

AP- 6012

DISEÑO IV

PROGRAMA DE CURSO - CICLO COMÚN

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.
CICLO LECTIVO:	II Ciclo Lectivo 2020.
REQUISITO:	AP-6010 Diseño III.
CORREQUISITO:	AP-6013 Dibujo III.
CREDITOS:	04 créditos.
NIVEL:	IV Nivel. Segundo Año. Ciclo Común.
HORARIO DE CLASE:	Lunes y jueves de 1:00 a 5:00 pm.
HORAS CONTACTO:	08 horas semanales
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	06 horas semanales, cuanto menos.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	Ligia: lunes y martes de 2:00 a 4:00 pm. Jueves y viernes de 10:00 am. a 12:00 md. Jéssica: lunes y martes de 9:00 a 11:00 am. Jueves y viernes de 2:00 a 4:00 pm.
PROFESORADO:	Licda. Ligia Sancho Víquez / Licda. Jéssica Barrientos Ortega
e-mail:	ligia.sancho@ucr.ac.cr / jessica.barrientos@ucr.ac.cr

1. 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 alta, haciendo uso principalmente de la plataforma de Mediación Virtual de Metics. Para efectos de comunicación y aplicaciones específicas, se podrán utilizar otras plataformas como WhatsApp y Zoom.

2. OBJETIVOS:

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.

3. CONTENIDOS:

Este curso está fundamentado en contenidos que se distribuyen en tres ejes:

Eje del Conocimiento:

- El arte conceptual. De la forma con contenido al contenido como “forma”. Del arte morfológico al arte como idea. Temarios: El Dadaísmo, el Constructivismo Ruso, el Surrealismo. Artistas: Marcel Duchamp, Rauschenberg, Man Ray, Joseph Beuys, Jeff Koons, Sol Lewitt, Damien Hirst, Joan Brossa y otros. Manifestaciones y conceptos del arte conceptual: *Ready-made*, Arte objetual, “Poesía-objetual”, Cadáver exquisito, Caligramas.
- 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. Ejes de actividad deconstructiva: La des-composición. La des-centralización. Lo dis-continuo. La otredad. La esquizofrenia. El vacío. Deconstrucción: ¿método o estilo?
- Retórica formal del arte conceptual: El arte documentado. Lo efímero. La interactividad. La descontextualización.
- Posmodernidad. 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.

Eje Proyectual:

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

Eje Tecnológico:

- Medios y sus nuevas relaciones.
- Nuevos formatos.
- *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.

4. METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA:

Este curso es teórico-práctico y se impartirá con la modalidad **virtual alta**, haciendo uso de la plataforma METICS para seguimiento de contenidos, entrega de material de apoyo, entrega de tareas y otras asignaciones pertinentes. También se estarán utilizando otras plataformas recomendadas para crear material didáctico, así como para realizar teleconferencias y dinámicas grupales.

Los contenidos teóricos se irán desarrollando simultáneamente con el desarrollo de cada ejercicio en donde el estudiantado investiga y aplica los conceptos propuestos en los proyectos y prácticas.

Los proyectos a realizar se centran en el desarrollo del arte y diseño contemporáneo, comprendiendo conceptos de composición en formatos de dos y de tres dimensiones y enfatizando el planteamiento teórico de proyectos y la visualización de los mismos como método para el desarrollo de la creatividad.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje combinan dinámicas de desarrollo de proyectos, clases remotas, ejercicios exploratorios que promueve el nivel crítico y autocrático de estudiantado.

• Rol del Facilitador:

Los docentes irán 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.

5. ACTIVIDADES:

PROYECTO 01. Poema Visual (tridimensional). El arte conceptual.

Proyecto individual.

Temática: libre.

Metodología: libre.

Descripción: inicialmente se realizarán presentaciones grupales acerca de las siguientes manifestaciones y/o expresiones artísticas pertenecientes al Arte Conceptual:

1. El *ready made*
2. El arte objetual
3. El dadaísmo
4. Surrealismo
5. Constructivismo ruso

Para ello se conformarán subgrupos, cada uno de los cuales realizará una investigación acerca del tema que le corresponderá presentar. Posteriormente, de forma individual, cada estudiante será responsable de la elaboración de un conjunto de carácter tridimensional con 2 o 3 objetos comunes reales, manipulables y no modificados. Adicionalmente cada estudiante deberá presentar un registro detallado del proceso llevado a cabo a través de una metodología a elegir.

