. (cita previa presencial o vía mediación virtual).

Horario: jueves de 9am a 12m

Grupo: 001

Descripción:

El curso se realizará con el recurso de mediación bajo virtual de la plataforma de la UCR, para mantener comunicación y orden de entregas de información entre alumnos y la profesora, recepción de trabajos escritos, acceso a los archivos, presentaciones, videos entre otros.

Bajo la guía del profesor, el curso integra mediante una síntesis, la teoría del arte con la práctica.

Se estimula en este transcurso de taller, el intelecto, la sensibilidad y la acción creadora, utilizando como recurso la motivación. El curso así contribuye a complementar la formación humanista del estudiante, permitiendo que acceda al conocimiento estético de su realidad.

Objetivos generales:

1. Proporcionar los recursos teóricos y metodológicos para que el estudiante desarrolle un lenguaje técnico relacionado con el área de las artes plásticas en concordancia con el uso de métodos y materiales.
2. Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas aplicables al quehacer de la plástica.
3. Proponer y aplicar una metodología para el análisis de la obra de arte, con base en el conocimiento, la observación y la apreciación de sus elementos formales y simbólicos.
4. Descubrir mediante la experiencia, el valor del lenguaje artístico como medio de desarrollo y expresión social.

Objetivos específicos:

1. Proporcionar los elementos teóricos y metodológicos para establecer con claridad los conceptos de arte y cultura.
2. Descubrir como por medio del arte se reflejan los valores de los pueblos.
3. Desarrollar un marco teórico que permita identificar y aplicar elementos fundamentales del diseño.
4. Identificar los elementos conceptuales y técnicos del dibujo, pintura, escultura, grabado, para aplicarlos en ejercicios de expresión personal.

Contenidos temáticos:

I unidad: Arte e Historia.

II unidad: Composición y Diseño.

III unidad: Técnicas y su aplicación.

Pese a lo diverso de las opciones temáticas, los objetivos y contenidos de las unidades temáticas se interrelacionan y se consolidan en el desarrollo del curso. Esto debido a que conforme se adquiere conocimiento, dicho conocimiento va sirviendo de base para el desarrollo de futuras unidades temáticas.

I unidad: Arte e Historia

- Concepto de Arte y Cultura. Significado y función del Arte en la Sociedad
- Las Artes plásticas y gráficas.
- Visión panorámica de la Historia del Arte y teorías estéticas. Concepto de estilo artístico.

II unidad: La Composición y el Diseño

- Composición y el diseño como dos fases del mismo proceso.
- Elementos del diseño, línea color textura, forma.
- El ritmo, la proporción y el recorrido visual.
- Espacio positivo y espacio negativo.
- El equilibrio como sinónimo de armonía: balance simétrico y asimétrico.

III unidad: Artes Plásticas, Técnicas y su Aplicación.

- La forma tridimensional y bidimensional.
- Técnicas y materiales: dibujo, pintura, escultura y grabado.
- Arte figurativo y Arte Abstracto.
- Los géneros y sus características.
- El proceso creador.

Metodología y actividades para el desarrollo de los temas:

Metodología

- La práctica de taller será el medio fundamental para el desarrollo del curso. Se aplicará también la investigación bibliográfica y de campo. Discusión y análisis crítico sobre los artistas y sus obras. Además, se utilizarán ampliamente recursos audiovisuales.
- Se pondrá especial atención al manejo directo de materiales y técnicas para estimular la experimentación y el desarrollo de la capacidad creadora de los estudiantes.

Actividades

- Ejercicios y prácticas de taller en proyectos bidimensionales y tridimensionales., a la vez se aplicarán elementos de la composición y el diseño bidimensionales y tridimensionales.
- Observación y análisis de obras de arte universal y costarricense, mediante el uso de recursos audiovisuales, posibles visitas a exposiciones, museos y o talleres de artistas nacionales.
- Se utilizarán diferentes materiales y técnicas
- Investigaciones grupales de biografías con análisis y síntesis de textos, los cuales serán presentados en forma creativa utilizando algún medio digital como el PowerPoint u otro similar escogido por el grupo. Será presentado en clase, de acuerdo al calendario establecido, si algún estudiante del grupo faltara el día de la exposición los otros integrantes deben de estar en capacidad de realizarla. Los trabajos escritos serán realizados según las normas de APA 6 edición y se subirán a mediación virtual una clase antes de la exposición. No se solicitará de forma impresa para contribuir al desarrollo sostenible.

