

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACIÓN GENERAL
EG 0319 TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
I Ciclo 2023
Créditos: 2
Lecciones: jueves 9:00 a.m. – 11:50 a.m.
Aula: 214
Profesor: Lic. Jorge Gutiérrez Cascante
Email: jorgealberto.gutierrez@ucr.ac.cr
Teléfono: 83269823
Entorno: Bajo virtual

Descripción del curso

El curso de Taller de Artes Plásticas desde el punto de vista académico, trata de integrar en una síntesis de teoría y práctica del arte, mediante el trabajo compartido del profesor y los estudiantes. Se estimulan las tres esferas de la personalidad: el intelecto, la sensibilidad y la acción creadora. Es un curso motivador que contribuye a la formación humanística del estudiante por medio del conocimiento estético de su realidad.

Objetivos Generales

1. Promocionar los recursos teóricos y metodológicos para que el estudiante desarrolle un lenguaje más plástico en correspondencia con el uso de técnicas y materiales.
2. Propiciar la aplicación de las habilidades y destrezas personales a la solución de problemas de Artes Plásticas.
3. Proponer y aplicar una metodología para el análisis de obras 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 en cuanto medio de desarrollo y expresión de la sociedad.

Contenidos

1. Arte e historia
2. Composición y diseño
3. Las técnicas y su aplicación

Los objetivos y los contenidos de cada una de las unidades temáticas se interrelacionan entre sí y a la vez se consolidan en el desarrollo de todo el curso en forma unitaria. Cada tema, si bien tiene sus propias características, fortalece en el estudiante las adquisiciones anteriores, muestra lo nuevo y sirve de apoyo para desarrollar la unidad siguiente:

I Unidad: Arte e Historia

Objetivos

1. Proporcionar los elementos teóricos y metodológicos para establecer con claridad los conceptos de cultura y arte.

2. Descubrir por medio del arte los valores de los pueblos.

Contenidos

1. Concepto de cultura y arte. Significado y función del arte en la sociedad.
2. Las bellas artes.
3. Visión panorámica de la historia del arte y de las teorías estéticas. Concepto de estilo artístico.
4. Arte costarricense. Aplicación de una metodología para el análisis de la obra de arte.

II Unidad: La composición y el Diseño

Objetivo:

Mostrar y desarrollar un marco teórico para identificar y aplicar los elementos fundamentales de la composición y el diseño.

1. La composición y el diseño como dos fases de un mismo proceso.
2. Elementos de la composición, línea, textura, forma.
3. El ritmo, la proporción y el recorrido visual.
4. Espacio positivo y espacio negativo.
5. El equilibrio como sinónimo de armonía: balance simétrico y asimétrico.

III Unidad: Las técnicas de las artes plásticas y su aplicación

Objetivo:

Identificar los elementos conceptuales y técnicos de dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, para aplicarlos a la ejecución de ejercicios de expresión personal.

1. La forma bidimensional y tridimensional.
2. Técnicas y materiales de dibujo, la pintura, la escultura y el grabado.
3. Arte figurativo y arte abstracto.
4. Los géneros y sus características.
5. El proceso creador.

Actividades

- a) Ejercicios y prácticas de taller, aplicando los elementos de la composición y el diseño a la realización de ejercicios bidimensionales y tridimensionales.
- b) Observación y análisis de obras de arte universal y costarricense, mediante visitas a exposiciones, museos, talleres de artistas y/o recursos audiovisuales.
- c) Investigación bibliográfica y presentación de reportes escritos.
- d) Ejercicio con diferentes materiales y técnicas.

Metodología

La práctica en el taller será el medio fundamental para el desarrollo del curso. Se aplicará también la investigación bibliográfica y de campo. Discusión y análisis crítico sobre los autores y sus obras. Además se utilizarán ampliamente los recursos audiovisuales. Se pondrá especial atención al manejo directo de materiales y técnicas, para estimular la experimentación y el desarrollo de la capacidad creadora en los estudiantes.

Evaluación

La evaluación será permanente y en ella intervienen tres factores principales:

1. Interés por el curso: disciplina en el trabajo de taller y responsabilidad para cumplir con lo asignado.
2. Congruencia entre los objetivos, contenidos y los resultados obtenidos.
3. Grado de originalidad en las soluciones.

