

CARRERAS:	110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6016.
CURSO:	AP6016 Taller en iluminación.
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	N.A.
COREQUISITO:	N.A.
CREDITOS:	01 créditos.
NIVEL:	Nivel IV. Segundo Año. Ciclo Común.
HORARIO DE CLASE:	martes de 5:00 p.m. a 7:50 p.m.
HORAS CONTACTO:	03 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	06 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN	
AL ESTUDIANTADO:	jueves de 1:00 pm a 3:00 pm. Museo Regional de San Ramón.
CICLO LECTIVO:	II Ciclo Lectivo 2019.
PROFESOR:	Lic. Juan Gabriel Madrigal Cubero.
eMail:	talleriluminacion.ucrsapso@gmail.com Tel: 88089374

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.

Luz natural y artificial:

- Desarrollo histórico del concepto de la luz natural:
 - Conceptos científicos.
 - Conceptos filosóficos.
 - Utilización simbólica.
- Percepción de la luz:
 - Diferentes ambientes lumínicos.
 - Calidades de luz.
 - Temporalidad de la luz.
 - Espacialidad de la luz.
 - El color de la luz.
- 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.
- 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.

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.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA

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.

CRONOGRAMA

S	Fecha	Temática	Actividades
1	13 ago	• <u>Luz (natural y luz artificial)</u>: Desarrollo histórico del concepto de la luz. • Posibilidades de utilización de la luz como material o medio de expresión artística.	Introducción al tema, metodología a seguir y lectura del programa. Introducción a la naturaleza de la luz. Trabajo en clase: • Ejercicio: Árbol siniestro (parte 01). Próxima clase: • Árbol siniestro (parte 02). • Construir un caleidoscopio o usar la aplicación "Kaleido" o similar, realizar al menos 10 fotografías. Traer en un dispositivo de almacenamiento USB para proyectar. Tarea: • Investigar sobre cinco trabajos realizados por artistas, diseñadores, arquitectura u otro, donde el uso de la luz sea materia prima. (Contestar preguntas, instrucciones en clase), Fecha de entrega: Semana 04 – 3 de setiembre de 2019.

2	20 ago	- Comportamiento de la luz natural sobre diferentes superficies. (Absorción, Reflexión especular y difusa, Transmisión directa, difusa y selectiva, Refracción y Dispersión). - Percepción de la luz. - Luz neón, luz negra y luz UV.	Trabajo en clase: - Revisión grupal del <i>Árbol siniestro</i>. - Revisión en grupos de las imágenes tomadas con el caleidoscopio. - A partir de las imágenes conseguidas con el caleidoscopio, se proyectarán sobre algún objeto, superficie irregular o sujeto para conseguir nuevas imágenes o variarlas. - Realizar 2 diseño basados en los resultados de la proyección. Trabajar en formato 1x1 (cuadrado), realizar bocetos en bitácora. Tarea: - Con los diseños trabajaos en clase, seleccionar 2 de ellos y transferirlos a un formato de 30x30cm. Uno se trabajará con pinturas fluorescente y otro con papeles fluorescente. - Buscar una historia (cuento, cuento corto, poema o crear una pequeña historia de 3 escenas máximo) y realizar al menos 2 bocetos de cada escena.
3	27 ago	Modificadores de la luz, pantallas, difusores, filtros entre otros.	Trabajo en clase: - Revisión de los diseños basados en los resultados de la semana anterior. - Trabajar en las dos propuestas de pintura y papeles fluorescentes. - Revisar bocetos para la historia ilustrada, utilización de materiales fluorescentes y crear atmosferas buscando representar comportamientos de la luz. Tarea: - Realizar pruebas en pequeño de las ilustraciones. - Recomendaciones: dibujar por separado los elementos para luego en clase componer las escenas. - Materiales para esgrafiado: soporte de 30x30 cm mínimo, lápices de color,