Estrategias y criterios de evaluación de los aprendizajes:

Con base en el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil la calificación mínima para aprobar el curso es de siete (7,0); pero los estudiantes con una nota entre 6,0 y 6,5 tienen **derecho a un examen de ampliación.**

EVALUACION

Descripción	Porcentajes
3 proyectos de taller...20% c/u.....	60%
2 trabajos de Investigación y exposición grupal ...10% c/u.....	20%:
2 trabajos de Investigación y exposición individual...10% c/u	20%
	TOTAL.....100%

Durante todo el desarrollo del curso se tomará en cuenta:

El interés, la disciplina y diligencia en el trabajo, responsabilidad en el cumplimiento de las asignaciones.

Congruencia entre, contenidos, objetivos y resultados.

Nivel de compromiso y auto exigencia en la realización de los proyectos en todas las etapas del desarrollo de la obra plástica.

ENTREGA DE TRABAJOS ESCRITOS:

Trabajos escritos:

Las investigaciones grupales e individuales se harán sobre un tema asignado por la profesora y se expondrán en clase la fecha y hora según el cronograma.

La letra debe ser Arial, calibri o Helvética número 12, el texto debe de estar justificado y con una distancia entre líneas de 1.5 cm. Dentro del Formato del texto debe de estar presente una **portada formal**, que contenga el nombre de la universidad, sede, curso lectivo, año, el número de grupo, integrantes, profesor, tema de investigación, de igual manera el trabajo debe de tener una **introducción, desarrollo** (aproximadamente 5 páginas o más si consideran necesario) **sea necesario) y conclusiones**, tanto las **referencias bibliográficas** como las referencias de imágenes y o videos, se deben de hacer según normas APA 6.0.

Si la información solicitada está implícita en la presentación, pueden enviarla como trabajo para evaluar.

Los trabajos se recibirán fin de semana anterior a la exposición, se solicita solo el formato digital que se subirá a la plataforma virtual de la UCR, o al correo florgutces@gmail.com, si no ha sido habilitada aún.

Es obligación del grupo expositor llevar el material digital el día de la presentación.

Las citas tienen que ser tanto de libros como de fuentes digitales de sitios de investigación, especialmente en formato "pdf". No se aceptan fuentes como Wikipedia o Rincón del Vago, entre otras. Debe ser bien presentado y estar unificado.

- El trabajo de exposición del grupo debe de contar con una sola presentación, no se aceptarán presentaciones que vengan fraccionadas, pueden utilizar una ficha técnica como guía, pero la presentación no debe ser leída, de lo contrario se perderá parte de la nota.

En todos los trabajos escritos, cuando se utilizan textos de referencia, deben estar debidamente citados con el sistema APA, o serán considerados como "plagio" y obtendrá la nota de 0.

Proyectos individuales:

Se deben hacer dos reportes de cualquier exposición o actividad artística. También se puede utilizar un tema de charla o conversatorio de la semana de innovación humanística (del 26 al 30 de marzo).

Formato:

Portada, organizador, autor, descripción de la obra o del evento (charla, conversatorio, etc.), conclusión con comentario personal.

En cuanto a proyectos prácticos:

Bajo ninguna circunstancia se calificarán proyectos que no hayan sido desarrollados durante las clases de taller.

La asistencia es indispensable por ser un taller. Cada estudiante será responsable de anotarse en la lista de asistencia en cada clase.

Sólo se calificarán proyectos el día y la hora asignados para dicho fin, la única excepción es en caso de enfermedad, en dicho caso, será requerido un comprobante medico extendido por C.C.S.S. únicamente, según lo indica el reglamento interno de la U.C.R.

No se calificarán proyectos que se pretendan entregar con más de 40 minutos de retraso, con respecto a la hora de inicio de la clase.

La forma correcta de presentar los trabajos de taller, será indicada por la profesora, todos los proyectos deben llevar ficha técnica (ver el ejemplo) impresa, no a mano.

<p>Nombre</p> <p>Carné</p> <p>Título de la obra o (sin título)</p> <p>Técnica (Descriptivo: acuarela sobre papel, collage, mixta. (¿Con que se hizo y sobre qué? Soporte etc.)</p> <p>Dimensiones</p> <p>Curso, periodo lectivo y año</p> <p>Descripción de proceso creativo: síntesis, unas diez líneas. Aspectos relevantes para la presentación del proyecto como proceso y objetivo</p>
--

En el caso de los proyectos bidimensionales, deberán de presentarse el día de la calificación con paspartú (se les facilitara un ejemplo para tal propósito).

