

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
TALLER DE ILUMINACIÓN AP-6016

Créditos 1 Horas semanales de clase: 3, más horas adicionales independientes. Ciclo: II-2014

Profesor: Lic. Jorge Gutiérrez Cascante /jorgeguti83@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El enfoque de este curso se dirige hacia la consideración de la luz como material, sin olvidar sus características tradicionales. Por lo tanto, es un curso de carácter exploratorio, donde la meta es enfrentar distintas experiencias que amplíen los horizontes de utilización plástica de la luz. Por ser un curso básico, los conocimientos que se desarrollan se orientan a lograr un desarrollo de la sensibilidad de los y las estudiantes, así como una amplia gama de conocimientos a alcanzar mediante la metodología proyectual.

Las experiencias se desarrollarán de manera que los y las estudiantes sensibilicen las posibilidades artísticas de la luz. La oportunidad de experimentar ante una multiplicidad de ambientes, usos y espacios mediante la observación de la luz, permite la construcción del conocimiento del material y su utilización en la confección de piezas artísticas, ya sea sola o en presencia de otros materiales.

OBJETIVO GENERAL

Conocer el concepto de luz y las posibilidades que esta tiene como material y medio de expresión artística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar este curso el estudiante estará en capacidad de:

1. Definir la naturaleza de la luz natural
2. Diferenciar entre la luz natural y a luz artificial
3. Identificar diferentes fuentes de luz
4. Identificar los efectos que los distintos tipos de iluminación provocan sobre los objetos
5. Manipular la luz como material para construir obra plástica
6. Desarrollar y manifestar una conducta de sensibilidad artística ante los diferentes estados de iluminación
7. Dominar los principios básicos de la producción de la luz
8. Conocer las reacciones del ser humano ante las distintas calidades lumínicas del ambiente
9. Adquirir conocimiento mediante la observación y la experimentación con la luz
10. Manifestar una autocrítica y autovaloración de su trabajo

CONTENIDOS

Los contenidos del presente curso se organizan alrededor de tres propuestas plásticas de carácter artístico, centradas en tres conceptos emanados de la teoría sobre el carácter y comportamiento de la luz: la luz natural, la luz artificial y el registro de la luz.

1. Luz natural:

- ❖ Desarrollo histórico del concepto de la luz natural:
 - Conceptos científicos.
 - Conceptos filosóficos.
 - Utilización simbólica.
- ❖ Percepción de la luz natural:
 - Diferentes ambientes lumínicos.
 - Calidades de luz.
 - Temporalidad de la luz.
 - Espacialidad de la luz.
 - Luz natural y color.
- ❖ Comportamiento de la luz natural sobre diferentes superficies:
 - Absorción.
 - Reflexión especular y difusa.
 - Transmisión directa, difusa y selectiva.
 - Refracción.
 - Dispersión.
- ❖ Manipulación de la luz natural.
- ❖ Modificadores de la luz, pantallas, difusores, filtros entre otros.
- ❖ Posibilidades de utilización de la luz natural como material o medio de expresión artística

2. Luz artificial:

- ❖ Desarrollo histórico del concepto de la luz artificial:
 - Conceptos científicos
 - Conceptos filosóficos
 - Utilización simbólica
- ❖ Percepción de la luz artificial:
 - Diferentes ambientes lumínicos
 - Calidades de luz artificial
 - Espacialidad de la luz
 - Luz artificial y color
- ❖ Comportamiento de la luz artificial sobre diferentes superficies:
 - Absorción
 - Reflexión especular y difusa

- Transmisión directa, difusa y selectiva
- Refracción y Dispersión
- ❖ Tecnología de la producción de luz artificial: -
 - Producción: fuego, incandescencia, fluorescencia, neón, iridiscencia, luz láser, luz química.
 - Fuentes de luz aparatos e instrumentos.
- ❖ Modificadores de la luz: difusores, pantallas, gobos, filtros, gelatinas
- ❖ Transmisión de la luz por medio de fibra óptica
- ❖ Manipulación de la luz artificial

