

EG0319 TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

Ciclo lectivo: II 2020

Requisito(s): ninguno

Correquisito(s): ninguno

Créditos: 2

Horario: jueves de 09:00 a.m. a 11:50 a.m.

Horas lectivas por semana: 3

Modalidad: Virtual

Grupos: 01

Profesores: Lic. Carlos Andrés Retana Bustamante

Correo electrónico: retana.andy@gmail.com; carlos.retanabustamante@ucr.ac.cr; celular: [87012603](tel:87012603)

Horas de atención a estudiantes: miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (vía medios acordados)

1. DESCRIPCIÓN

El curso se realizará de manera virtual, con la utilización de Mediación Virtual de la plataforma de la UCR, para mantener comunicación y orden de entregas de información entre alumnos y el profesor, recepción de trabajos escritos, acceso a los archivos, presentaciones, videos entre otros.

Bajo la guía del profesor, el curso integra mediante la teoría del arte con la práctica. Se estimula en este transcurso de taller, el intelecto, la sensibilidad y la acción creadora, utilizando distintos recursos didácticos. El curso así contribuye a complementar la formación humanista del estudiante, permitiendo que acceda al conocimiento estético y poético del quehacer artístico.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES

1. Proporcionar los recursos teóricos y metodológicos para que el estudiante desarrolle un lenguaje técnico relacionado con el área de las artes plásticas en concordancia con el uso de métodos y materiales.
2. Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas aplicables al quehacer de la plástica.
3. Proponer y aplicar una metodología para el análisis de la obra de arte, con base en el conocimiento, la observación y la apreciación de sus elementos formales y simbólicos.
4. Descubrir mediante la experiencia, el valor del lenguaje artístico como medio de desarrollo y expresión social.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proporcionar los elementos teóricos y metodológicos para establecer con claridad los conceptos de arte y cultura.
2. Descubrir como por medio del arte se reflejan los valores de los pueblos.
3. Desarrollar un marco teórico que permita identificar y aplicar elementos fundamentales del diseño.
4. Identificar los elementos conceptuales y técnicos del dibujo, pintura, escultura, grabado, para aplicarlos en ejercicios de expresión personal.

3. CONTENIDOS

1. I Unidad: Arte y Teoría
2. II Unidad: Composición y Diseño Bidimensional
3. III Unidad: Arte Tridimensional

Pese a lo diverso de las opciones temáticas, los objetivos y contenidos de las unidades temáticas se interrelacionan y se consolidan en el desarrollo del curso. Esto debido a que conforme se adquiere conocimiento, dicho conocimiento va sirviendo de base para el desarrollo de futuras unidades temáticas.

I Unidad: Arte y Teoría

- Concepto de Arte y Cultura.
- Visión panorámica de las Artes Plásticas.
- Paradigmas artísticos.

II Unidad: Composición y Diseño Bidimensional

- Elementos del diseño: Lenguaje Visual.
- Tipos de composición.
- Retórica visual.
- Color

III Unidad: Arte Tridimensional

- Proceso de diseño Tridimensional
- Escultura aditiva y sustractiva
- Escultura Expandida

4. RECURSOS

- Clases Magistrales
- Material Audiovisual
- Material bibliográfico

5. METODOLOGÍA

Se impartirán lecciones mediante la modalidad virtual. Las actividades serán de manera participativas de taller de arte, se realizarán video conferencias, trabajos individuales y grupales, ensayos y exposición de temas relacionados con la actividad artística. Además, se harán distintos proyecto plásticos, revisiones y evaluaciones.

Se utilizarán los canales virtuales como Mediación Virtual, video llamadas mediante la aplicación de Zoom, grupo en WhatsApp y correos, tanto institucional como personal, YouTube para los videos explicativos y clases guardadas para las personas que no tengan una conexión optima o problemas de conectividad puedan verlos luego.

6. EVALUACIÓN

La evaluación de este curso podrá basarse en aspectos teóricos y prácticos de acuerdo al enfoque metodológico aplicado a cada contenido.