			pinturas, una candela, talco, una aguja, una espátula, tinta china, pincel.
4	3 set		Trabajo en clase: - Entrega de la Tarea 01 - Esgrafiado. - Trabajar en las 3 escenas de 30x30cm de la historia, para luego seguir con el paso de pintar o utilizar papeles. - Realizar pruebas en clase para revisar en grupo. Asignaciones: - Avanzar ilustraciones para comenzar a pintar la siguiente clase. Tarea 02: - Realizar un cuadro comparativo entre la lectura de Mauricio Rinaldi y Nelson Garrido. Fecha de entrega: semana 6 - 17 de setiembre de 2019.
5	10 set		Trabajo en clase: - Continuar con las propuestas de ilustraciones y revisar en grupo los avances. Asignaciones: - Avanzar ilustraciones para la entrega: semana 6: 17 de setiembre de 2019.
6	17 set	Dioramas de papel	Trabajo en clase: - Entrega de la tarea 02: Comparativa entre lecturas de Rinaldi y Garrido, grupal. - Entrega de las 3 escenas en 30x30 cm de la historia ilustrada. Evaluación grupal con exposición. - Inicio de proyecto 2: Diorama de papel: Realizar una escena en donde se puedan observar mínimo 5 planos. Asignaciones: - Al menos 2 propuestas para trabajar en el diorama. - Materiales, siete papeles de papel

			acuarela, 200g, tamaño carta, medida mínima, cutter, lápiz, materiales traslucidos de colores o transparentes, papel de presentación negro, goma en barra, cartofon (se necesitan tiras de 2 cm de ancho y del largo y ancho de un papel tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas. Tarea 03: Lectura de “La luz en las bellas artes”, a cada persona le tocará un título de la lectura para exponerlo en clase, se harán grupos para desarrollar las ideas de manera lineal. Fecha de entrega: Semana 10: 15 de octubre de 2019.
7	24 set		Trabajo en clase: Trabajar en la propuesta del diorama.
8	1 oct		Trabajo en clase: Trabajar en la propuesta del diorama, construcción y detalles finales.
9	8 oct	Tecnología de la producción de luz artificial: Teatro de sombras. Video mapping.	Trabajo en clase: - Evaluación del Proyecto 02. - Inicio del proyecto 03: teatro de sombras. Realizar grupos de máximo 5 personas y mínimo de 3. Asignaciones: - Traer una propuesta de una obra, puede ser inventada, existente, reinterpretación, para realizar en grupo la propuesta de las escenas, estilo, creación de escenario, personajes. El proyecto se presentará mediante un video. - Investigar sobre teatro de sombras, posibilidades, materiales, etc. Se puede usar proyección para texturas.
10	15 oct	- Op-art o Arte Óptico - Imágenes mágicas – Escanimación –	Trabajo en clase: - Entrega de tarea 03. Exposiciones. - Trabajar en grupos sobre la propuesta

		kinesiograma - Rufus Butler Seder y Colin Ord. • Vibraciones ópticas: Zootropos.	del teatro de sombras, logística, cronograma, creación de materiales, investigar sobre el teatro de sombras, moodboard. Asignaciones: • Traer materiales para la confección de lo necesario para el teatro de sombras.
11	22 oct		Trabajo en clase: • Presentación de avances. • Seguir trabajando en la propuesta. Asignaciones: • Cámara oscura: grupal, una caja de zapatos (pintar el interior de negro mate), cutter, regla, una lata vacía, una aguja, lápiz, papel mantequilla o similar, una tela negra (1x1m), cámara o celular con cámara. • Materiales traslucidos, transparentes, de vidrio, plástico o papel y orgánicos, pueden ser frutas, hojas, arena fina, etc.
12	29 oct	• <u>Registro de la luz:</u> Desarrollo histórico del proceso de registro de la luz (fotografía). • <u>Cámara Oscura.</u> • <u>Tecnología del registro de la luz.</u>	Trabajo en clase: • Construcción y explicación de la cámara oscura. • Toma de imágenes sobre mesa de luz. Diseñar sobre la mesa de luz composiciones con diferentes materiales. • Avance: revisión a cada grupo del teatro de sombras. Asignaciones: • Último avance y revisión del proyecto de teatro de sombras.
13	5 nov		Trabajo en clase: • Revisión final teatro de sombras.
14	12 nov	• <u>Producción de la luz, propuestas de intervenciones de espacios, diseño de interiores, etc.</u>	Trabajo en clase: • Evaluación teatro de sombras. • Inicio de proyecto de la lámpara: Grupal, investigar sobre diferentes materiales para la construcción de una lámpara,

			pero a nivel de propuesta de construcción de planos.
15	19 nov		Trabajo en clase: • Avance 01
16	26 nov		Trabajo en clase: • Avance 02
17	3 dic		Cierre de curso: • Evaluación final- presentación al grupo • Entrega final de bitácora.
18	10 dic	Ampliación	