La limpieza en los acabados será de vital importancia al momento de calificar los proyectos.

Es obligación del estudiante consultar en caso de tener alguna duda con cualquier aspecto (teórico, práctico o material) en forma oportuna.

1. Cronograma

fecha	Temas de estudio	objetivos	actividades
1 semana 14 marzo	Entrega y lectura del programa. Concepto de Cultura y Arte, significado y función del Arte en la Sociedad.		Entrega de lista de materiales para el primer proyecto. Organización de grupos. Asignación de trabajo grupal #1 G#1-Renacimiento G#2-Gótico G#3-Barroco G#4-Impresionismo G#5-Dada
2 semana 21 marzo	Las artes mayores Pintura, escultura y arquitectura. Artes menores.	Comprender como el arte usa creativamente la cultura como material de trabajo y es capaz de provocar cambios, o hacer aceptables elementos culturales existentes anteriormente.	Planeamiento de proyecto 1
3 semana 28 marzo	Las Bellas Artes. Visión panorámica de la historia del arte y teorías estéticas. Concepto de estilo artístico.	Descubrir como por medio del arte podemos descubrir los valores de los pueblos.	Actividades Semana de Innovación Humanística. (Se pueden elaborar reportes individuales a partir de estas actividades) Asignación de 2 reportes individuales de exposiciones
4 semana 04 abril	EXPOSICIONES Trabajo grupal #1		Desarrollo proyecto 1 Opción 1: Collage / retrato conceptual Revistas viejas, bocetos, pegamento cartulina o papel grueso, lápiz, borrador. Opción 2: acuarela. Pinturas para acuarela, o tinta china negra, papel de algodón o acuarelable.

			Agua, pincel fino y grueso, trapo de microfibra o similar para, lápiz, borrador.
5 semana 11 abril	FERIADO		
6 semana 18 abril Semana Santa	FERIADO		
7 semana 25 abril	La composición y el diseño. Elementos de la composición línea, color, textura forma. El ritmo la proporción y el recorrido visual. Espacio positivo y espacio negativo.	Proporcionar herramientas para establecer con claridad los elementos conceptuales y técnicos en el análisis de obras de arte.	Finalizar Proyecto 1 Tarea Asignación de materiales para grabado. Madera suave, gubias o cúter. Papel de arroz o similar,
8 semana 02 mayo	Aplicación de una metodología para el análisis de la obra de arte.	Proponer y aplicar una metodología para el análisis de la obra de arte con base en el conocimiento, la observación y la apreciación de sus elementos formales y simbólicos.	Inicio de proyecto 2 Asignación de reporte grupal #2 G#1- Néstor Zeledón Varela G#2-Francisco Zúñiga G#3-Lola Fernández G#4-Francisco Amighetti G#5-Leda Astorga
9 semana 9 mayo	El proceso creador, creatividad primaria, creatividad secundaria. Metodología proyectual.	Acercar a los estudiantes hacia una visión más contemporánea de la creación artística como proceso metodológico.	Proyecto 2 grabado Definición de elementos de acabado y procedimiento para hacer un paspartú o marialuisa .
10 semana 16 mayo	Arte contemporáneo y Arte moderno	Clarificar la diferencia entre los dos movimientos mencionados.	Proyecto 2 grabado proceso de impresión. y montaje
11 semana	El equilibrio como sinónimo de armonía,		Tarea , materiales para el inicio de proyecto 3