Ejercicio 1: Resemantización	20%
Ejercicio 2: Dibujo/pintura compositiva	20%
Ejercicio 3: Propuesta Escultórica	20%
Análisis de Lectura (3) (10% c/u)	30%
Portafolio del Curso	10%
Total	100%

Las video conferencias se realizarán de acuerdo a las temáticas del curso, los reportes se deben entregar 8 días después. De igual manera este reporte se puede sustituir por un ejercicio práctico basadas en especificaciones brindadas por el profesor.

Se tomará en cuenta el trabajo de taller, practica, ejercicios y la participación del estudiante en clases virtuales tanto en clases de observación o de contenido como en las video conferencias.

Normas del curso:

- Las clases se desarrollarán de manera virtual, video llamadas, videos explicativos mediante la plataforma Zoom y compartidas en Mediación Virtual. La entrega de los trabajos se realizará por esa última vía.
- En el programa se aclaran que clases serán sincrónicas o asincrónicas, de igual manera si existe un cambio se notificará con una semana de anticipación el cambio de alguna.
- Se podrá trabajar en grupos reducidos en estas clases para una mejor atención.
- Cuando un estudiante no pueda asistir 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.
- Para la comunicación y entrega de materiales por parte del profesor y los estudiantes se utilizará la plataforma de la Universidad de Costa Rica, Mediación virtual. Los estudiantes se comprometen el primer día del curso a brindar una

dirección de correo electrónico para la matrícula del pizarrón virtual del curso y se hacen responsables por su perfil personal en ese espacio.

- El estudiante es responsable por los archivos digitales que se utilizan en la clase o que deben ser presentados para revisión, por lo que debe tomar las medidas necesarias, para proteger y respaldar dichos archivos en su transporte, envío y/o almacenamiento. Por lo que No se acepta la pérdida o daño de estos como justificación de ningún tipo.
- Reglamento de Régimen Académico Estudiantil: 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).

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS

7.1 Ejercicio1: Resemantización

Se hará un trabajo de resemanización, a manera de collage, para reforzar las habilidades de las y los estudiantes en el campo del diseño. Estas deberán ser subidas a un foro habilitado en Mediación Virtual para su revisión en clase (valor 15%). El restante 5% de la nota se otorgará con la entrega de una justificación escrita que incluya: 1-Portada con datos de la/el estudiante, el curso y la universidad. 2- Introducción al ejercicio, 3-Índice, 4- El ejercicio debidamente registrados con una breve reseña conceptual y ficha técnica (Título; medios; año). 5 - Conclusiones (aprendizajes técnicos, conceptuales, metodológicos y otros).

Indicadores	Escala de Desempeño			
	3	2	1	0
Concepto	Genera criticidad y problematiza a partir del medio escogido.	Genera criticidad o problematiza a partir del medio escogido, pero no ambos.	No genera criticidad ni problematiza a partir del medio escogido. Es ilustrativo o estereotipado.	No presenta.
Medio/Técnica	Hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) y se hace con limpieza.	Hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) o se hace con limpieza, pero no ambos.	No hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) y es sucio o inacabado.	No presenta.
Composición	El diseño emplea correctamente reglas	El dibujo emplea correctamente las reglas	El dibujo no emplea correctamente las	

	compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), además de aportar conceptualmente al tema.	compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), o aporta conceptualmente al tema, pero no ambos.	reglas compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), ni aporta conceptualmente al tema.	
Limpieza y acabado	La propuesta y sus diferentes componentes muestran limpieza y profesionalidad en el acabado, de acuerdo a lo visto en clase.	La propuesta y sus diferentes componentes tienen algunas deficiencias en su limpieza y acabado.	La propuesta es sucia o inacabada.	No presenta.
Presentación	La documentación de las piezas se hace con calidad profesional, tanto en el escenario como con la luz que se utiliza.	La documentación de las piezas contempla el escenario o la luz, pero no ambas.	La documentación de las piezas no contempla la luz ni los escenarios.	No presenta.