PROYECTO 02. Autorretrato conceptual (bidimensional). Semiosis Visual.

Proyecto individual.

Técnica: libre

Metodología: libre.

Descripción: inicialmente se realizarán presentaciones grupales acerca de los siguientes temas:

1. Semiosis visual
2. Resemantización
3. Intertextualidad
4. Retrato y autorretrato
5. Relevo y Anclaje
6. Retórica de la imagen

Posteriormente, de forma individual, cada estudiante será responsable de la elaboración de un autorretrato de carácter bidimensional. Adicionalmente cada estudiante deberá presentar un registro detallado del proceso llevado a cabo a través de una metodología a elegir.

PROYECTO 03. Arte transgresor.

Proyecto grupal.

Propuesta: libre (tridimensional).

Metodología: Bruno Munari.

Tema: libre.

Descripción: Inicialmente se conformarán los subgrupos de trabajo, cada uno de los cuales realizará una investigación acerca de los 4 ejes sustentantes del proyecto:

1. Transgresión.
2. Tridimensionalidad.
3. Narrativa gráfica.
4. Contemporaneidad.

Posteriormente cada subgrupo desarrollará una propuesta tridimensional utilizando la metodología proyectual de Bruno Munari. La propuesta finalizada deberá ser compartida a un público de manera interactiva. Adicionalmente cada subgrupo deberá presentar un registro detallado del proceso llevado a cabo a través de la metodología indicada.

Nota: Cada proyecto debe incluir:

1. Exposición de los temas de investigación.
2. Entrega de avances.
3. Presentación formal (incluyendo nombre, título, técnicas, descripción, etc.)
4. Entrega de registro del proceso (bitácora/Metodología Proyectual).
5. Un rubro correspondiente a autoevaluación en el caso del proyecto 3.

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Semana	Fecha	Temario	Actividades
1	10 de agosto	- Poesía Visual - Arte Conceptual: Arte objetual/Dadaísmo/Ready Made. - Lenguaje poético/formas del lenguaje poético/ lenguaje	- Lectura y análisis del programa - Introducción al proyecto I Poesía Visual - Creación de grupos de investigación 1. Ready made / 2. Arte objetual / 3. Dadaísmo. Tarea 1: Exposiciones.
	13 de agosto	- Poesía Visual - Arte Conceptual: Arte objetual/Dadaísmo/Ready Made. - Poema objeto de Joan Brossa - Proceso creativo - Metodologías proyectuales	- Exposiciones grupales - Discusión sobre las implicaciones de los temas en el diseño. - Repaso de la obra de Joan Brossa - Proceso creativo individual Tarea 2: Presentación de tres propuestas preliminares justificadas en formato fotográfico, enviadas al foro 1.
2	17 de agosto	Feriado	
	20 de agosto	- Poesía Visual - Arte Conceptual: Arte objetual/Dadaísmo/Ready Made - Proceso creativo	- Revisión de Tarea 2 - Exposición de propuestas preliminares y discusiones para análisis y críticas grupales. Posterior retroalimentación a Foro 1.

