

Carrera: 110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico y
110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.

Documento: Propuesta programática para el curso AP6027.

Curso: Dibujo Subjetivo. **Grupo:** 01

Sigla: AP6027

Modalidad: Semestral.

Requisito: AP6014 Dibujo IV

Corequisito: AP6012 Diseño IV

Créditos: 02.

Nivel: II Nivel. Tercer Año. Ciclo profesional.

Horario de clase: Lunes de 17:00 a 20:50.

Horas contacto: 04 Horas Presenciales.

Horas de estudio independiente: 02 horas por semana.

Horas de atención al estudiante: Sábados de 14:00 a 18:00.

Ciclo lectivo: I Semestre 2023.

Profesora: Lic. Estéfany Rodríguez Oviedo.

Correo electrónico:

tefarodisemas@gmail.com

Teléfono: 8498-8135.

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para ocasionar un cambio perceptivo en el estudiantado, relacionado con la posibilidad de interpretación que se aplica al concepto de realidad. La exploración de los límites del realismo, que se afronta desde el conocimiento de un mundo personal, permite la proyección de mundos imaginados con base en la mente del sujeto creador, afirmando así el conocimiento y la utilización del bagaje intrínseco a su personalidad creadora.

Para lograr el manejo de la representación de la realidad interpretada, propia de este curso, se hace necesario el dominio del lenguaje representativo de la realidad, desarrollado por medio de la observación y la copia adquiridos en los cursos previos de dibujo y diseño. En este curso el estudiante tendrá la libertad de aplicar esos conocimientos y desarrollar, bajo la guía del o la docente a cargo, su enfoque de la temática seleccionada, siempre con la necesidad de ir un poco más allá de la realidad.

Objetivos

Objetivo General

- Propiciar la aparición de un estilo en la representación de la realidad, mediante la exploración artística centrada en la posición subjetiva del autor.

Objetivos Específicos

- Aplicar los conocimientos de representación de la realidad adquiridos en los dibujos anteriores a la representación de la realidad interior: composición, simbolismo, semiótica visual, textura, trama y claroscuro.
- Alcanzar la comprensión del límite entre la representación naturalista y el realismo.
- Explorar otros campos de conocimiento relacionados con la subjetividad, para aplicar propuestas personales de dibujo.
- Desarrollar relaciones analógicas entre la experiencia psicológica y la percepción visual, mediante las propuestas personales.

Contenidos

Eje Proyectual

- Exploración personal de lo subjetivo como recurso expresivo del dibujo. Montaje de dibujos acabados.

Eje del Conocimiento

- Iconografía e iconología.
- Conceptos de comunicación: el signo como suma de un significado y un significante (la alteración de las reglas naturales como una alteración de las relaciones sónicas tradicionales).
- El acercamiento subjetivo al sujeto de estudio: psicología, emotivo, lo sensorial, lo onírico, la composición.
- La visión personal. La experimentación desde la ambigüedad como espacio subjetivo.

Eje Tecnológico

- Análisis de obras de dibujo expresivo de tipo imaginativo y con fuerte orientación subjetiva desde los aspectos técnicos y compositivos.
- Elementos del dibujo como herramienta representativa de la subjetividad: color, línea, claroscuro, masa, textura, formatos y soportes.

Metodología y Estrategia Didáctica

Rol del Facilitador

La metodología utilizada en este curso busca el desarrollo personal del estudiante dentro de la disciplina del dibujo, por lo tanto es eminentemente participativa en donde el papel del o la docente a cargo es el de guiar los procesos de exploración personal.

Rol del Participante

Es de gran importancia el desarrollo de una conciencia crítica, por lo que se impulsará dentro de la clase la discusión constante sobre los proyectos del grupo, creando una atmósfera de análisis enriquecedora para la creación. En este curso se aplicará la metodología proyectual y cada uno de los dibujos finales será el producto de un proceso de investigación, en donde se considere no solamente los aspectos técnicos sino los de contenido, en los aspectos de comunicación y significado.

Cronograma

Desarrollo de investigaciones teóricas, clases magistrales y discusiones sobre los planteamientos conceptuales del curso, los que girarán alrededor del análisis de obras de dibujo expresivo de tipo imaginativo y con fuerte orientación subjetiva. Las fechas, actividades y lecturas pueden variar según criterio de la docente y el cronograma puede estar sujeto a cambios debido a cualquier eventualidad. En caso de ser necesario, se aplicarían clases virtuales si por razones de fuerza mayor no se puede realizar alguna clase de manera presencial.

SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD
Semana 01	Lunes 20 Marzo	Presentación con estudiantes. Discusión del programa de curso. Discusión de la temática y actividades del curso. Práctica de dibujo personal en clase. Tarea #1: Experimentación Material. Dibujo exploratorio a partir de materiales que no fueron creados para realizar dibujos, temática personal.
Semana 02	Lunes 27 Marzo	Exposición de tareas y discusión en clase sobre el abordaje de los materiales y su experiencia personal. Se comenta el próximo trabajo extraclase. Tarea #2: Trabajo de Investigación, a cada estudiante se le asigna un artista y una de sus obras, con esto deben hacer un trabajo escrito de investigación sobre el artista correspondiente y hacer una interpretación personal de la obra (técnica plástica de su elección).
Semana 03	Lunes 03 Abril	SEMANA SANTA
Semana 04	Lunes 10 Abril	FERIADO
Semana 05	Lunes 17 Abril	Exposición de obras plásticas (por cada estudiante) del trabajo extraclase, así como la explicación del abordaje de las obras y comentarios por parte de compañeras y docente. Práctica de dibujo rápido: Dibujo de retratos sin retirar el lápiz del papel y sin quitar la mirada de los rostros de las compañeras. Práctica de dibujo rápido de bodegón. Tarea: buscar trabajos de dibujo de cursos anteriores para analizar y buscar oportunidades de mejora en cada estudiante (análisis por parte de la docente).
Semana 06	Lunes 24 Abril	Semana Universitaria. Tarea: realizar un bestiario de al menos 5 "bestias o animales imaginarios" a partir de la fusión de 2 animales en 1, se revisará el proceso de bocetos y una de las bestias debe venir con acabados finales con plumilla (monocromático o a colores) en tamaño carta (8.5" x 11"). El trabajo se comentará en la siguiente clase.

Semana 07	Lunes 01 Mayo	FERIADO
Semana 08	Lunes 08 Mayo	Recepción del Bestiario de cada estudiante. Discusión de práctica de dibujo de bodegón rápido. Comentarios de la docente a cada estudiante sobre sus trabajos escritos del trabajo de investigación entregados el lunes 17 de abril.
Semana 09	Lunes 15 Mayo	Diseño de escenarios o ambientes donde habitarían las bestias creadas para la tarea entregada la semana anterior. Tarea: realizar la lectura del libro: Manual de Creatividad por Mauro Rodríguez Estrada y elaborar un resumen para entregar el lunes 29 de Mayo.
Semana 10	Lunes 22 Mayo	Revisión de bestias con sus diferentes escenarios. En esta clase se harán propuestas de color para ambos proyectos: las bestias y sus hábitats. Se les comparte el libro digital: Sensación, Significado y Aplicación del Color por Matt W. Moore, Andrew Pearce y Sarah Applebaum, con el fin de tener un apoyo en psicología del color. Tarea: buscar lugares de la UCR donde les gustaría ubicar a las bestias creadas y luego crear montajes fotográficos (exponer en la siguiente clase).
Semana 11	Lunes 29 Mayo	Recepción de trabajos escritos (resumen) sobre lectura: Manual de Creatividad por Mauro Rodríguez Estrada. Recorrido por las instalaciones de la Universidad en búsqueda de lugares donde los estudiantes apliquen la Pareidolia. Tareas: a partir de los ejemplos encontrados por cada estudiante aplicando la pareidolia (se deben fotografiar) hacer un dibujo exploratorio (o más de uno) de un personaje a partir de dicho recurso sensorial.
Semana 12	Lunes 05 Junio	Recepción de tareas sobre la pareidolia (comentar en clase). Hablar sobre expresiones artísticas surrealistas y mencionar algunos ejemplos de artistas. Hacer un ejercicio de dibujo donde el tema principal sea algún sueño extraño (experiencia personal). Hacer un pequeño abordaje sobre vanguardismo para la siguiente clase. Tarea: investigar sobre expresiones artísticas vanguardistas y traer algunos ejemplos de obras realizadas con dicha temática por artistas nacionales o internacionales para comentar en la siguiente clase.

