

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 a 16:50 pm

HORAS CONTACTO: 08 horas presenciales.

HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 08 horas semanales, cuanto menos.

HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO: Milagro Arias R.: J de 10:00 a 11:50 am
Ligia Sancho V.: Lunes de 10:00 a 11:50 am

PROFESORADO: Licda. Ligia Sancho Víquez
Licda. Milagro Arias Rodríguez

eMail: ligia.sancho@gmail.com
elmardis@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 y 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.

Este curso se impartirá aplicando la modalidad de virtualidad baja, en la plataforma de Mediación Virtual de Metics.

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Introducir conceptos de la semiosis pragmática en la creación y valoración de proyectos de arte.
2. Aplicar al diseño la deconstrucción como retórica plástica actual y su contexto.
3. Reconocer la intertextualidad como medio de comunicación.
4. Aplicar medios alternativos para componer y diseñar.
5. Reconocer la transgresión en el diseño como un instrumento crítico-creativo
6. Promover la interactividad como instrumento creativo para el diseño.

CONTENIDOS

Eje Proyectual

- Ready made y Poema-objeto
- Poemas visuales
- Caligramas
- Cadáver exquisito
- Autorretratos conceptuales
- Instalación
- Performance
- Happening

Eje del Conocimiento

- El arte conceptual. De la forma con contenido al contenido como “forma”. Del arte morfológico al arte como idea. El Dadaísmo, el Constructivismo Ruso, el surrealismo.
- Marcel Duchamp, Rauschenberg, Man Ray, Joseph Beuys, Jeff Koons, Sol Lewitt, Damien Hirst, Joan Brossa y otros.
- Manifestaciones del arte conceptual: Arte objetual, “Poema-objeto” “Ready Made”, el “Cadáver Exquisito”, caligramas.
- 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. Outsider Art. Jean Dubuffet y el “art-brut”.
Teoría de Campo unificado y la Interactividad como formato del antiarte. Jackson Pollock.
- Ejes de actividad deconstructiva: La des-composición. La des-centralización. Lo dis-continuo. La otredad. La esquizofrenia. El vacío. Deconstrucción: ¿método o estilo?
- Posmodernidad
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. Nuevas temáticas.

Eje Tecnológico

- Medios y sus nuevas relaciones
- *New media art* o arte de los nuevos medios
Collage, ensamble, instalación, happening y performance.
Fotorrealismo, collage, 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 Poema-visual (tridimensional) Tema: El arte conceptual
Investigación grupal:
 1. El *ready made*
 2. El arte objetual
 3. El dadaísmo
 4. Surrealismo
 5. Constructivismo ruso
 6. Man Ray
- Proyecto 02 Autorretrato conceptual (individual y bidimensional). Tema: La semiótica
Investigación grupal:
 1. Semiosis visual
 2. Resemantización
 3. Intertextualidad
 4. Autorretrato
 5. Relevo y Anclaje
 6. Retórica de la imagen
- Proyecto 03 Instalación (grupal). Tema: Arte transgresor
Investigación grupal:
 1. Deconstrucción
 2. *Art-Brut*
 3. *Outsider Art*
 4. Arte Povera
 5. *Fluxus*
 6. Arte Nãive
- Proyecto 04 Formato mixto: Performance o Happening (grupal). Tema: Actualidad
Investigación grupal:
 1. *New media art*
 2. Interactividad
 3. Posmodernismo
 4. *Performance*
 5. *Happening*

