

CARRERAS:	110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP-6012.
CURSO:	AP-6012 Diseño IV.
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	AP-6010 Diseño III.
COREQUISITO:	AP-6013 Dibujo III.
CREDITOS:	04 créditos.
NIVEL:	IV Nivel. Segundo Año. Ciclo Común.
HORARIO DE CLASE:	Lunes y Jueves de 13:00 pm a 16:50 pm.
HORAS CONTACTO:	08 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	08 horas semanales, cuanto menos.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	Viernes de 8:00 am a 10:00 am (RRCh) Martes de 10:00 a 12:00pm (LSV)
CICLO LECTIVO:	II Semestre II Ciclo Lectivo 2016.
PROFESORADO:	Licda. Ligia Sancho Víquez Lic. Ricardo Rodríguez Chaves.
Emails:	ligia.sancho@gmail.com rikdorch@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

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 moderna y post-moderno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer la transgresión como un instrumento crítico-creativo.
De construir 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

Desarrollo del contenido

Eje 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 anti arte. Jackson Pollock.

Eje del 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 anti esteticismo: Contracultura. Nuevas temáticas.

Eje Tecnológico

- 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 Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

El presente curso combina lo teórico con lo práctico.

- Rol del Facilitador:
El docente ira desarrollando los contenidos progresivamente a partir de un acercamiento a los aspectos fundamentales de cada tema.
- Rol del Participante:
Los proyectos a realizar por los estudiantes 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.
- Actividades

Proyecto 01	Fase I: Dada, Constructivismo Ruso; Arte Objetual. <i>Grupal.</i> Fase II Arte objetual: Poema-Objeto (Tridimensional). <i>Individual.</i>	22 Ago. 01 Set.
Proyecto 02	Fase I Semiosis visual; Intertextualidad, Resemantización. <i>Grupal.</i> Fase II Autorretrato (Bidimensional). <i>Individual.</i>	22 Set. 03 Oct.
Proyecto 03	Fase I Deconstrucción; Art-Brut y Outsider Art; Arte Povera. <i>Grupal.</i> Fase II Deconstrucción: Arte Transgresor. Instalación (Tridimensional). <i>Grupal.</i>	17 Oct. 27 Oct.
Proyecto 04	Fase I Teoría de Campo, Interactividad y Posmodernidad. <i>Grupal.</i> Fase II Posmodernismo e Interacción, Performance o Happening La Actualidad (Formatos mixtos). <i>Grupal (todo el grupo).</i>	14 Nov. Dic.

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática	Actividades	
1	8 Agosto	Lectura del programa de curso.	Discusión del programa de curso. Discusión de la temática y actividades del curso.	
	11 Agosto	Re conceptualizar el arte Dada; Constructivismo Ruso; Arte objetual (Poema-Objeto)	Introducción temática. Inicio Proyecto 01.	
2	15 Agosto		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.	
	18 Agosto		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.	
3	22 Agosto		Presentación temática Proyecto 01 (Ponencia grupal)	
	25 Agosto		Proceso	
4	29 Agosto		Ejercicios con objetos encontrados	
	1 Setiembre		Evaluación Final Proyecto 01 Defensa (Exposición individual) Resultado (Propuesta Final) Documentación (Bitácora/Munari)	
5	5 Setiembre		Semiótica aplicada a las artes visuales Semiosis visual; Intertextualidad; Resemantización. (Autorretrato)	Introducción temática. Inicio Proyecto 02.
	8 Setiembre			Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.
6	12 Setiembre			Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.
	15 Setiembre	Feriado. Día de la Independencia.		
7	19 Setiembre	Revisión y guía de avances grupales.		
	22 Setiembre	Presentación temática Proyecto 02 (Ponencia grupal)		
8	26 Setiembre	Proceso		
	29 Setiembre	Proceso		

9	3 Octubre	<p>Arte transgresor Deconstrucción; Art-Brut y Outsider Art; Arte Povera (Instalación)</p>	<p>Evaluación Final Proyecto 02 Defensa (Exposición individual) Resultado (Propuesta Final) Documentación (Bitácora/Munari)</p>	
	6 Octubre		Introducción temática. Inicio Proyecto 03.	
10	10 Octubre		Revisión y guía de avances grupales.	
	13 Octubre		Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.	
11	17 Octubre		Presentación temática Proyecto 03 (Ponencia grupal)	
	20 Octubre		Proceso	
12	24 octubre		Proceso	
12	27 octubre		<p>Evaluación Final Proyecto 03 Defensa (Exposición individual) Resultado (Propuesta Final) Documentación (Bitácora/Munari)</p>	
13	31 Octubre		<p>Postmodernidad Teoría de Campo, Interactividad y Posmodernidad. (Performance o Happening)</p>	Introducción temática. Inicio Proyecto 04.
	3 Noviembre			Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.
14	7 Noviembre			Revisión y guía de avances grupales.
	10 Noviembre			Presentación temática del profesor. Revisión y guía de avances grupales.
15	14 Noviembre	Presentación temática Proyecto 04 (Ponencia grupal)		
	17 Noviembre	Proceso grupal		
16	21 Noviembre	Proceso grupal		
	24 Noviembre	Proceso grupal		
17	Del 29 Nov. al 16 de Diciembre	Semana de Evaluaciones Finales		<p>Evaluación Final Defensa (Exposición individual) Resultado (Propuesta Final) Documentación (Bitácora/Munari)</p>
18				

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Los aspectos formativos a valorar serán la base teórica de los proyectos, el proceso, la propuesta creativa, la técnica, y el montaje. Las evaluaciones serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación. El aprovechamiento cuantitativo del curso se desglosa así:

Proyecto Visual 01	15%
Proyecto Visual 02	20%
Proyecto Visual 03	25%
Proyecto Visual 04	30%
Asimilación. Proceso. Seguimiento. Trabajo Extra Clase.	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.

NORMAS DEL CURSO

El estudiantado debe saber que, según el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta muy grave, sancionada con la suspensión como estudiante regular por no menos de seis meses y hasta por seis años (www.cu.ucr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

Puntos importantes:

En cada sesión se tomará lista y en el laboratorio se debe firmar el control de asistencia. No se recibirán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el curso.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas establecidas para su entrega. Si un estudiante goza de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad.

Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre

indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.

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.
- Marcolli, 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.