23 mayo	balance simétrico y asimétrico.		
12 semana 30 mayo	La forma bidimensional y tridimensional. Teoría y descripción de arte conceptual, acercamiento a la obra plástica contemporánea en concepto y técnicas similares.	Lograr que los estudiantes descubran las posibilidades de los materiales encontrados como medios de expresión, y que proyecten por medio de los materiales una visión de sí mismos a nivel simbólico.	Inicio de proyecto 3 Escultura tridimensional Con reciclaje de plástico o latas de aluminio y alambre.
13 semana 6 junio	Técnicas y materiales de dibujo, la pintura, el grabado y la escultura.	Proporcionar vocabulario técnico y conocimientos básicos con respecto a los procesos de producción plástica.	Trabajo en proyecto 3 Entrega de primer reporte individual
14 semana 13 junio			Seguimiento de proyecto 3
15 semana 20 junio			Exposición reporte grupal #2 G#1- Néstor Zeledón Varela G#2-Francisco Zúñiga G#3-Lola Fernández G#4-Francisco Amighetti G#5-Leda Astorga
16 semana 27 junio			Finalizar proyecto 3 Entrega de segundo reporte individual
17 semana 04 julio			Calificación de proyectos de taller con el mismo horario del curso. Y CIERRE
18 semana 8 julio			Ampliación
19 semana 20 julio			Ampliación y Promedios

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ÁLBIZU Jose Luis, Mitología griega y romana, Madrid, Diccionarios Riudero de la Editorial Católica, S.A., 1984.

ALIMEN, M.H., Steve M.J., Prehistoria, México, Siglo XXI Editores, 1983.

ARGAN, Giulio Carlo, El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco hasta nuestros días. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1984.

BAJTIN, Mijail, La cultura popular en la edad media y el renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

BALTRUSATIS, Jurgis, La edad media fantástica, Madrid, Ediciones Cátedra, 1987.

BAYÓN, Damián, América Latina en sus Artes, México, UNESCO, 1974.

BAZIN, Germain, Baroque and Rococo, London, Thames and Hudson, 1996.

BECKER, Udo, Enciclopedia de los símbolos, Barcelona, España, Ediciones Robínbook, S.L., 1997.

BELTING, Hans, El fin de la historia del arte, una revisión diez años después, Munich, Editorial C. H. Beck, 1995.

BOORSTIN, Daniel J., Los creadores, Barcelona, Crítica, 1994.

BOORSTIN, Daniel J., Los descubridores, Barcelona, Crítica, 1986.

CANTERA, Jesús, El clasicismo francés, Madrid, Historia 16, 1989.

CASTEDO, Leopoldo, Historia del arte iberoamericano, Madrid, Alianza Editorial, 1988.

CERVERA, Isabel, EBIBLIOGRAFÍA GENERAL

ALIMEN, M.H., Steve M.J., Prehistoria, México, Siglo XXI Editores, 1983.

BELTING, Hans, El fin de la historia del arte, una revisión diez años después, Munich, Editorial C. H. Beck, 1995.

CHEVALIER, Jean; Gheerbrant, Aláin, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Editorial Herder, 1995.

CHILVERS, Ian, Diccionario de Arte, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1995.

CID, Carlos; Riu, Manuel, Historia de las Religiones, Barcelona, Editorial Óptima, 2000.

CIRI-OT, Juan-Eduardo, Diccionario de los Ismos, (.1d. ed.), Barcelona, España, Argos, S.A., 1956.

CIRLOT, Juan-Eduardo, Diccionario de Símbolos, Barcelona, España, Editorial Labor, S.A., 1991.

CLARK, Kenneth, El arte del humanismo, Madrid, Alianza Forma, 1989.

CLARK, Kenneth, Civilización, (2 t.), Madrid, Alianza Editorial, 1984.

CLARK, Kenneth, El Desnudo, Madrid, Alianza Forma, 1984.

COTTRELL, Leonard, El loro de Minos, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.

DUBY, Georges, La época de las catedrales, Madrid, Editorial Cátedra, 1997.

ELIADE, Mircea, Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas (21.),

Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1999.

ELIADE, Mircea, Tratado de Historia de las Religiones, (1a. ed. En español), México, Editorial Era S.A., 1979.

ELIADE, Mircea, Lo Sagrado y lo profano, México, Ediciones Era, 1989.

EAERNA GARCÍA-BERMEJO, José María, Gómez Cedillo, Adolfo, Conceptos Fundamentales de Arte, Madrid, Alianza Editorial, S.A., 2000.

FATÁS, Guillermo; Borrás, Gonzalo M., Diccionario de términos de Arte, Madrid, España, Alianza Editorial, S, A., Ediciones del Prado, 1993.

FUSCANELLI, El misterio de las catedrales, Madrid, Editorial Plaza y Janés, 1971

GILBERT, Rita y McCarter, William, Living with Art, (2a. ed.), New York, Alfred A. Knopf, Inc, 1988.

