

*

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Propuesta programática
II Ciclo 2008
Diseño 4 / AP-2002
grupo 02
Créditos: 2
Requisito: AP-2001 Diseño 3
Horas semanales: 4 presenciales, 6 trabajo independiente
Profesor: M.A. Herbert Zamora Rodríguez

Descripción

En este curso se estudian los procedimientos creativos que caracterizan aquellas tendencias que, dentro de los movimientos artísticos del siglo XX, se separaron de la evolución estilística- morfológica, formalista y racional y buscaron, con sus actividades irreverentes, redefinir el arte mismo.

El curso no busca desarrollar posiciones ideológicas con respecto a la creación, sino, completar el panorama metodológico relacionado con los procesos de composición y diseño, haciendo que los cuatro cursos se conviertan en alternativas objetivas y profesionales en la acción de crear.

Este rechazo a lo formal, sumado a lo reciente de los postulados, dificulta la definición o normalización de principios; razón por la cual los contenidos de este curso difieren de los anteriores, los que fueron decantados por la historia y la investigación formal.

Es así que, la labor de este curso es desarrollar la actitud crítica e investigativa necesaria para objetivar en lo académico, las acciones teóricas y prácticas que se propongan; además de desarrollar un cuerpo de conocimientos que sirva al desarrollo futuro del estudiante.

Objetivo general

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
Realizar lecturas sobre obras de arte del siglo XX a inicios del siglo XXI, con el fin de componer y diseñar utilizando procedimientos alternativos.

Objetivos específicos

- Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
- 1.1- Deconstruir en y sobre el entorno sociocultural.
 - 1.2- Utilizar procedimientos semiológicos para crear y valorar proyectos.
 - 1.3- Deconstruir sobre la retórica plástica actual y tradicional.
 - 2.1- Utilizar la interacción como instrumento para crear.
 - 2.2- Utilizar medios nuevos para componer y diseñar.
 - 2.3- Combinar medios, soportes y formatos.
 - 2.4- Entender la transgresión como un instrumento crítico – creativo.

El espacio topológico:
Espacio de vida.
Espacio psicológico.
Espacio operativo.

Deconstrucción:

Deconstrucción de lenguajes.
El centro desplazado.
La exclusión de lo humano.
Alineación en la bipolaridad del lenguaje.
La estructura del discurso.
Ejes de actividad deconstructiva:
La des-composición.
La des-centralización.
Lo dis-continuo.
La otredad.
La esquizofrenia.
El vacío.
La normalización como plataforma de la actividad deconstructiva.
Deconstrucción: método o estilo?
La estrategia de preguntar, no afirmar.

Posmodernidad:

El adocismo: la apropiación como método.
Eclecticismo e historicismo.
Desvanecimiento de los límites.
Críticidad mediática.
El arte sin estilo.
Los neo estilos:
Renacer de los medios tradicionales.
Retorno a la morfología plástica.
Desacralización y antiesteticismo:
Contracultura.
Temática socio política y autobiográfica.

Nuevos medios:

Del collage al ensamble y a la instalación.
Happening y performance.
Fotorealismo, video arte, interactividad digital:
Realismo sin efectismos.
El video en la instalación.
Paradojas de la temporalidad.

Metodología

El presente curso combina lo teórico con lo práctico, los contenidos se van desarrollando

- 2.5- Utilizar la intertextualidad como medio de comunicación.
- 3.1- Trascender la materialidad plástica tradicional.

Contenidos

Área de proyectación:

Lineamientos generales:

- Evolución de los principios del Dada en el siglo XX.
- El antiesteticismo en la obra de Duchamp.
- La desacralización sistematizada.
- La interactividad como el formato del antiarte.

Área de conocimiento:

El arte conceptual

- Qué es arte?
- Redefinición de su actividad.

De la forma con contenido al contenido como "forma".

- Del arte morfológico al arte como idea.
- La abstracción conceptual.

Retórica formal del arte conceptual.

- El arte documentado (bitácoras).
- Tipología: variantes, invariantes.
- Lo efímero.
- La interactividad.
- La descontextualización.
- El espacio fáctico.