			Tarea 3: Envío de propuestas depuradas al Foro 2. (24 agosto)
3	24 de agosto	- Crítica, autocrítica, análisis y retroalimentación.	- Revisión de Tarea 3. Posterior retroalimentación a Foro 2 Tarea 4: Propuestas de montajes finales.
	27 de agosto	- Crítica, autocrítica, análisis y retroalimentación.	- Revisión de Tarea 4 - Depuración de montajes - Seguimiento de consultas
4	31 de agosto	Presentación y entrega de Proyecto I	
	3 de setiembre	Caligrama: Ejercicio de forma y contenido	- Introducción al ejercicio, vista de ejemplos y prácticas en clase.
5	7 de setiembre	Presentación y entrega de Ejercicio Caligrama al foro 3	
	10 de setiembre	- Autorretrato Conceptual - Cine dadaísta como precursor del formato del video-arte. - Video como retrato y autorretrato conceptual.	- Introducción al proyecto II Autorretrato Conceptual - Repaso del tema autorretrato en la historia del arte. - Dinámica para el autoconocimiento. - Introducción al concepto del video arte, ver ejemplos. Tarea 5: Video arte ensayo para el autorretrato conceptual. (entregar el 17 de setiembre) Máximo 3 minutos.
6	14 de setiembre	Feriado	
	17 de setiembre	- Autorretrato Conceptual - Arte conceptual: Semiosis visual/Resemantización/Intertextualidad.	- Presentación de Tarea 5 ensayos video arte y discusión - Creación de grupos de investigación: 1- Semiosis visual 2- Resemantización 3- Intertextualidad Tarea 6: Exposiciones
7	21 de setiembre	- Autorretrato Conceptual - Arte conceptual: Semiosis visual/Resemantización/Intertextualidad.	- Exposiciones grupales. - Discusión sobre las implicaciones de los temas en el diseño. Tarea 7: a. Propuesta de proceso metodológico, cómo será el planteamiento del problema de diseño y propuesta de proceso de trabajo.

			b. Foro 4. Presentación de tres propuestas preliminares justificadas. Temas, formatos, técnicas.
	24 de setiembre	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato Conceptual - Arte conceptual: Semiosis visual/Resemantización/Intert extualidad - Medios y sus nuevas relaciones - Nuevos formatos - New media art o arte de los nuevos medios - Collage, ensamble, fotorrealismo, video arte, interactividad digital: realismo sin efectos. El video en la instalación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de Tarea 7. - Exposición y discusiones para análisis y críticas grupales. - Formatos y técnicas. - Posterior retroalimentación a Foro 4 <p>Tarea 8: Envío de propuestas depuradas al Foro 5</p>
8	28 de setiembre	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato Conceptual - Arte conceptual: Semiosis visual/Resemantización/Intert extualidad. -Técnicas de montajes 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisiones de Tarea 8 - Posterior retroalimentación a Foro 5 - Propuestas de montajes finales.
	1 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> - Autorretrato Conceptual - Arte conceptual: Semiosis visual/Resemantización/Intert extualidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Pre visualización de propuestas. - Análisis, críticas y autocríticas.
	5 de octubre	Presentación y entrega de Proyecto II	
9	8 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto III. Propuesta tridimensional. Ejes sustentantes de la propuesta: -Transgresión. -Tridimensionalidad. -Narrativa gráfica. -Contemporaneidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Introducción al proyecto III Propuesta tridimensional. - Características de la propuesta. - Creación de grupos de investigación. <p>Tarea 9: Investigar sobre los 4 ejes sustentantes del proyecto: Transgresión. Tridimensionalidad. Narrativa gráfica. Contemporaneidad.</p>
10	12 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> - Proyecto III. Propuesta Tridimensional - Arte Transgresor - Nuevos formatos y el desvanecimiento de los límites en el arte. - Nuevos medios: la era digital/RRSS 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de Tarea 9: exposiciones grupales temas investigación. - Discusión sobre las implicaciones de los temas en el diseño.

	15 de octubre	Ejes sustentantes de la propuesta: -Transgresión -Tridimensionalidad -Narrativa gráfica -Contemporaneidad	<p>*Charla con Licda. Jennifer Cop Con, diseñadora de interiores y especialista en escenografías.</p> <p>- Arte Transgresor (clase magistral): 1- Deconstructivismo ruso. 2- Art Brut. 3- Outsider Art. 4- Arte Povera. 5- Arte Nãive. 6- Nuevos formatos: Instalación, Happening y Performance. 7- New Media Art. 8-Interactividad. 9-Arte en la Posmodernidad.</p> <p>Tarea 10: Presentar ideas preliminares de la propuesta tomando en cuenta los 4 ejes sustentantes, formatos, temas, uso o aplicaciones, contexto ideológico, contexto físico y propuestas de interacción con un público.</p>
11	19 de octubre		<p>- Revisión Tarea 10. - Discusión y cuestionarios</p> <p>Tarea 11: Depuración de propuestas. Enviar a Foro 6</p>
	22 de octubre		<p>- Revisión Tarea 11. - Discusión, análisis, crítica. - Posterior retroalimentación a Foro 6</p> <p>Tarea 12: propuestas finales para aprobación. CREATIVIDAD-IDEA - Definición de la propuesta formal y conceptual - Definición de narrativa - Definición de aspectos de elaboración.</p>
12	26 de octubre		<p>- Revisión Tarea 12 para aprobación o correcciones finales.</p> <p>Tarea 13: Entrega Plan de trabajo, roles de integrantes de grupos.</p>
	29 de octubre		<p>- Revisión de Tarea 13.</p> <p>Tarea 14: Seguimiento del proceso (Entrega: 2 noviembre)</p>
13	2 de noviembre		Consultas.
	5 de noviembre		<p>- Revisión Tarea 14</p> <p>Tarea 15: Seguimiento de proceso (Entrega: 09 noviembre)</p>
14	9 de noviembre		Consultas.