Semana 13	Lunes 12 Junio	Revisar las tareas sobre vanguardismo y comentar entre todos sobre el tema. Ejercicio en clase: dibujar a memoria algo grotesco, bizarro, irreal, feo. Tarea: escoger una obra plástica famosa o una marca reconocida a nivel mundial y darle un significado diferente con una connotación crítica, dicho trabajo se puede aplicar bajo la misma técnica de la obra original o a partir de la digitalización de la misma y hacerle la edición necesaria para realizar la reinterpretación solicitada.
Semana 14	Lunes 19 Junio	Revisar tareas sobre reinterpretación crítica de una obra famosa y comentar entre todos. Tendremos la visita de una persona no oyente (sorda) para hacer una actividad de análisis sobre el lenguaje de señas. A partir de la experiencia hacer un dibujo tratando de hacer una interpretación sobre el movimiento. Tarea: usar como inspiración recursos basados en las sensaciones o actividades, por ejemplo: música, literatura, olores, deportes, etc, para crear una obra plástica (técnica libre) y explicar en la siguiente clase.
Semana 15	Lunes 26 Junio	Recepción de tareas y conversatorio sobre tales proyectos personales. Ejercicio de dibujo experimental comprometiendo otras partes del cuerpo para dibujar (boca, pies, codos, etc). Hacer 3 equipos o grupos con los estudiantes que conforman el curso e iniciar el proceso de investigación, análisis y producción del proyecto final del curso el cual tendrá como técnica el arte cinético (se expone el último día de clase). Pedir materiales variados para el próximo trabajo en clase (collage).
Semana 16	Lunes 03 Julio	Revisar avances sobre los trabajos grupales (proyecto final) y atender consultas de los estudiantes sobre la ejecución del mismo. Con los materiales mixtos solicitados en la clase anterior, elaborar un autorretrato surrealista con la técnica de collage (material de base o soporte a elección, lápices de colores, grafito, goma, tijeras, recortes, revistas, papeles de colores, empaques de desechos, naturaleza muerta, hilos, materiales de reciclaje o reutilizables, abalorios, objetos personales pequeños, entre tantos guste el o la estudiante).
Semana 17	Lunes 10 Julio	Exposición de los trabajos grupales del proyecto final de curso.

Valoración y Aprovechamiento

Trabajo en Clase (Aprovechamiento y Asistencia a clases): 20%

Tareas Cortas: 20%

Trabajos Extra Clase (Obras Plásticas y Trabajos Escritos): 60%

Desglose de trabajos extra clase:

- Experimentación de Materiales (Trab. Escrito y Dibujo): 10%
- Investigación de un artista y reinterpretación de una de sus obras (Trab. Escrito y Reinterpretación): 15%
- Lectura de un libro y su resumen: 10%
- Reinterpretación vanguardista sobre obra artística famosa: 5%
- Trabajo Grupal sobre Arte Cinético (Proyecto Final): 20%

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 algún tipo de adecuación curricular o de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, éste 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. El uso o no del celular queda sujeto a la solicitud de la docente en caso de ser necesario.

Bibliografía

Alberto Carrere y José Saborit. (2000). Retórica de la pintura. Madrid: Ed. Cátedra. Berry William A. Drawing the human form.*

Bohm, David. (2002) Sobre la Creatividad. Barcelona: Kairós. Breton André. Primer manifiesto surrealista: Francia 1930.*

Edwards Betty. (2000). Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Argentina: Urano.*

Edwards Betty. (1987). Drawing on the artist within. New York: Simon & Schuster.*

Foucault, Michel. (2010). Obras esenciales. Barcelona: Paidós. Foucault, Michel.

(2010). Estética, ética y Hermenéutica. Buenos Aires: Paidós. Gill Robert W. Creative perspectives.*

Jenaro Talens, José Romera Castillo, Antonio Tordera y Vicente Hernández Esteve. (1999). Elementos para una semiótica del texto artístico (poesía, narrativa, teatro, cine). Madrid: Ed. Cátedra.

Jiménez, José. (2011). Una teoría del Arte. Madrid: Turner.

Katchen Carole. (1985). Figure Drawing Workshop. New York, New York: Watson-Guption.*

Nicolaidis Kimon. The nature way to draw.*

Parini Pino. (2002). Los recorridos de la Mirada. Del estereotipo a la creatividad. Barcelona: Paidós.*

Panofsky, Erwin. (1983). El significado de las artes visuales. Madrid: Alianza.

Peter, Berger. (2005). El uso de las imágenes como documento histórico. Barcelona: Ed. Crítica. Read Herbert. (1984). Breve historia de la pintura moderna. Barcelona: Ediciones del Serbal.*

Taleb N. Antifrágil. Paidós Transiciones, Madrid, España Espasa Libros 2013 Primera Edición. Talens Jenaro. (1999). Elementos para una semiótica del texto artístico. Madrid: Cátedra.*

Tadeusz, Kowzan. (1997). El signo y el teatro. Madrid: Editorial Arco.

Vicenc Furio. (1991). Ideas y formas en la representación pictórica. Barcelona: Ed. Antropos.*