7.2 Ejercicio 2: Dibujo Compositivo (15%)

Se hará un dibujo dirigidos a desarrollar aspectos de composición, para reforzar las habilidades de las y los estudiantes en el campo del dibujo. Estas deberán ser subidas a un foro habilitado en Mediación Virtual para su revisión en clase (valor 15%). El restante 5% de la nota se otorgará con la entrega de una justificación escrita que incluya: 1-Portada con datos de la/el estudiante, el curso y la universidad. 2- Introducción al ejercicio, 3-Índice, 4- El ejercicio debidamente registrados con una breve reseña conceptual y ficha técnica (Título; medios; año). 5 - Conclusiones (aprendizajes técnicos, conceptuales, metodológicos y otros).

Indicadores	Escala de Desempeño			
	3	2	1	0
Concepto	Genera criticidad y problematiza a partir del medio escogido.	Genera criticidad o problematiza a partir del medio escogido, pero no ambos.	No genera criticidad ni problematiza a partir del medio escogido. Es	No presenta.

			ilustrativo o estereotipado.	
Medio/Técnica	Hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) y se hace con limpieza.	Hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) o se hace con limpieza, pero no ambos.	No hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) y es sucio o inacabado.	No presenta.
Composición	La propuesta emplea correctamente reglas compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), además de aportar conceptualmente al tema.	La propuesta emplea correctamente las reglas compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), o aporta conceptualmente al tema, pero no ambos.	La propuesta no emplea correctamente las reglas compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), ni aporta conceptualmente al tema.	
Limpieza y acabado	La propuesta y sus diferentes componentes muestran limpieza y profesionalidad en el acabado, de acuerdo a lo visto en clase.	La propuesta y sus diferentes componentes tienen algunas deficiencias en su limpieza y acabado.	La propuesta es sucia o inacabada.	No presenta.
Presentación	La documentación de las piezas se hace con calidad profesional, tanto en el escenario como con la luz que se utiliza.	La documentación de las piezas contempla el escenario o la luz, pero no ambas.	La documentación de las piezas no contempla la luz ni los escenarios.	No presenta.

7.3 Ejercicio 3: Propuesta Escultórica (20%)

A partir de distintos materiales y/u objetos cotidianos, la/el estudiante realizará una exploración escultórica. Las dimensiones y soportes sobre la cual se realizará se convendrá entre el profesor y las/los estudiantes, así como la temática de la misma. Estas deberán ser subidas a un foro habilitado en Mediación Virtual para su revisión en clase (valor 15%). El restante 5% de la nota se otorgará con la entrega de una justificación escrita que incluya: 1-Portada con datos de la/el estudiante, el curso y la universidad. 2- Introducción al ejercicio, 3-Índice, 4- El ejercicio debidamente registrados con una breve reseña conceptual y ficha técnica (Título; medios; año).

5 - Conclusiones (aprendizajes técnicos, conceptuales, metodológicos y otros).

Indicadores	Escala de Desempeño			
	3	2	1	0
Concepto	Genera criticidad y problematiza a partir del medio escogido.	Genera criticidad o problematiza a partir del medio escogido, pero no ambos.	No genera criticidad ni problematiza a partir del medio escogido. Es ilustrativo o estereotipado.	No presenta.
Medio/Técnica	Hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) y se hace con limpieza.	Hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) o se hace con limpieza, pero no ambos.	No hace uso correcto del medio (herramienta, pigmento, soporte) y es sucio o inacabado.	No presenta.
Composición	La propuesta tridimensional emplea correctamente reglas compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), además de aportar conceptualmente al tema.	La propuesta tridimensional correctamente las reglas compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), o aporta conceptualmente al tema, pero no ambos.	La propuesta tridimensional no emplea correctamente las reglas compositivas (Simetría/balance, puntos focales, peso visual, proporción, volumen, posición), ni aporta conceptualmente al tema.	
Limpieza y acabado	La propuesta y sus diferentes componentes muestran limpieza y profesionalidad en el acabado, de acuerdo a lo visto en clase.	La propuesta y sus diferentes componentes tienen algunas deficiencias en su limpieza y acabado.	La propuesta es sucia o inacabada.	No presenta.
Presentación	La documentación de las piezas se hace con calidad profesional, tanto	La documentación de las piezas contempla el escenario o la	La documentación de las piezas no contempla la luz ni los escenarios.	No presenta.