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (participación, trabajo en clase, asignaciones, tareas)	10
Proyecto 1 conjunto de ilustraciones - luz negra	15
Proyecto 2 Diorama	15
Proyecto 3 Teatro de sombras Grupal	15
Proyecto 4 lámpara	15
Bitácora (contiene un porcentaje de los demás proyectos)	30
Total	100

NORMAS DEL CURSO

1. Las asignaciones se evalúan con una escala de 0 a 10.
 - a. La evaluación da inicio a la hora exacta convenida una semana antes.
 - b. 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.

- c. Si las personas que no presentaron el proyecto y obtienen un 0 en su calificación, posteriormente son objeto de revisión, crítica y observaciones (entiéndase que aun así su nota será de 0, por no presentar el proyecto en la fecha acordada y no justificada).
2. Cuando un (a) estudiante no pueda asistir personalmente a una clase o presentación de proyectos (asignaciones o exámenes), debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y horas establecidas para su entrega y comunicarlo con anticipación al profesor.
3. Cuando un estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente una situación personal que amerite ser considerada, debe comunicarlo a su profesor a la mayor brevedad posible.
4. 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.
5. No se aceptarán para evaluación trabajos desconocidos por el profesor y que no hayan sido elaborados, revisados y corregidos durante el semestre.
6. Durante el proceso de evaluación podrán ser invitados profesores de la Sección de Artes Plásticas, su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y desarrollo del curso.
7. El estudiante debe guardar y documentar todos los trabajos realizados durante el semestre en una carpeta para presentarla a los profesores en el momento que sea necesario.
8. El estudiantado debe de 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 con no menos de seis meses y hasta por seis años.
(www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)
9. La Universidad de Costa Rica, como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje facilita espacios y equipo de trabajo, así mismo, fomenta la participación grupal.
10. Según el desarrollo de cada proyecto o ejercicio se solicitarán materiales y equipo necesarios.

11. En los talleres y laboratorios se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.
12. Utilización de equipo, espacio y herramientas: los espacios y equipos se prestan únicamente por medio de boletas con sello de la Sección de Artes Plásticas y bajo firma de los profesores del curso y del estudiante solicitante, sin excepción. Los espacios se pueden utilizar únicamente según horario institucional, sin excepción. El equipo es utilizado por todo el estudiantado y su uso es en condición de préstamo. Las herramientas y equipos no se prestan para ser sacados de la Sección, sino para ser utilizados en los espacios correspondientes a cada curso. El cuidado y mantenimiento del equipo y espacios es una responsabilidad compartida en beneficio del colectivo estudiantil. Si estando en préstamo el equipo o espacio sufren algún daño, este debe de ser informado inmediatamente a los profesores del curso o a la Coordinación de la Sección de Artes Plásticas, y la reposición o reparación del daño es responsabilidad del estudiante según boleta de préstamo.
13. **EXAMEN O PRUEBA DE AMPLIACIÓN:** Tienen derecho a realizar la prueba de ampliación los o las estudiantes que al finalizar el curso obtengan un promedio igual a 6.0 y menor que 6.5. Si el o la estudiante logra aprobar el examen su nota final será de 7.0. En este examen serán evaluados todos los contenidos del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Küppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978.
- Küppers, Harald. Atlas de los colores: más de 5500 matices con su caracterización y las instrucciones para su mezcla. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979
- 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.
- Rinaldi, Mauricio. ¿Qué es la estética de la luz?, Sección Luminotecnia, Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina. S.f.
- Garrido, Nelson. La luz como concepto (entrevista por Daniela Castro), 2014
- Cervilla Garcia, Alejandro. La luz y la creación de ilusiones espaciales. 2009 ISSN: 1988-3927