

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACIÓN GENERAL
EG 0319 TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

Asuntos administrativos

II Ciclo 2019

Créditos: 2

Lecciones: jueves 10:00 a.m. – 12:50 a.m.

Aula: Museo San Ramón. Aula 4.

Profesor: Jorge Gutiérrez Cascante

Email: jorgeguti83@gmail.com

Descripción del curso

El curso de Taller de Artes Plásticas desde el punto de vista académico, trata de integrar en una síntesis de teoría y práctica del arte, mediante el trabajo compartido del profesor y los estudiantes. Se estimulan las tres esferas de la personalidad: el intelecto, la sensibilidad y la acción creadora. Es un curso motivador que contribuye a la formación humanística del estudiante por medio del conocimiento estético de su realidad.

Objetivos Generales

1. Promocionar los recursos teóricos y metodológicos para que el estudiante desarrolle un lenguaje más plástico en correspondencia con el uso de técnicas y materiales.
2. Propiciar la aplicación de las habilidades y destrezas personales a la solución de problemas de Artes Plásticas.
3. Proponer y aplicar una metodología para el análisis de 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 en cuanto medio de desarrollo y expresión de la sociedad.

Contenidos

1. Arte e historia
2. Composición y diseño
3. Las técnicas y su aplicación

Los objetivos y los contenidos de cada una de las unidades temáticas se interrelacionan entre sí y a la vez se consolidan en el desarrollo de todo el curso en forma unitaria. Cada tema, si bien tiene sus propias características, fortalece en el estudiante las adquisiciones anteriores, muestra lo nuevo y sirve de apoyo para desarrollar la unidad siguiente:

I Unidad: Arte e Historia

Objetivos

1. Proporcionar los elementos teóricos y metodológicos para establecer con claridad los conceptos de cultura y arte.
2. Descubrir por medio del arte los valores de los pueblos.

Contenidos

1. Concepto de cultura y arte. Significado y función del arte en la sociedad.
2. Las bellas artes.
3. Visión panorámica de la historia del arte y de las teorías estéticas. Concepto de estilo artístico.
4. Arte costarricense. Aplicación de una metodología para el análisis de la obra de arte.

II Unidad: La composición y el Diseño

Objetivo:

Mostrar y desarrollar un marco teórico para identificar y aplicar los elementos fundamentales de la composición y el diseño.

1. La composición y el diseño como dos fases de un mismo proceso.
2. Elementos de la composición línea, textura, forma.
3. El ritmo, la proporción y el recorrido visual.
4. Espacio positivo y espacio negativo.
5. El equilibrio como sinónimo de armonía: balance simétrico y asimétrico.

III Unidad: Las técnicas de las artes plásticas y su aplicación

Objetivo:

Identificar los elementos conceptuales y técnicos de dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, para aplicarlos a la ejecución de ejercicios de expresión personal.

1. La forma bidimensional y tridimensional.
2. Técnicas y materiales de dibujo, la pintura, la escultura y el grabado.
3. Arte figurativo y arte abstracto.
4. Los géneros y sus características.
5. El proceso creador.

Actividades

- a) Ejercicios y prácticas de taller, aplicando los elementos de la composición y el diseño a la realización de ejercicios bidimensionales y tridimensionales.
- b) Observación y análisis de obras de arte universal y costarricense, mediante visitas a exposiciones, museos, talleres de artistas y/o recursos audiovisuales.
- c) Investigación bibliográfica y presentación de reportes escritos.
- d) Ejercicio con diferentes materiales y técnicas.

Metodología

La práctica en el 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 autores y sus obras. Además se utilizarán ampliamente los recursos audiovisuales. Se pondrá especial atención al manejo directo de materiales y técnicas, para estimular la experimentación y el desarrollo de la capacidad creadora en los estudiantes.

Evaluación

La evaluación será permanente y en ella intervienen tres factores principales:

1. Interés por el curso: disciplina en el trabajo de taller y responsabilidad para cumplir con lo asignado.
2. Congruencia entre los objetivos, contenidos y los resultados obtenidos.
3. Grado de originalidad en las soluciones.

CRONOGRAMA:

CLASE 1: 15 AGOSTO

Feriado

CLASE 2: 22 AGOSTO

Introducción al curso

Indicaciones generales y formación de grupos

- Fernando Botero. 3 Octubre.
- Frida Kahlo. 3 Octubre.
- Alberto Durero. 10 Octubre.
- Sandro Botticelli. 10 Octubre.
- El Bosco. 17 Octubre.
- El Greco. 17 Octubre.
- Diego Velázquez. 24 Octubre.
- Eduard Munch. 24 Octubre.
- Diego Rivera. 31 Octubre.
- Kandinsky. 31 Octubre.

CLASE 3: 29 AGOSTO

La composición y el Diseño

CLASE 4: 5 SETIEMBRE

La composición y el Diseño

CLASE 5: 12 SETIEMBRE

La composición y el Diseño

Collage

CLASE 6: 19 SETIEMBRE

Gira Teatro Nacional

CLASE 7: 26 SETIEMBRE

Evaluación Collage.

CLASE 8: 3 OCTUBRE

La fotografía en el arte

CLASE 9: 10 OCTUBRE

El Arte Público

CLASE 10: 17 OCTUBRE

Exposiciones de grupos

CLASE 11: 24 OCTUBRE

Exposiciones de grupos

CLASE 12: 31 OCTUBRE

Exposiciones de grupos

CLASE 13: 7 NOVIEMBRE

Evaluación proyecto Videoarte

CLASE 14: 14 NOVIEMBRE

Gira Museo de Arte Contemporáneo

CLASE 15: 21 NOVIEMBRE

Teatro de sombras

CLASE 16: 28 NOVIEMBRE

Arte contemporáneo

CLASE 17: 5 DICIEMBRE

Evaluación proyecto 3

CLASE 18: 12 DICIEMBRE

Ampliación

Investigación y Exposición de tema	20%
Visitas y reportes de galerías de arte	15%
Proyecto 1 Collage	15%
Proyecto 2 Videoarte	15%
Proyecto 3 Teatro de sombras	15%
Aprovechamiento	20%

NORMAS DEL CURSO

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

- Queda absolutamente prohibido el uso del celular o audífonos durante las lecciones de este curso. A menos que se utilice como apoyo en alguna de las dinámicas de clase.

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

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 con no menos de seis meses y hasta por seis años. (www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf).

Bibliografía

- Acha, Juan. Arte y sociedad latinoamericana. El sistema de producción. Fondo de cultura económica. México. 1979
- Acha, Juan. Arte y sociedad latinoamericana. El producto artístico y su escultura. Fondo de cultura económica. México. 1979
- Ades, Dawn. Arte en Iberoamérica. Turner. Madrid. 1990
- Azcarate Ristori, José M. Historia del arte. México: Editorial C.E.C.S.A., 1984
- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Madrid: Cátedra, 1994
- Cirlot Valenzuela, Lourdes. Historia de arte. Últimas tendencias. Barcelona: Planeta, 1994
- Dorfels, Gillo. Últimas tendencias del arte de hoy. Barcelona: Labor, 1976
- Fernández Arenas, José Alberto. Arte efímero y espacio estético. Madrid: Antropos, 1988
- Ferrero, Luis. La escultura en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1991
- Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama, 1975
- Pi Joan, José. Historia del Arte. Barcelona: Salvat, 1975
- Rojas, José Miguel. Costa Rica en el arte. San José: Banco Central de Costa Rica, 1990
- Velasco, Jesús Manuel. Educación artística. Caracas. Ediciones Co. Bo., 1978