

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE - CARLOS MONGE ALFARO
DEPTO. FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES**

Programa del Curso: AP-2055

Complementario de Escultura I

Ciclo: II

Año: 2006

Profesor: Lic. Esteban Coto Gómez

Créditos: 1

Horario: M. 13:00 a 15:50

1. Descripción del Curso

Este curso está dirigido a los estudiantes de Artes Plásticas de todos los énfasis, con excepción de los estudiantes que cursan la especialidad de escultura, por lo tanto complementan la formación tridimensional ya iniciada. Pretende por lo tanto ser un complemento a la formación artística y profesional de los estudiantes de Artes Plásticas mediante la práctica de taller, profundizando en los conocimientos ligados a la realización de proyectos escultóricos.

II.Objetivos Generales

- 1- Fomentar en el alumno el desarrollo de una plástica personal integrada en el contexto de la producción escultórica contemporánea.
- 2- Entender la escultura como un texto inserto en el marco general de la cultura.

III. Objetivos Específicos

- 1- Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la innovación y creación en el ámbito de las artes visuales tridimensionales.
- 2- Profundizar en el conocimiento y comprensión del lenguaje tridimensional adquiriendo los conocimientos artísticos básicos relacionados con escultórico,
- 3- Complementar la especialidad con proyectos escultóricos a partir de las cualidades de los materiales, permitiéndole concretar imágenes y emociones en el lenguaje tridimensional (espacio, volumen, textura, proporción, luz y color).
- 4- Conocer y desarrollar las posibilidades del material: aplicaciones y adaptación a los fines que se persiguen.

IV- Contenidos

- 1- Procesos tridimensionales: modelado, talla, moldeado, construcción. Montaje, articulación,
- 2- Construcción con materiales combinados La construcción como representación tridimensional. Selección y combinación de distintas formas volumétricas para el logro de la imagen.: Madera, papel, plástico, espuma de nylon, tela, materiales ferrosos u otros.
- 3- La relación forma concepto
Características de la representación tridimensional y de las formas volumétricas. 4- Relaciones de continuidad entre los distintos planos de la imagen: frontal, lateral, posterior, superior
- 5- Selección, transformación y organización de los materiales según el proyecto de trabajo.

Actividades:

- 1-Proceso de indagación temático
- 2-Dibujos del proyecto
- 3-Bocetos y maquetas
- 4-posibilidades semióticas de los materiales
- 5-Acabados
- 6- Posibilidades de color en la escultura
- 7- Lectura y análisis del objeto escultórico a partir del proceso de producción.

VII Metodología

El programa de la asignatura se ha elaborado siguiendo un método que insiste en la enseñanza individualizada. El taller complementario propone el seguimiento tutorial del alumno como el procedimiento idóneo para la configuración de una asignatura de carácter eminentemente práctico en la que el alumno habrá de iniciarse en una obra personal.

Se trata de un enfoque que, apoyándose en el desarrollo de un lenguaje propio por parte del alumno, le sirva como instrumento útil para el desarrollo de su futuro profesional, proporcionándole unas herramientas teórico-prácticas basadas en el diálogo y la confrontación de sus ideas, le acerquen a las dinámicas de trabajo vigentes en el contexto artístico contemporáneo.

En la enseñanza individualizada. El taller complementario propone el seguimiento tutoría del alumno como el procedimiento idóneo para la configuración de una asignatura de carácter eminentemente práctico en la que el alumno habrá de iniciarse en una obra personal.

Se trata de un enfoque que, apoyándose en el desarrollo de un lenguaje propio por parte del alumno, le sirva como instrumento útil para el desarrollo de su futuro profesional, *proporcionándole unas* herramientas teórico-prácticas basadas en el diálogo y la confrontación de sus ideas, le acerquen a las dinámicas de trabajo vigentes en el contexto artístico contemporáneo,

VIII Evaluación

Dibujos y maquetas 10%

Ejercicio 01: 40%

Bocetos y maquetas 10%

Ejercicio 02: 40%

IX Bibliografía

Acha Juan. Arte y sociedad Latinoamericana.

Bang Larsen Lars y otros. *Art at the turn of the millennium*. Tashen. Madrid. 1999

Baker Kenneth y otros. *Objectives: The new sculpture*. Rizzoli. New York. 1990

Llovet Jordi. *Ideología y metodología del diseño*. Gustavo Gili. Barcelona 1981

Dorfles Gillo. *Ultimas Tendencias del arte de hoy*. Editorial Labor. Barcelona 1976

Midgley and Barry. *Guía completa de escultura y cerámica*. Editorial Blume. Barcelona. España 1984.

