

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACIÓN GENERAL
CURSO: EG 0319 TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
GRUPO: 001
MODALIDAD DEL CURSO: regular
II Ciclo 2024
Créditos: 2
Lecciones: jueves 9:00 a.m. – 11:50 a.m.
Horario de atención al estudiante: viernes 8:00 a.m. - 12 m.d.
Aula: 106
Profesor: Lic. José David Rodríguez González
Contacto: josedavid.rodriguez@ucr.ac.cr | 88044371
Grado de virtualidad: Bajo virtual

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 obras 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.

Cronograma

SEMANA	FECHA	TEMÁTICA	ACTIVIDADES
1	15/08	Día de la Madre	Feriado
2	22/08	Lectura del programa de curso. Discusión del concepto de Arte. Clasificación de Arte. Definición de las artes plásticas.	Lectura del programa de curso Discusión sobre conceptos generales
3	29/08	Historia del Arte 1 Movimientos Artísticos Taller 1: La Composición	Presentación teórica Trabajo práctico Formación de Grupos para expos
4	05/09	Historia del Arte 2 Taller 2: Dibujo - Punto, línea y plano	Presentación teórica Trabajo práctico
5	12/09	Historia del Arte 3 Taller 3: Dibujo - Texturas y Volumen	Presentación teórica Trabajo práctico
6	19/09	Exposición 1 Taller 4: El Color: Cálidos y fríos	Presentación teórica Trabajo práctico
7	26/09	Exposición 2 Análisis semiótico de obras artísticas Taller 5: El Color: Cálidos y fríos	Presentación teórica Trabajo práctico
8	03/10	Primera gira	7 a.m. - 12 m.d.
9	10/10	Entrega de Reportes - Análisis 1 Exposición 3 Taller 6: El grabado - Patrones	Presentación teórica Trabajo práctico
10	17/10	Exposición 4 Taller 7: El arte tridimensional: escultura	Presentación teórica Trabajo práctico
11	24/10	Exposición 5 Taller 8: La fotografía: Cámara estenopeica	Presentación teórica Trabajo práctico
12	31/10	Exposición 6 Taller 9: La fotografía: Toma de fotos El Cine	Presentación teórica Trabajo práctico

13	07/11	Taller 10: El Arte conceptual Entrega de Análisis 2	Presentación teórica Trabajo práctico
14	14/11	Segunda Gira	7 a.m. - 12 m.d.
15	21/11	Entrega de Reportes - Análisis 3 La reinterpretación artística	Presentación teórica Trabajo práctico
16	28/11	Entrega de reinterpretación	Presentación teórica Trabajo práctico
17	05/12	Entrega de promedios y ampliación	

Evaluación cualitativa

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.

Evaluación cuantitativa

Aprovechamiento en clase

(Asistencia, puntualidad, participación, interés): 20%

Análisis de obras 15%

Talleres prácticos: 55%

- La composición
- El dibujo
 - . Punto, línea y plano
 - . Texturas y Volumen
- El color
 - . Colores cálidos
 - . Colores fríos
- El grabado
- La escultura
- La fotografía:
 - . La cámara estenopeica
 - . La fotografía artística
- El arte conceptual
- Reinterpretación artística

Exposiciones: 10%

USO DE MEDIACIÓN VIRTUAL

En el presente curso se hará uso de la plataforma de Mediación Virtual como una herramienta complementaria en modalidad “Bajo Virtual”. El sitio web se utilizará para presentar recursos complementarios teóricos y para evaluar algunas actividades del curso. Adicional a esta plataforma se utilizarán otras herramientas complementarias como Zoom y otras aplicaciones, que sean pertinentes y ayuden a facilitar el desarrollo de del curso.

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.

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

Pijoan, 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