

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CIUDAD UNIVERSITARIA CARLOS MONGE ALFARO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

DIBUJO 7 AP-4003

Requisito: AP-3004 Dibujo 6

Créditos: 3

4 horas clase y 5 horas casa

Profesora: Peggy Taylor

Ciclo: I-06

Descripción del curso:

Este curso introduce al estudiante en las técnicas y procedimientos de dibujo propias de las artes visuales contemporáneas. Se trabaja con instrumentos y soportes tradicionales en forma libre y experimental; se investiga y descubre en el medio las posibilidades de aquello que pueda ser utilizado para dibujar. También se busca mostrar al estudiante ese paso tan importante que el arte moderno dio en la representación de la realidad, influenciado por nuevas formas de percepción.

Objetivos generales:

1. Conocer y aplicar al dibujo los principios conceptuales que han afectado la representación gráfica del siglo XX.
2. Utilizar medios e instrumentos contemporáneos para dibujar.

Objetivos específicos:

1. Utilizar métodos del diseño moderno para dibujar.
2. Dar forma gráfica a los signos de lo invisible.
3. Utilizar con propiedad los conceptos y términos más conocidos de las artes contemporáneas.
4. Generar relaciones entre lo técnico y lo conceptual.
5. Utilizar el dibujo en otros medios.
6. Utilizar soporte, materiales e instrumentos del entorno para dibujar.
7. Utilizar medios gráficos no tradicionales para dibujar.

Contenidos:

- El dibujo antes y después de la revolución artística contemporánea.
- El siglo XX y su cambiante sentido de la percepción.

- Transformación de la percepción naturalista.
- Las artes visuales contemporáneas y su nueva función: descubrir y representar los signos de lo invisible.
- La desintegración de la forma.
- La teoría del signo. Semiología de la imagen.
- La tecnología moderna y sus aportes a los medios propios del dibujo.
- El papel que juega el dibujo dentro de la tendencia actual a mezclar procesos, soportes y materiales entre las diferentes manifestaciones artísticas.

Procedimiento metodológico:

La metodología utilizada en este curso busca desarrollar en el estudiante el conocimiento teórico del dibujo y la habilidad técnica en la representación de formas para ser instrumentos de la imaginación, investigación y proyección de ideas visualmente. Los contenidos teóricos se presentan en forma magistral, con demostraciones prácticas y por medio de análisis audiovisuales. Estos, después de ser analizados, se convierten en los criterios que se utilizan para desarrollar los proyectos que exige el calendario.

La metodología busca que el estudiante no tenga que realizar una investigación exhaustiva de todos los posibles medios en cada proyecto, sino que se concentre en alguno.

Evaluación:

Este curso se evalúa a través de dos criterios: la evaluación crítica y la evaluación numérica. La primera se da en la constante relación crítica entre el profesor, el estudiante y su trabajo; de esta manera, el alumno tendrá muy claro su nivel de rendimiento práctico y la comprensión de los contenidos teóricos a lo largo del curso. La carpeta de trabajos realizados en la clase y en la casa es parte importante de esta evaluación. La evaluación numérica se realiza mediante la calificación de los proyectos correspondientes a cada período según se muestra en el cronograma.

Trabajo en clase	15%
Asignaciones	10%
1° evaluación de carpeta	25%
2° evaluación de carpeta	25%
3° evaluación de carpeta	25%

Cada carpeta incluye un trabajo escrito que soporte la obra.

Cronograma:

1º proyecto (5 semanas):

- Procedimientos, soportes, instrumentos y materiales no tradicionales para dibujar.
- La transgresión como concepto o ideología en el siglo XX.
- Aportes del diseño y la gráfica contemporáneas al dibujo.
- El dibujo como instrumento y el dibujo como obra de arte.
- El estudiante utilizando los parámetros teóricos analizados, realiza un proyecto de investigación personal, y presenta una carpeta con un mínimo de cinco dibujos debidamente enmarcados, seleccionados de su labor investigativa. Adjunta un trabajo teórico que recoja sus ideas, desarrollo y conclusiones. (Abril 06).

2º proyecto (5 semanas):

- El diseño y la creatividad moderna.
- La expresión de los medios. El medio es el mensaje.
- Los cambios de percepción en este siglo.
- La teoría de la comunicación y su influencia en la producción visual.
- Se realiza una investigación utilizando procesos semiológicos en la producción de ideas gráficas y conceptuales. La evaluación se realizará de la misma manera que en el 1º proyecto. (Mayo 11).

3º proyecto (6 semanas)

- ¿Qué es el dibujo?
- Los límites del dibujo.
- La tendencia moderna en las artes visuales a combinar distintos medios.
- La evaluación se realizará de la misma manera que en los otros proyectos. (Julio 06).

Cada estudiante selecciona un tema para desarrollar los conceptos relacionados con él. Puede escoger uno para cada proyecto, o desarrollar el mismo para los tres.

Se recomendarán lecturas y otras actividades para apoyar la investigación.

La asistencia a giras y actividades es obligatoria, como parte del estudio académico.

BIBLIOGRAFÍA:

Aumont, Jacques. La imagen. Ediciones Paidós, Barcelona, 1992.

Edwards, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. HERMÁN Blume. Madrid, España, 1984 y edición ampliada, 1004JEd. Urano SA Barcelona.

Escuela de Estudios Generales, U.C.R. Signos al infinito. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002.

Gauthier, Guy. Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Ediciones Cátedra, S.A., Madrid, 1996.

Gómez Molina, Juan José. Estrategias del dibujo. Ediciones Cátedra, Madrid, 2002.

Hogarth, Burne. El dibujo anatómico a su alcance. Ed. Taschen, 1996.

Hayer, Colín. Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Ed. Blume, España, 1985.

Garroni, E. Proyecto de semiótica. Editorial _Gustavo Guili, S.A., Barcelona, 1975.

Gómez, Molina, Juan José y otros. El manual del dibujo. Ediciones Cátedra, Madrid.

Lupazco, Guiraud, Pierre. La Semiología. Siglo XXI Editores, S.A., 1978.

Stefano. Nuevos aspectos del arte y de la ciencia. Madrid, Ed. Guadarrama, 1968.

Varilly, Joseph. Elementos de geometría plana. Ed. de la U.C.R., San José, Costa Rica, 1988.

Panofsky, Erwin. La perspectiva como forma simbólica. Ed. Barcelona, Tusquets Editores, 1995.

Schneider Adams, Laurie. Arte y psicoanálisis. Gráficas Rogar, S.A., Madrid, 1996.

Stoichita, Victor I.. Breve historia de la sombra. Ediciones Siruela, S.A., Madrid, 1999.

Vitta, Mauricio. El sistema de las imágenes. Paidós, Barcelona, 2003.