

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas

Programa de curso: AP-6012 Diseño 4
II ciclo 2012

Requisito: AP-6010 Diseño 3
Créditos: 4
Horas semanales: 8 presenciales, 4 trabajo independiente
Profesores: MFA Julio Blanco-Bogantes
Licda. Ligia Sancho Víquez

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 para buscar con sus actividades irreverentes, redefinir el concepto de arte.

El curso busca complementar el panorama metodológico relacionado con los procesos de composición y diseño pretendiendo de esta manera, que los cuatro cursos de diseño se conviertan en alternativas objetivas y profesionales en la acción de crear.

Además, pretende generar la actitud crítica e investigativa necesaria para objetivar en lo académico, las acciones teóricas y prácticas que se propongan; desarrollando un cuerpo de conocimientos que sirva al futuro de prácticas profesionales del estudiantado.

Objetivo general

Aplicar procedimientos alternativos de composición y diseño basados en la lectura profesional de obras de arte modernas y post-modernas.

Objetivos específicos

Reconocer la transgresión como un instrumento crítico-creativo.
Deconstruir sobre la retórica plástica actual y tradicional y su contexto.
Introducir conceptos de la semiosis pragmática en la creación y valoración de proyectos de arte.
Aplicar medios alternativos para componer y diseñar.
Fomentar la intertextualidad como medio de comunicación.
Promover la interacción como instrumento creativo.

Contenidos

Área proyectual:

Evolución de los principios del Dada y el Constructivismo Ruso. El "ready made".
De Duchamp a Rauschenberg.

Semiosis Visual. El arte conceptual. De Joseph Beuys a Sol Lewitt.

Deconstrucción. Outsider Art. Jean Dubuffet y el "art-brut"

Teoría de Campo unificada. Interactividad como formato del antiarte. Jackson Pollock

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.

Retórica formal del arte conceptual.

El arte documentado. Lo efímero. La interactividad. La descontextualización.

El espacio fáctico.

Semiosis 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.

Deconstrucción

Ejes de actividad deconstructiva: La des-composición. La des-centralización. Lo dis-continuo.

La otredad. La esquizofrenia. El vacío. Deconstrucción: método o estilo?

Teoría del campo

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

Teoría de Campo unificada.

Posmodernidad

La apropiación como método. Eclecticismo e historicismo. Desvanecimiento de los límites.

Criticidad mediática. El arte sin estilo. Los "neo estilos": Renacer de los medios tradicionales;

Retorno a la morfología plástica. Desacralización y antiesteticismo: Contracultura. Nuevas temáticas.

Medios y sus nuevas relaciones

Del collage al ensamble y a la instalación. Happening y performance.

Fotorrealismo, video arte, interactividad digital: Realismo sin efectos. El video en la instalación.

Paradojas de la temporalidad.

Metodología

El presente curso combina lo teórico con lo práctico. Los contenidos se van desarrollando progresivamente a partir de un acercamiento a los aspectos fundamentales de cada tema. En estos ejercicios el estudiante investiga y aplica diversos conceptos para la solución en diseño.

Los proyectos a realizar se centran en el desarrollo del arte y diseño contemporáneo, enfatizándose en la experimentación como método para el desarrollo de la creatividad. Los procesos de enseñanza aprendizaje son individualizados y grupales.

Evaluación

Proyecto 1	15%
Proyecto 2	20%
Proyecto 3	25%
Proyecto 4	30%
Seguimiento y Aprovechamiento	10%

Nota. Cada proyecto incluye:

FASE I	Avance	Presentación Temática (Ponencia inicial grupal)
FASE II	Evaluación Final	Defensa (Exposición individual o grupal final)
		Resultado (Propuesta final)
		Documentación (Bitácora/Munari)

No se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisado o corregido por los docentes.

Cronograma

Proyecto 1	Fase I Dada; Constructivismo Ruso; Arte Conceptual. Fase II Arte objetual: Poema-Objeto (Tridimensional).	21 Ago. 04 Set.
Proyecto 2	Fase I Semiosis visual; Intertextualidad. Fase II Resemantización e Intertextualidad: Autorretrato (Bidimensional)	18 Set. 02 Oct.
Proyecto 3	Fase I Deconstrucción; Art-Brut; Outsider Art Fase II Deconstrucción: Arte Transgresor. Instalación (Tridimensional)	16 Oct. 30 Oct.
Proyecto 4	Fase I Teoría de Campo, Interactividad y Posmodernismo. Fase II Posmodernismo e Interacción, Performance o Happening La Actualidad (Formatos mixtos)	13 Nov. 27 Nov.

Bibliografía

- Brea, José Luis El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. CENDEAC. Murcia, España, 2003.
- Calabrese, Omar La era neobarroca. Cátedra. Madrid, España, 1999.
- 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.
- Dondis, D. A. La sintaxis de la imagen. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1985.
- Jiménez, José Teoría del arte. Tecnos, Alianza Editorial, Madrid, España, 2003.
- Marcollí, A. Teoría del campo. Curso de educación visual. Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor.
- Mosquera, Gerardo Adiós identidad. MEIAC. Badajoz, España, 2001.
- Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1983.
- Powell, Jim. Postmodernism for beginners. Writers and Readers Publishing, Inc. New York, USA.
- Quirós, Luis F. Diseño. Teoría, acción, sentido. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Cartago, 1998.
- 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.