	en el escenario como con la luz que se utiliza.	luz, pero no ambas.		
--	---	---------------------	--	--

7.4 Análisis de Lectura

A lo largo del curso se asignan tres lecturas que aporten a reforzar los distintos contenidos del curso, de acuerdo al criterio del profesor o profesora. Los análisis de lecturas deben incluir 4 páginas: 1 página de portada; 2 páginas de resumen; 1 página en donde se agregue un análisis con los aspectos en pro y en contra de lo dicho por el o la autora, así como aspectos que el estudiante rescate puedan ayudarles en su proceso artístico. El y la estudiante deberá tener cuidado a la hora de la redacción, deberá profundizar en su análisis, cuidar su ortografía y citar en APA 6. El formato será el siguiente: Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado 1.5. Este deberá ser subido en PDF al Aula Virtual, con un archivo que lleve como nombre ANALISIS1_(SUNOMBRE).PDF o ANALISIS2_(SUNOMBRE).PDF, por ejemplo: ANALISIS1_ANDYRETANA.PDF. La rúbrica de evaluación es la siguiente:

Indicador	Puntaje
No realiza actividad / Existe plagio.	0
Informe de menos de 1 página.	1
Informe de menos de 2 páginas.	2
Informe con el resumen faltante.	3
Informe con el análisis faltante.	4
Informe con las 4 páginas incompletas (al menos un párrafo falta en alguna de las secciones para completar las 4 páginas)	5
Informe de 4 páginas pero no profundiza aspectos que rescata de la lectura en su análisis - se limita a decir qué le gusta o no de la misma, o que no está en desacuerdo con nada.	6
Informe de 4 páginas pero no utiliza correctamente A.P.A. 6.	7
Informe de 4 páginas, profundiza en las ideas, pero contiene problemas de ortografía.	8
Informe de 4 páginas, profundiza en las ideas, pero contiene errores en el formato del archivo (no guarda en PDF)	9
Informe completo y de acuerdo a lo solicitado en el programa del curso.	10

7.5 Portafolio del Curso (10%)

Al final del curso, se entregará un portafolio digital en PDF. Esta se elaborará de manera grupal y deberá contener imágenes que registren todos los proyectos realizados durante el curso. Además, deberán contener un resumen conceptual de la propuesta, y de ser el caso, los proyectos anexados en un archivo digital. La rúbrica de evaluación es la siguiente:

INDICADORES	SÍ	NO
1. Elabora portada con datos de estudiante y curso.		
2. Elabora una introducción para el documento.		
3. Identifica proyecto de Resemantización		
4. Incluye imagen de proyecto de Diseño de Resemantización		
5. Incluye ficha técnica de proyecto de Diseño de Resemantización		
6. Incluye resumen de propuesta conceptual de proyecto de Diseño de Resemantización		
7. Identifica proyecto de Dibujo Compositivo		
8. Incluye imagen de proyecto de Dibujo Compositivo		
9. Incluye ficha técnica de proyecto de Dibujo Compositivo		
10. Incluye resumen de propuesta conceptual de proyecto de Dibujo Compositivo		
11. Identifica proyecto Escultórico.		
12. Incluye imagen de proyecto Escultórico		
13. Incluye ficha técnica del proyecto Escultórico		
14. Incluye resumen de propuesta conceptual de proyecto Escultórico		
15. Presenta 5 conclusiones/reflexiones acerca del curso.		