Marchan Fiz, S. *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal, Madrid, 1988

Micheiis, Mario de. *Las Vanguardias artísticas deis*. XX Afianza Editorial, Madrid, 1979.

Lucie-Smith Edward. *Artes Visuales en el siglo XX*. Könemann. Londres. 2000

Read Herbert. *Modern Sculpture*. Editorial Thames and Hudson New York 1994.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE - CARLOS MONGE ALFARO
DEPTO. FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES**

Programa del Curso: AP-2056
Complementario de Escultura II
Ciclo: II
Año: 2006
Profesor: Lic. Esteban Coto Gómez
Requisitos: AP-2055
Créditos: 1
Horario: M. 13:00 a 15:50

I. Descripción del Curso

El curso Complementario de Escultura 11 está dirigido a los estudiantes de Artes Plásticas de todos los énfasis con interés en desarrollar su formación tridimensional complementaria, mediante la práctica de taller, profundizando en técnicas diversas para la realización de proyectos escultóricos personales.

Este programa de carácter eminentemente práctico utiliza la enseñanza individualizada para desarrollar una obra personal. Se trata de un enfoque que, apoyándose en el desarrollo de un lenguaje propio por parte del alumno, le sirva como instrumento para integrar su disciplina artística a la creación tridimensional contemporánea.

II. Objetivos Generales

- 1- Fomentar en el alumno el desarrollo de una creación tridimensional integrada a su especialidad.
- 2- Entender la escultura como un texto inserto en el mareo general de la cultura.

III. Objetivos Específicos

- 1- Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la innovación y creación en el ámbito de las artes visuales tridimensionales.
2. Complementar la especialidad con proyectos escultóricos a partir de necesidades conceptuales específicas

IV- Contenidos

1. Procesos tridimensionales: modelado, talla, moldeado, construcción. Montaje, articulación,
- 2- Construcción con materiales combinados. La construcción como representación tridimensional. Selección y combinación de distintas formas volumétricas para el logro de la imagen.: Madera, papel, plástico, espuma de nylon, tela, materiales ferrosos u otros.
3. La relación forma concepto. Características de la representación tridimensional y de las formas volumétricas.
Relaciones de continuidad ente ¡OS distintos planos de la imagen: frontal, lateral, posterior, superior
- 4- Selección, transformación y organización de los materiales según el proyecto de trabajo.
- 5-El Motivo como creación proyectual. El Proceso de creación. Medios procesuales. Resolución formal. Profundizar en el Conocimiento y comprensión del lenguaje tridimensional adquiriendo los conocimientos artísticos básicos y relacionados con el proceso y proyecto escultórico. Armonizar los conocimientos teórico-prácticos que conforman la capacidad para emitir valoraciones constructivas de autocrítica. Conocer y desarrollar las posibilidades del material: aplicaciones y adaptación a los fines que se persiguen.
Profundización en los métodos procesuales en la creación artística y el diseño. El método en escultura. Se pretende que el alumno conozca y comprenda los diferentes métodos procesales de construcción física de una obra tridimensional. Que sea capaz de analizar y evaluar los diferentes conceptos y teorías tratadas en los contenidos. Que conozca las metodologías procesales referentes a los materiales utilizados. Conocimiento y capacidad de manejo autónomo de las herramientas.
Investigación en las técnicas escultóricas, su aplicación y tratamiento bajo un concepto y proceso técnico plástico. Utilización de diversos materiales, así como el manejo de herramientas en la talla escultórica, haciéndose un estudio específico de materiales autóctonos, ante la complejidad y dureza que requieren estos materiales (basaltos, pórfidos, obsidianas, etc).

Actividades:

Ejercicio 01 Elaboración de un relieve escultórico

- 1 -Proceso de indagación temático
- 2-Dibujos del proyecto
- 3-Bocetos y maquetas
- 4-Análisis del los materiales adecuados
- 5- tipos de ensambles
- 6- el color

Ejercicio 02 ejercicio tridimensional

Con libertad de contenido se realizará una obra tridimensional, adecuándola a las necesidades matéricas de cada proyecto.

- 1 Investigación temática
- 2 Dibujos del proyecto
- 3 maquetas
- 4 Soluciones técnicas
- 5 montaje de las piezas

Metodología

El proceso metodológico se fundamenta en la exploración técnica necesaria para abordar una temática específica, en la que el estudiante diferencia y procesa sus experiencias en el objeto escultórico.

Evaluación

Dibujos y maquetas para el relieve 10%
Relieve 40%
Bocetos y maquetas para la escultura 10%
Forma escultórica 40%

Bibliografía.