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temas	Actividades
1	13 Agosto	Lectura del programa de curso.	Discusión del programa de curso Discusión de la temática y actividades del curso. Creación de grupos de trabajo Proyecto 01.
	16 Agosto	<p>PROYECTO 1 POEMA OBJETO Tema: Arte Conceptual 1. El ready made 2. El arte objetual 3. El dadaísmo 4. Surrealismo 5. Constructivismo ruso 6. Man Ray</p>	Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 01.
2	20 Agosto		Revisión colectiva de ideas para proyecto 01 (individual) Revisión de avances grupales.
	23 Agosto		Revisión colectiva de avances para proyecto 01 (individual) Revisión de avances grupales.
3	27 Agosto		Revisión individualizada de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.
	30 Agosto FERIADO		Preevaluación Proyecto 01
4	3 Setiembre		Evaluación Proyecto 01 Exposición de temas de investigación grupales Exposición y defensa de resultados individuales
	6 Setiembre	PROYECTO 2 AUTORETRATO CONCEPTUAL (individual y bidimensional). Tema: La semiótica Investigación grupal: 1. Semiosis visual 2. Resemantización 3. Intertextualidad 4. Autorretrato 5. Relevo y Anclaje 6. Retórica de la imagen	Entrega de Bitácora/Munari del Proyecto 01 Ejercicio Caligrama (5%) Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 02. Creación de grupos de trabajo Proyecto 02.

5	10 Setiembre	<p>PROYECTO 2 AUTORETRATO CONCEPTUAL (individual y bidimensional). Tema: La semiótica Investigación grupal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semiosis visual 2. Resemantización 3. Intertextualidad 4. Autorretrato 5. Relevo y Anclaje 6. Retórica de la imagen 	Presentación del Ejercicio Caligrama
	13 Setiembre		Revisión colectiva de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.
6	17 Setiembre		Ejercicios en clase (retratos y autorretratos)
	20 Setiembre		Revisión colectiva de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.
7	24 Setiembre		Revisión individualizada de avances para proyecto 02 (individual)
	27 Setiembre		Revisión de avances grupales.
8	1 Octubre		Revisión colectiva de avances para proyecto 02 (individual) Revisión de avances grupales.
	4 Octubre		Revisión colectiva de avances para proyecto 02 Revisiones de avances grupales.
9	8 Octubre	Revisión de avances grupales.	
	11 Octubre	Revisión de avances grupales.	
10	15 Octubre	Revisión de avances grupales.	
	18 Octubre	Revisión de avances grupales.	
11	22 Octubre	Revisión de avances grupales.	
	25 Octubre	Revisión de avances grupales.	

12	29 Octubre	<p>PROYECTO 4 FORMATO MIXTO Performance o Happening (grupal). Tema: Actualidad Investigación grupal: 1. New media art 2. Interactividad 3. Posmodernismo 4. Performance 5. Happening</p>	Evaluación Proyecto 03	
	1 Noviembre		Exposición de temas de investigación y defensa de resultados	
13	5 Noviembre		Entrega de Bitácora/Munari Introducción a la temática y clase motivacional para iniciar el desarrollo del Proyecto 04. Creación de grupos de trabajo Proyecto 04	
	8 Noviembre		Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 04 Ejercicios en clase	
14	12 Noviembre		Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 04 Ejercicios en clase	
	15 Noviembre		Revisión colectiva de avances preliminares para proyecto 04	
15	19 Noviembre		Revisión individualizada de avances preliminares para proyecto 04	
	22 Noviembre		Revisión individualizada de avances preliminares para proyecto 04 Locaciones y recursos	
16	26 Noviembre		Revisión individualizada de avances preliminares para proyecto 04 Ensayos generales	
	29 Noviembre		Revisión final (pre-evaluación)	
17	3 Diciembre		Semana de Evaluaciones Finales y Ampliaciones	Evaluación Proyecto 04
	6 Diciembre			Exposición de temas de investigación grupales
				Entrega de Bitácora/Munari Proyecto 04 Reprogramación de evaluaciones de ser necesario y ampliaciones a convenir fechas con el profesor

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 01 Poema Objeto	10
Proyecto 02 Autorretrato	25
Proyecto 03 Instalación	30
Proyecto 04 Formato mixto	30
Caligrama	5

Nota: Cada proyecto incluye:

1. Exposición creativa de los temas de investigación grupales.
2. Entrega de documento escrito con el tema de investigación.
3. Entrega de resúmenes de los temas para todo el grupo.
4. Presentación de proyectos con fichas explicativas (incluyendo nombre, título, técnicas, descripción, etc.)
5. Entrega de registro del proceso (bitácora/Munari, registro fotográfico, bocetos, etc.)
6. Un rubro correspondiente a autoevaluación del trabajo grupal.

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.