SEMANA	TEMA	ACTIVIDADES
1/ 16 marzo	Presentación del curso	Lectura de programa Formación de grupos de investigación <ul style="list-style-type: none">• Fernando Botero.• Frida Kahlo.• Alberto Durero.• Francisco Manguía.• Francisco Amighetti.• Pop Art.• Jakson Pollok.• Eduard Munch.• Diego Rivera.• Kandinsky.
2/ 23 marzo	Arte y cultura	Exposición en clase y revisión de conceptos
3/ 30 marzo	Bellas Artes. Concepto de estilo artístico.	Exposición en clase y revisión de conceptos
4/ 6 abril	SEMANA SANTA	
5/ 13 abril	El color. Teoría del color	Cada estudiante deberá crear un círculo cromático. Conceptos importantes del uso del color en el arte.
6/ 20 abril	Fundamentos del diseño	Punto, línea y plano.
7/ 27 abril	La composición y el diseño	Introducción al collage. Cada estudiante deberá crear una máscara inspirada en una obra de arte costarricense.
8/ 4 mayo	Arte Precolombino	Exposición y trabajo de taller con arte rupestre.

9/ 11 mayo	SEMANA UNIVERSITARIA	
10/ 18 mayo	Gira Museo del Jade. Instituto Nacional de Seguros.	Salida 7:00 am. Regreso 12 md.
11/ 25 mayo	Arte costarricense	Arte Costarricense del S XX
12/ 1 junio	Gira Teatro Nacional	Salida 7:00 am. Regreso 12 md.
13/ 8 junio	Fotografía como medio de expresión	Construcción de cámara oscura
14/ 15junio	Arte contemporáneo	Taller con pigmentos naturales
15/ 22 junio	Exposición de grupos	<ul style="list-style-type: none"> • Fernando Botero. • Frida Kahlo. • Alberto Durero.
16/ 29 junio	Exposición de grupos	<ul style="list-style-type: none"> • Francisco Manguía. • Francisco Amighetti. • Pop Art.
17/ 6 julio	Exposición de grupos	<ul style="list-style-type: none"> • Jakson Pollok. • Eduard Munch. • Diego Rivera. • Kandinsky.
18/ 13 julio	Entrega de notas	

EVALUACIÓN

Investigación y exposición de tema	15%
Reportes de gira	10%
Taller Cámara oscura	15%
Taller Círculo cromático	15%
Taller Collage	15%
Taller Dripping	15%
Aprovechamiento	15%

NORMAS DEL CURSO

- En cada sesión se tomará lista y se debe firmar el control de asistencia.
- 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.
- Queda absolutamente prohibido el uso del celular o audífonos durante las lecciones de este curso. A menos que se utilice como apoyo en alguna de las dinámicas de clase.
-

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).

Bibliografía

- Acha, Juan. Arte y sociedad latinoamericana. El sistema de producción. Fondo de cultura económica. México. 1979
- Acha, Juan. Arte y sociedad latinoamericana. El producto artístico y su escultura. Fondo de cultura económica. México. 1979
- Ades, Dawn. Arte en Iberoamérica. Turner. Madrid. 1990
- Azcarate Ristori, José M. Historia del arte. México: Editorial C.E.C.S.A., 1984
- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Madrid: Cátedra, 1994
- Cirlot Valenzuela, Lourdes. Historia de arte. Últimas tendencias. Barcelona: Planeta, 1994
- Dorfels, Gillo. Últimas tendencias del arte de hoy. Barcelona: Labor, 1976
- Fernández Arenas, José Alberto. Arte efímero y espacio estético. Madrid: Antropos, 1988
- Ferrero, Luis. La escultura en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1991
- Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama, 1975
- Pijoan, José. Historia del Arte. Barcelona: Salvat, 1975
- Rojas, José Miguel. Costa Rica en el arte. San José: Banco Central de Costa Rica, 1990
- Velasco, Jesús Manuel. Educación artística. Caracas. Ediciones Co. Bo., 1978