	12 de noviembre		Revisión Tarea 15 Tarea 16: Propuesta interactiva para aprobación. (Entrega 16 noviembre)
15	16 de noviembre		Consultas
	19 de noviembre		- Revisión Tarea 16 para aprobación o corrección.
16	23 de noviembre	Pre-evaluación de la propuesta tridimensional	
	26 de noviembre	Consultas	
17	30 de noviembre	Presentación y entrega de Proyecto III	
	3 de diciembre	Puesta en común	
18	7 al 11 de diciembre	Ampliaciones	
<p>Nota: Debido a la actual situación de emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, este cronograma queda sujeto a posibles cambios.</p>			

7. EVALUACIÓN DEL CURSO:

Los aspectos formativos a valorar serán la base teórica de los proyectos, el proceso, la propuesta creativa, la técnica, el montaje o presentación y el registro o documentación de la acción. Las evaluaciones serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación. El aprovechamiento cuantitativo del curso es de un 100% y se desglosa de la siguiente manera:

Rubros a calificar	Valor
Proyecto 01: Arte Objetual.	15%
Proyecto 02: Autorretrato conceptual	20%
Proyecto 03: Propuesta Tridimensional	40% (30% propuesta tridimensional y 10 % propuesta interactiva)
Caligrama.	10%
Aprovechamiento.	15%

8. 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:

- No se evaluarán proyectos cuyo proceso no haya sido conocido previamente por los docentes mediante cualquiera de los medios virtuales.
- Cuando un estudiante no presenta las asignaciones y proyectos en la fecha establecida, debe indicar los motivos, debidamente justificados y hacer llegar esta justificación en la fecha y horas establecidas para su entrega, de lo contrario no se le reasignará fecha de entrega y el trabajo se considerará como no entregado.
- 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.
- Cualquier reclamo sobre la evaluación de las asignaciones se debe realizar por escrito mediante el correo institucional anotando una a una las consultas, además se debe aportar el ejercicio o proyecto en cuestión y las especificaciones señaladas por el o la docente.
- 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 y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.**

9. BIBLIOGRAFÍA

- Brea, JL (2003). *El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. CENDEAC.
- Calabrese, O (1999). *La era neobarroca*. Cátedra.
- Camnitzer, L. (2000) *Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s*. Queens Museum of Art.
- Danto, AC (1999). *Después del fin del arte*. Paidós. Barcelona, España.
- Dondis, DA (1985). *La sintaxis de la imagen*. Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Jiménez, J (2003). *Teoría del arte*. Tecnos, Alianza Editorial.
- Marcollí, A (1978). *Teoría del campo. Curso de educación visual*. Xarait Ediciones.
- Mosquera, G (2001). *Adiós identidad*. MEIAC. Badajoz.
- Munari, B (1983). *¿Cómo nacen los objetos?* Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Powell, J (1998). *Postmodernism for beginners*. Writers and Readers Publishing, Inc.
- Quirós, LF (1998). *Diseño. Teoría, acción, sentido*. Editorial Tecnológico de Costa Rica.
- Walter, IF. (2001) *Arte del siglo XX*. Taschen.
- Wong, W (1995). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Editorial Gustavo Gili, S. A.