

PROGRAMA DEL CURSO

AP7014 DISEÑO PICTÓRICO 2

Sede de Occidente

Universidad de Costa Rica

Segundo Ciclo-2011

Prof. Licda. Peggy Taylor Filloy, Licda. Nidia Marina González

Requisito: Diseño Pictórico 1

Créditos: 8

Horas semanales: 12 horas clase, 12 horas estudio independiente.

Descripción del curso

Este segundo curso del ciclo profesional en pintura, constituye el desarrollo del primer nivel, el cual continúa en la recopilación de información sobre los géneros artísticos y el reforzamiento de las habilidades y las destrezas técnicas y compositivas para la comprensión exhaustiva de los instrumentos, soportes, técnicas, forma, estructura y significación de la obra pictórica. Es dirigido y se planea como un período en el cual el estudiante investiga más fondo en su formación teórica y conceptual mediante enfoques novedosos de las tipologías tradicionales y experimentales en la narración ideológica de la imagen, la estructura compositiva comunicación y la técnica pictórica.

Capacita al estudiante en el análisis de la información estética procedente de la percepción, la imaginación creadora y la experimentación dirigida a través de los principios de la imagen pictórica en sus áreas proyectual, teórica y técnica mediante enfoques proyectados en su trabajo personal.

Objetivo general

Que el estudiante sea capaz de analizar y proyectar la información estética, investigando los diferentes enfoques de las tipologías de la imagen pictórica, e integrando el análisis de los conocimientos adquiridos conceptual y técnicamente, en sus proyectos personales.

Objetivos específicos

1. Fortalecer la disciplina investigativa y proyectual.
2. Aplicar la metodología proyectual a la construcción de objetos icónicos dentro del análisis del sistema de la pintura.
3. Integrar el discurso conceptual en la obra técnica.
4. Instruir al estudiante en el manejo de la técnica al acrílico en sus aspectos: históricos, cromáticos, aglutinantes, disolventes, soportes, herramientas y técnicas tradicionales y modernas.

Contenidos

“Aproximaciones al mundo objetual mediante el entorno y el cuerpo”

Área proyectual.

Dentro de procesos semiológicos y comunicativos de la pintura se desarrollarán cuatro proyectos individuales de nuevos enfoques del mundo objetual, el entorno y espacio, y el cuerpo.

Para cada proyecto individual se partirá de un ensayo generador, que tome en cuenta lecturas básicas y plantee el desarrollo del proyecto. Además de la bitácora respectiva en cada uno, trabajada en clase con anotaciones, bocetos u otro material y fechada.

A nivel técnico y conceptual los proyectos refejarán la expresión particular de cada estudiante, previa investigación, retroalimentación con los compañeros y aprobación de las profesoras.

Cada proyecto tendrá un proceso que será supervisado y se plasmará en la bitácora.

Conceptos a aplicar en los proyectos:

1. *Mundos objetuales*: Proyección de la sensibilización. Semiótica de los objetos y niveles de iconicidad en el signo pictórico.
2. *El paisaje físico e imaginado*: Percepciones del paisaje.
3. *El cuerpo* : Construcción social del cuerpo. Narración y bitácora del gesto.
4. *Abstracción* : Construcción de la mancha.

Aspectos metodológicos:

Se desarrollará el proyecto iconográfico bidimensional por etapas establecidas en la metodología proyectual personal; a partir del análisis de recursos multisensoriales interpretados, tales como literatura y otros textos estéticos y multidisciplinarios. La evaluación se llevará a cabo mediante la elaboración de registros visuales del proceso creativo y de la debida documentación archivada en la bitácora, así como en los ensayos generadores.

Área teórica

- Mundos objetuales: semiótica de los objetos simbólicos. “*Teoría de los objetos*”. Molles. Arte objetual, poema objeto.
- El cuerpo : Construcción social del cuerpo.”*El sentido práctico*” Pierre Bourdieu.
- El paisaje físico e imaginado: comunicación de la atmósfera espacial y semiótica textural del color y la luz.
- Abstracción. Coceptualización.

Área técnica

El desarrollo del área técnica contempla las actividades de adiestramiento de técnicas. Cada actividad se realiza en seis vertientes: 1. Composición, 2. Pigmentos y color (mezclas y aplicaciones en acrílico, óleo, acuarela y técnicas mixtas) , 3. Soportes o superficies con distintos materiales y texturas, 4. Herramientas (rodillos, espátulas, esponjas, etc.), 5. Aglutinantes, barnices y disolventes (resinas. médium, fijadores y tipos de barnices), 6. Técnicas (ejercicios de empaste, *alla prima*, y aguadas)

Procedimiento metodológico

En este segundo curso teórico práctico se utilizan diversos enfoques metodológicos para el análisis de la información visual experimentada. Así mismo, se desarrollarán conferencias, demostraciones, investigaciones teóricas, experiencias sensibilizadoras de aplicación práctica.

Se realizarán comentarios de los proyectos en proceso con apoyo de lecturas especializadas en cada tema, de acuerdo al cronograma y a consejos técnicos.