3. Registro de la luz:

- ❖ Fotografía, materiales fotosensibles, videos, registro de espectros de luz no visible.
- ❖ Desarrollo histórico del proceso de registro de la luz:
 - Conceptos científicos
 - Conceptos filosóficos
- ❖ Utilización artística
- ❖ Tecnología del registro de la luz
- ❖ Posibilidades artísticas del registro de la luz

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

El procedimiento metodológico de este curso se centra en la exploración de la luz como herramienta determinante para adquirir el conocimiento, por tanto se desarrollará mediante la utilización de una metodología participativa, centrada en el proyecto como actividad motivadora de las experiencias. El profesor será un guía en el desarrollo de las mismas, de modo que permita a los y las estudiantes observar y construir sus propias conclusiones; las cuales se convertirán en el respaldo teórico a utilizar en la construcción de propuestas artísticas.

La teoría se desarrollará por medio de charlas demostrativas por parte del profesor y del grupo, mediante la utilización de materiales audiovisuales y la discusión conjunta.

El desarrollo del curso se verá enriquecido con los intereses de los y las estudiantes y de las inquietudes que vayan desarrollando durante su proceso experimental. La evaluación del mismo se llevará a cabo mediante la consignación del proceso explorativo, así como la aplicación de los conocimientos adquiridos en la propuesta plástica, en la cual se podrá comprobar la destreza técnica y conceptual adquirida.

Durante este curso se impulsará la participación en procesos de autocrítica y autoevaluación, fomentando en todo momento la participación del grupo en la crítica de las propuestas plásticas presentadas.

El curso se realizará en cuatro módulos distintos, cada uno haciendo énfasis a contenidos y ejercicios específicos: luz natural, luz artificial, registro de la luz y una serie de ejercicios experimentales a partir de los contenidos anteriores. En cada módulo se evaluará bitácora de trabajo e investigación, la cual es de suma importancia para la comprensión de la materia.

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

EVALUACIÓN

Trabajo en clase	30%
Asignaciones	10%
Proyecto 1	15%
Proyecto 2	15%
Proyecto 3	15%
Prueba teórica	15%

CRONOGRAMA

AGOSTO

Luz natural

SETIEMBRE

Luz artificial

OCTUBRE

Registro de la luz

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Ejercicios experimentales

19/11/2014 Prueba teórica.

NOTAS ACLARATORIAS

- La fecha y hora de inicio de la evaluación, examen o entrega de proyectos será anunciada y convenida con al menos una semana de anticipación. La evaluación da inicio a la hora exacta convenida (período de gracia 15 minutos). La presentación tardía de proyectos para evaluación afecta la nota en -2% del porcentaje total a evaluar. No se reciben proyectos con más de una hora de atraso. Las asignaciones y proyectos que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente (fecha única) reciben una calificación de cero, sin excepción alguna, en caso de alguna situación especial debidamente justificada. No obstante, si son presentadas posteriormente son objeto de revisión y crítica, si el estudiante así lo desea.
- Cuando un (a) estudiante no pueda asistir personalmente a una clase o presentación de proyectos, debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y horas establecidas para su entrega y comunicarlo con anticipación al profesor.
- Cuando un (a) estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente una situación personal que amerite ser considerada, debe comunicarlo al profesor a la mayor brevedad posible.
- No se aceptarán para evaluación trabajos desconocidos por el profesor y que no hayan sido elaborados, revisados y corregidos durante el semestre.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Küppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978.

Parramón, José Ma. Artes gráficas para dibujantes y técnicos publicitarios. Barcelona: Instituto Parramón Ediciones S. A., 1982.

Perweiller, Gary. Secrets of studio still life photography. New York: American Photographic Book Publishing, 1984.

The Kodak Workshop Series. Using Filters. New York: Eastman Kodak Company, 1988.

The Kodak Workshop Series. The art of seeing. New York: Eastman Kodak Company, 1988.