Acha Juan. Arte y sociedad Latinoamericana.
Dorfles Gillo. Últimas Tendencias del arte de hoy. Editorial Labor.
Barcelona 1976
Midgley and Harry. Guía completa de escultura y cerámica. Editorial
Blume. Barcelona. España 1984.
Perrero Luis. La escultura en Costa Rica Editorial Costa Rica.1979.
Perrero Luis. Escultores Costarricenses. Editorial Costa Rica.1991
Read Herbert. Modern Sculpture. Editorial Thames and Hudson New York
1994.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE - CARLOS MONGE ALFARO
DEPTO. FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES**

Programa del Curso: AP-2006

Anatomía Artística 2

Créditos: 3

Requisitos: AP-2005

Ciclo: II

Año: 2006

Profesor: Lic. Esteban Coto Gómez

Horas: 4 en clase y 2 en la casa

Horario: L. 13:00 a 16:50

Descripción del Curso:

Este curso complementa el conocimiento de la anatomía humana, abordando el estudio del sistema muscular y la topología externa de la miología que es la parte de la anatomía que estudia los músculos. Sin embargo el objetivo principal supone la aplicación del conocimiento anatómico al dibujo de la figura humana natural, para lo cual se realizarán dibujos con modelo y de memoria.

Objetivos Generales

- 1- Dibujar la morfología externa de la figura humana utilizando el conocimiento anatómico como soporte.
- 2- Dibujar con precisión estructural, anatómica y morfológica los pies, las manos, la cara y otros detalles del cuerpo humano.

Objetivos Específicos

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- 1-1 Aplicar las bases del dibujo natural al estudio de la anatomía.
- 1-2 Aplicar las relaciones entre la estructura muscular y la topología externa, al dibujo de la figura humana.
- 1-3 Utilizar de memoria, aspectos claves sobre cinética y morfología anatómica.

- 1-4 Aplicar las bases del dibujo estructural al dibujo de a morfología externa.
- 1-5 Dibujar de memoria la figura humana en acción, mostrando suficiente dominio de los detalles.
- 1-6 Dibujar de memoria el detalle muscular respetando las proporciones, la tridimensionalidad, la forma y la ubicación, de acuerdo al punto de vista y la acción realizada.
- 1-7 Dibujar de memoria detalles topológicos y formales del cuerpo que no están relacionados directamente con las musculatura.

Contenidos

Repaso y profundización de aspectos relacionados con la anatomía, así como de la teoría del dibujo necesario para el curso.

Osteología, Artrología Miología y Morfología externa del cuerpo humano.
Análisis anatómico y morfológico de detalles: pies, manos, rodillas, el rostro etc.

- Repaso y profundización de teoría del dibujo, necesaria para este curso.

Perspectiva y escorzo.
Principios de estructuralidad geométrica.
Topología superficial y lenguaje lineal.
Metodología autoevaluativa en dibujo.
Lenguaje de la línea.

Procedimiento Metodológico

Para el curso se utiliza el siguiente procedimiento metodológico.

- 1- Combinar el dibujo descriptivo con el estudio textual, por considerar que este es un sistema directo y apropiado para los intereses del estudiante de Artes Plásticas, los cuales están dirigidos a la investigación de las formas visuales y al desarrollo de habilidades manuales.
- 2- La página de estudio es de gran importancia para el estudiante en su sistema de investigación ya que la acumulación de dibujos y anotaciones facilitan las relaciones visuales que estimula el análisis formal y la memorización gráfica necesaria en este curso y en su carrera.

- 3- El análisis y la memorización de las formas se realiza por medio del estudio en libros especializados en la anatomía humana, enfrentando estos dibujos con el modelo, con recortes fotográficos y en construcciones tridimensionales de formas del sistema muscular.

Evaluación

El curso se evalúa a través de los criterios: la evaluación crítica y la numérica. La primera se da en la constante relación crítica entre el profesor, el estudiante y su trabajo a través de ésta, el alumno tendría muy claro su nivel de rendimiento práctico y la comprensión de los contenidos teóricos a lo largo del curso.

Prueba parcial	10%
Prueba final	20%
Carpeta de dibujos	30%
Construcción tridimensional del sistema muscular	20%
Trabajo en clase	10%
Exposiciones	10%

Bibliografía

Barsay, J. Anatomía Artística del Cuerpo Humano. Ediciones Daimon, Barcelona.

Bridgman, Goerge 8. The Human Machine. Editado por Dover Publications Inc. New York.

Hogarth, Burne. El Dibujo Anatómico a su alcance. Editado por Watson — Guphill Publications, New York.

Novase, Alan E. El Cuerpo Humano. Editado por Offseet Multicolor SA. México.

Suárez, Romero. Atlas Anatómico — Editorial Suárez, Romero Honduras.