Se dará énfasis a la teoría y práctica de la pintura en general, destinada al estudio independiente de los proyectos que representan estéticas personales. Así, presentando una variedad de temas, se obtendrá un entendimiento de la pintura como un texto visual que puede tener múltiples funciones y ser explotado a través de varias investigaciones y perspectivas, combinando la enseñanza magistral y participativa, enfatizando siempre en la comunicación abierta entre profesor y estudiante.

Evaluación numérica:

Proceso de taller	30% (15% cada evaluación)
Ensayos generadores	20% (5% c/u)
Bitácora	10%
Trabajo visual	Evaluación 1. 20%
	Evaluación 2. 20%

No se evaluarán trabajos que no hayan sido supervisados por las profesoras, ni trabajos entregados fuera de las horas y fechas programadas.

Para las evaluaciones se podrá invitar a distintos especialistas en el área con el fin de enriquecer el criterio formador del estudiante.

Las evaluaciones y sus resultados finales dependerán solamente del criterio de las profesoras a cargo del curso.

Para la evaluación final se debe presentar el trabajo completo de todo el ciclo. Los trabajos siempre deben de presentarse debidamente enmarcados o montados, según corresponda a la obra final y los ejercicios de proceso.

Cronograma general

Proyecto 1: Teoría de los objetos (4 semanas):

Entrega de lectura generadora, realización de un ensayo y trabajo de bitácora (en clase y horas extra).

Ejercicio inicial con objetos significativos, alla prima, con espátula y acrílico (1 semana).

Construcción de un poema objeto, previa investigación del tópico (1 semana).

Desarrollo del trabajo plástico personal, según propuesta sustentada por el ensayo (2 semanas).

Proyecto 2: El paisaje físico e imaginado (4 semanas):

Entrega de lectura generadora, realización de un ensayo y trabajo de bitácora (en clase y horas extra).

Estudios sobre la atmósfera espacial y estilización del paisaje, acuarela, gran formato (1 semana).

Interpretación del paisaje, aplicación de texturas, técnica libre (1 semana).

Desarrollo del trabajo plástico personal, según propuesta sustentada por el ensayo (2

semanas).

Proyecto 3: El cuerpo habla: narración y bitácora del gesto (4 semanas):

Entrega de lectura generadora, realización de un ensayo y trabajo de bitácora (en clase y horas extra).

Relación del cuerpo, gesto y paisaje, técnica libre (1 semana).

Relación del cuerpo, gesto y espacio íntimo, técnica libre (1 semana).

Desarrollo del trabajo plástico personal, según propuesta sustentada por el ensayo (2 semanas).

Proyecto 4: Abstracción: construcción de la mancha (4 semanas):

Entrega de lectura generadora, realización de un ensayo y trabajo de bitácora (en clase y horas extra).

Proceso de reconstrucción en el expresionismo, experimentación con técnicas mixtas, pintura matérica, soportes y texturas (1 semana).

Geometrización y los procesos racionales de construcción, técnica libre (1 semana).

Desarrollo del trabajo plástico personal, según propuesta sustentada por el ensayo (2 semanas).

Primera evaluación: jueves 29 de setiembre

Evaluación final: jueves 01 de diciembre

En los talleres se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

Bibliografía básica

Área proyectual

Carrere, Alberto, Saborit, José. **Retórica de la pintura**. España: Cátedra.

Vincent Furio. **Ideas y formas en la representación pictórica**. Barcelona: Anthropos, 1991.

Gombrich, E. H., J. Hochberg y M. Black. **Arte, percepción y realidad**. Madrid: Paidós, 1983.

Kandinsky, W. **Punto y Línea sobre el plano**. Barcelona: Ed. Barral, 1972.

Salabert, Pere. **Defecto de la pintura**. Barcelona: Anthropos, 1985.

Área teórica

Álvaro, M.I., G; Esteban, J F. **Saber ver el arte**. Ed Zaragoza, 1974.

Argan, G.C. **Comprender la pintura**. Barcelona, 1969.

Arheim, R. **Arte y Percepción visual**. Buenos Aires: Alianza, 1973.

Berger, R. **El conocimiento de la pintura. Cómo verla y apreciarla.** Barcelona: Ed. NDover, 1976.

Bozal, U. **El lenguaje artístico.** Barcelona: Península, 1970.

Dorfles, Gillo. **Las oscilaciones del gusto.** Barcelona, Lumen, 1958.

Dorfles, Gillo. **Símbolo, Comunicación y Consumo.** Barcelona: Ed. Lumen, 1984.

Flemming, William. **Arte, Música e Ideas.** México: Ed. Madoraw, 1978.

Gombrich, E.H. **La imagen y el ojo.** Barcelona: ED. Alianza Forma, 1994.

Área Técnica

Blume, Hermann. **Técnica de los Grandes Pintores.** Madrid: Ed. Blume, 1985.

Blume, Hermann. **Técnica de los Artistas Modernos.** Madrid: Ed. Blume, 1985.

Dordoni, Silvia. **Materia e Imagen. Fuentes sobre las técnicas de pintura.** Barcelona: Ed. Sebal, 1995.

Hayes, Collin. **Guía Completa de Pintura y Dibujo.** Madrid: Ed. Blume, 1982.

Holt, Ten. **Manual del Artista.** Madrid: Ed. Blume, 1982.

Maltese, C. **Técnicas artísticas.** Madrid: Cátedra, 1985.