8. CRONOGRAMA

Número de sesión	Fecha	Contenidos	Actividades	Recursos didácticos
Semana 1	13/08	-Lectura del Programa	-Lectura del programa	Zoom Mediación Virtual
Semana 2	20/08	UNIDAD I – Concepto de arte y cultura.	-Clase Magistral -Asignación de Lectura 1	Zoom Mediación Virtual

Semana 3	27/08	UNIDAD I – Visión Panorámica de las artes plásticas.	-Clase magistral -Entrega de Análisis de lectura (antes de las 9:00 horas) y Discusión grupal.	Zoom Mediación Virtual
Semana 4	03/09	UNIDAD I – Introducción a la resemantización	-Clase magistral -Entrega de temas para proyecto resemantización	Zoom Mediación Virtual
Semana 5	10/09	UNIDAD I – Paradigmas artísticos	-Clase magistral -Trabajo individual	Zoom Mediación Virtual
Semana 6	17/09	EVALUACIÓN – Proyecto Resemantización	Sesión de crítica grupal	Zoom Mediación Virtual
Semana 7	24/09	UNIDAD II – Elementos del diseño: lenguaje visual	-Clase Magistral -Asignación de Lectura 2	Zoom Mediación Virtual
Semana 8	01/10	UNIDAD II – Tipos de composición.	-Clase magistral -Entrega de Análisis de lectura (antes de las 9:00 horas) y Discusión grupal.	Zoom Mediación Virtual
Semana 9	08/10	UNIDAD II – Retórica visual	-Clase magistral -Entrega de temas para proyecto resemantización	Zoom Mediación Virtual
Semana 10	15/10	UNIDAD II – Color	-Clase magistral -Trabajo individual	Zoom Mediación Virtual
Semana 11	22/10	EVALUACIÓN – Dibujo Compositivo	Sesión de crítica grupal	Zoom Mediación Virtual
Semana 12	29/10	UNIDAD III – Diseño tridimensional.	-Clase Magistral -Asignación de Lectura 3	Zoom Mediación Virtual
Semana 13	05/11	UNIDAD III – Materiales escultóricos	-Clase magistral -Entrega de Análisis de lectura (antes de las 9:00 horas) y Discusión grupal.	Zoom Mediación Virtual

Semana 14	12/11	UNIDAD III – Escultura aditiva y sustractiva	-Clase magistral -Entrega de temas para proyecto resemantización	Zoom Mediación Virtual
Semana 15	19/11	UNIDAD III – escultura expandida.	-Clase magistral -Trabajo individual	Zoom Mediación Virtual
Semana 16	26/11	EVALUACIÓN – Escultura	Sesión de crítica grupal	Zoom Mediación Virtual
Semana 17	03/12	Entrega de Portafolio del curso	Entrega de Portafolio del curso	Zoom Mediación Virtual

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acaso, M. (2011). El lenguaje visual. Barcelona, España: Paidós.

Albrecht. H. J. (1981). La Escultura en el Siglo XX. Barcelona, España: Editorial Blume.

Edwards, B. (1984). Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Madrid, España: Blume.

Guasch, A.M. (2016). El Arte en la Era de lo Global. Madrid, España: Alianza Editorial.

González Kreysa, A.M. (2004). Historia General del Arte Tomo 1 y 2. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

Heinich, N. (2017). El Paradigma del Arte Contemporáneo: estructuras de una revolución artística. Madrid, España: Casimiro. (Consultar al profesor) Krauss, R. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid, España: Ediciones Akal, S.A.

Larrañaga, J. (2001). Instalaciones. Barcelona: Nerea. (Disponible en PDF) Le Bretón, D. (1995). Antropología del Cuerpo y Modernidad. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Loomis, A. (2005). Dibujo Tridimensional . Buenos Aires, Argentina: Editorial

Moles, A. (1975). Teoría de los Objetos. Barcelona, España: Gustavo Gilli.

Olivares, E. (2001). Cuestiones de arte contemporáneo. Buenos Aires, Argentina: EMECE.

Parramón, J.M. (2008). El gran libro del dibujo. Madrid, España: Parramon.

Simpson, I. (2002). Curso completo de dibujo. Madrid, España: Blume.