GOMBRICH, E. H-, Imágenes Simbólicas, Madrid, Alianza Forma, 1983.

GOMRRICH, E. H., La historia del arte, Madrid, España, Editorial Debate, S.A., 1997.

GONZÁLEZ, Martín, Historia del Arte (2 t.), Madrid, Editorial Credos, 1992.

GRAN ENCICLOPEDIA DIDÁCTICA ILUSTRADA. "El Arte" (vol. 8), Salvat Editores, S.A., 1987.

HATTSTEIN, Markus, Religiones del Mundo, Colonia, Konemann, 1997.

HAUSER, Amold, Historia Social de la literatura y el Arte (3 t.), Madrid, Editorial Guadarrama, 1978.

HONOUR, Hugh; Fleming, William, Historia del Arte, Barcelona, Editorial Revené S.A., 1986.

HUMPHERY, Carolíne et al-. Arquitectura Sagrada, España, Debate; Circulo de Lectores, 1997.

HUYGHE, Rene, El arte y el hombre (3 t.), Barcelona, Ediciones Planeta, 1967.

JANSON, Heindrich, Historia del arte, Barcelona, Editorial Labor, 1972.

MAGEE, Bryan, Historia de la filosofía, Barcelona, Blume, 1999.

MALE, Emil, Arte religioso, México, Fondo de Cultura Económica, 1966.

MATTHEW, Donald, Atlas cultural de Europa Medieval, Barcelona, Editorial Óptima, 2000.

OROZCO, Emilio, Manierismo Barroco, Madrid, Ediciones Cátedra, 1981.

PALAU, Joaquín (Director), Historia del Arte Barroco, Barcelona, Editorial Planeta, 1994.

PANOFSKY, Erwin, El significado de las artes visuales, Madrid, Alianza Forma, 1983.

PANOFSKY, Erwin, idea, Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1984.

PANOFSKY, Erwin, La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 1983.

PANOFSKY, Erwin, Renacimientos _y renacimientos en el arte occidental, Madrid, Alianza Editorial, 1975.

POLLIT, J. J., Arte y experiencia en la Grecia Clásica. Bilbao, Xarait Editores, 1984.

Riu, Manuel; Cid, Carlos, Historia de las Religiones, Barcelona, Editorial Óptima, 2000.

ROMÁN, R.; Tenenti, A., Los Fundamentos del Mundo Moderno, México, Siglo XXI Editores, 1977.

RAMÍREZ, Juan Antonio (ed.), Historia del arte (4 t.), Madrid, Alianza Editorial, 1996-1999.

RODRÍGUEZ, Delfín, Barroco e Ilustración en Europa, Madrid, Historia 16,1989.

SARDUY, Severo, Barroco, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1974.

SHEARMAN, John, Manierismo, Madrid, Xarait Ediciones, 1984.

STOCKSTAD, Marilyn, Art Hisfory, New York, Harry N. Abrams, Inc, Publishers, 1999.

Rafols, J.R. Historia del Arte, Ediciones ilustrada. España, 1999.

González, Mercedes, Historia General del Arte Tomo I y II, Edit EUNED, Costa Rica 2007.

SUAREZ Q-, Diego, Renacimiento y Manierismo en Europa, Madrid, Historia 16.1989.

TAPIÉ, Víctor, Barroco y Clasicismo, Madrid, Cátedra Ensayos Arte, 1991.

TOMAN, Rolfed, Arte de la Italia del Renacimiento, Colonia, Konemann, 1999.

VARIOS AUTORES, Antología de textos de estética y teoría del arte, México, UNAM, 1978.

VON SIMÓN, La Catedral gótica, España, Alianza Forma, 1995.

WILKINSON, Philip. Mythology, London, DK Publishing Book, 1998.

WOLFFLIN, Heinrich, Conceptos fundamentales en la historia del arte, Madrid, España Calpe, 1983.

WOLFFLIN, Heinrich, Renacimiento y Barroco, Barcelona, Editorial Paidós, 1986.

Salvat, (1976) Historia del arte, Barcelona. 10 volúmenes: ilustraciones a color.

Otras referencias

Páginas de internet recomendadas:

<http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=es>

<http://dialnet.unirioja.es/>

<http://sibdi.ucr.ac.cr/>

<http://www.metmuseum.org/>

<http://www.mcj.go.cr/>

<https://www.museodelprado.es/>

<http://www.wga.hu/>