Semiología visual:

- Retórica de la imagen y del objeto.
- Intertextualidad de la imagen y de los objetos.
- Anclaje y relevo: fijación de sentido entre la imagen y el texto.

Teoría del campo:

- Trascender los medios físicos.
- La interactividad como el nuevo formato.

simultáneamente, enfocándose en el desarrollo de ejercicios conceptuales en donde el estudiante investiga y aplica los temas. Los proyectos a realizar se centran en el desarrollo del arte y diseño alternativo contemporáneo, enfatizándose en la experimentación como método para el desarrollo de la creatividad. Los procesos de enseñanza aprendizaje son totalmente individualizados, utilizando en ciertos momentos la interacción del grupo para conseguir la retroalimentación del conocimiento.

Medición y evaluación

La evaluación se realizará sobre la documentación de las experiencias (bitácora), observándose la profesionalidad en la presentación de las investigaciones, planteamientos teóricos, análisis de obras y la calidad de los contenidos. Además, se tomará en cuenta el trabajo realizado en el taller y las asignaciones.

Asignaciones 16%
Primeros 3 proyectos (18% c/u) 54%
Proyecto cuatro 30%
Total 100%

Notas: cada uno de los proyectos incluye: planteamiento teórico, investigación, bitácora y análisis de obra.

De los 3 primeros proyectos el desglose del 18% de cada uno es el siguiente: investigación (8%) y el proyecto (obra), con su planteamiento, bitácora y análisis (10%).

El proyecto cuatro incluye además: planteamiento teórico y "montaje" grupal.

Éste se desglosa en: investigación (8%), planteamiento y montaje grupal (8%) y el proyecto (obra), con su planteamiento, bitácora y análisis (14%).

No se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisado y corregido durante el semestre.

Cronograma

Proyecto 1 / Resemantización (segunda semana de octubre)
Intertextualidad (bidimensional)

Proyecto 2 / Propuesta urbana (tercera semana de agosto- setiembre)
Libro arte

Proyecto 3 / Autorretrato (primera semana de noviembre)
Semiología visual (tridimensional)

Proyecto 4 / Desconstrucción (primera semana de diciembre)
Performance (individual/grupal)

Bibliografía

- Bamz, J. Arte y ciencia del color.
L.E.D.A. Las ediciones de arte. Barcelona.
- Brea, José Luis El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural.
CENDEAC. Murcia, España, 2003.
- Camnitzer, Luis. Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s
Queens Museum of Art. New York, USA.
- Danto, Arthur C. Después del fin del arte.
Paidós. Barcelona, España, 1999.
- Delius, Cristo. Historia de la filosofía. Desde la antigüedad hasta nuestros días.
Könemann. Bonn, Alemania, 2005.
- Dondis, D. A. La sintaxis de la imagen.
Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1985.
- Fabris-Germani. Fundamentos del proyecto gráfico.
Ediciones Don Bosco. Barcelona, 1973.
- Gallardo, Helio. Elementos de investigación académica.
Editorial Universidad Estatal a Distancia.
San José, Costa Rica, 2002
- Jiménez José Teoría del arte Editorial Tecnos/Alianza .
Madrid, 2004.
- Marcolli, A. Teoría del campo. Curso de educación visual.
Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor.
- Mosquera, Gerardo (coord.) Adiós identidad.
MEIAC. Badajoz, España, 2001.
- Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1983.
- Pawlik, Johannes. Teoría del color.

Editorial Paidós. Barcelona, 1979.

Powell, Jim. Postmodernism for beginners.
Writers and Readers Publishing, Inc. New York, USA.

Quirós, Luis Fernando. Diseño. Teoría, acción, sentido.
Editorial Tecnológica de Costa Rica. Cartago, 1998.

Scott, Robert Gillam Fundamentos del diseño
Editorial Limusa S.A. México, D.F., 1993.

Walter, Ingo F. (editor) Arte del siglo XX.
Taschen. Colonia, Alemania, 2001.

Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional.
Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1995.

Internet:

MADC Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.
Artistas centroamericanos.
<http://www.madc.ac.cr>
http://madc.ac.cr/madc_old/madc/paginas/camer.html

Teor/ética Teor/ética.
<http://www.teoretica.org/>

Nota: consultar además, la bibliografía indicada en los cursos anteriores de diseño.