

Programa del curso SE 1104

ARTES VISUALES

Escuela de Cultura y Deporte
Unidad de Cultura

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1 Datos generales

Nombre del curso:	Artes Visuales
Código:	SE - 1104
Tipo de curso:	Teórico-práctico
Electivo o no:	Electiva
Nº de créditos:	0
Nº horas de clase por semana:	1 hora y 50 minutos.
Nº horas extraclase por semana:	1 hora
Áreas curriculares:	Educación artística.
Ubicación en el plan de estudios:	Según malla curricular de cada carrera
Requisitos:	Ninguno
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	
Asistencia:	Asistencia obligatoria: *Se comprobará la asistencia durante la lección. Quien no confirme su asistencia quedará AUSENTE. Se pierde el curso con 3 ausencias injustificadas.
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Vigencia del programa:	

2 Descripción general

Este curso introduce a los y las estudiantes de las diferentes carreras del TEC al ámbito contemporáneo de las artes visuales, fomentando la creatividad y su práctica. Tiene como objetivo sensibilizar a los participantes para que propongan y se involucren en la creación artística, así como fortalecer su capacidad de análisis en esta área de la cultura. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán realizado algunas exploraciones técnicas, reconocerán aportes significativos de la historia reciente del arte y habrán enriquecido sus habilidades para crear, interpretar con pensamiento crítico, y articular los discursos y códigos de las artes visuales contemporáneas.

3 Objetivos generales

Objetivo general:

Las personas estudiantes serán capaces de comprender los componentes teóricos elementales de las artes visuales y de poner en práctica su creatividad, su percepción visual, su pensamiento crítico y su imaginación.

Objetivos específicos:

1. Las personas estudiantes serán capaces de expresarse a través de conceptos comunes, elementos y términos generales de las artes visuales.
2. Las personas estudiantes serán capaces de utilizar los principios, tipos y técnicas de composición, en diferentes medios y con pensamiento crítico.
3. Las personas estudiantes serán capaces de interpretar una imagen a partir del estudio de la teoría y la psicología del color (como luz y como pigmento).
4. Las personas estudiantes serán capaces de emplear herramientas técnicas y analíticas propicias para el pensamiento crítico y situado de las artes visuales que permitirán poner en valor la expresividad humana, mediante el análisis de productos y procesos artísticos.

4 Contenidos Unidad 1: Conceptos comunes, elementos y términos (trabajo individual)

- 1.1 Conceptos comunes: el arte surrealista.
- 1.2 El arte del collage (estilos y técnicas)
- 1.3 Inicio de trabajo individual: Collage
- 1.4 Finalización del trabajo individual (Unidad 1)

Unidad 2: Composición artística.

- 2.1 Principios de dibujo
- 2.2 Figuras simples y sombreado.
- 2.3 Inicio de trabajo grupal: Retrato a lápiz
- 2.4 Finalización del trabajo grupal (Unidad 2)

3. El color como luz y pigmento. (Trabajo individual)

- 3.1 Teoría del color.
- 3.2 Pintura acuarela sobre papel.
- 3.3 Inicio del trabajo individual: escena de película
- 3.4 Finalización del trabajo individual (Unidad 3)

4. La investigación en el arte. (Trabajo grupal)

- 4.1 Detonantes creativos: cortometrajes
- 4.2 Procesos creativos: técnica del stop motion
- 4.3 Inicio de trabajo grupal: collage animado
- 4.4 Finalización del trabajo grupal (Unidad 4)

5 Metodología de enseñanza y aprendizaje

El método de trabajo del curso es teórico-práctico. Durante las clases se mostrarán presentaciones visuales con conceptos relacionados a los contenidos de cada unidad temática del curso, además de ejemplos y referencias audiovisuales de los movimientos artísticos más recientes.

La estructura del curso se divide en cuatro partes principales de 4 semanas.

La persona docente deberá guiar, instruir y dirigir los ejercicios prácticos y proyectos creativos por desarrollar. Por su parte, la persona estudiante deberá ser participativa, puntual, atenta y abierta al trabajo en equipo.

Las actividades en clase incluirán tanto la visualización de material multimedia en la parte teórica, así como la participación en la parte práctica, donde se realizarán ejercicios técnicos (dibujo, collage, pintura, animación, etc.) con apoyo de estímulos como música, literatura, cine, charlas sobre problemáticas de sociales, estilos artísticos, obras de arte vanguardistas, etc.

6 Evaluación

Unidad 1: Conceptos comunes: Collage (valor 20%),
Unidad 2: Reglas de composición: Dibujo (valor 20%).
Unidad 3: El color como luz y pigmento: Pintura (valor 20%).
Unidad 4: La investigación en el arte: Animación (valor 20%)
Documento de reporte de visitas a exposiciones (valor 20%) *

* En cuanto al documento de visitas a exposiciones, se trata de un PDF con 4 reportes, cada cual en una página que contenga los siguientes 5 datos: 1. nombre de la exposición, 2. nombre del artista o grupo, 3. título de la obra, 4. técnica y 5. Imagen de la obra. Esto para las 4 exposiciones que se estarán realizando durante el semestre en las diferentes galerías del TEC. Cada reporte tiene con un valor de 5% para un total de 20% por las cuatro visitas.

7 Bibliografía sugerida

Albers, J. (2011). Interacción del Color. Barcelona: Ediciones Paidós.

Arnheim, R. (2011). Arte y Percepción Visual: Psicología del Ojo Creador. Barcelona: Paidós

De Grandis, L. G. (1985). Teoría y Uso del Color. Madrid: Cátedra

Hernández-Pérez, M. (2017). Manga, anime y videojuegos: Narrativa cross-media japonesa (Vol. 125). Prensas de la Universidad de Zaragoza

Jones, A. (2008). El Kit del Animador. Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Loomis, A. (2017). Dibujo de la Cabeza y Figura. Barcelona: Gustavo Gili

8 Profesor

- Nelson Díaz Brenes: ndiaz@itcr.ac.cr
Las consultas extra-clase podrán darse tanto de forma presencial (en las oficinas de la Unidad de Cultura) según el horario de cada docente o también en línea, por medios electrónicos como: e-mail, chat de Teams o Tec Digital.

Cronograma del curso SE-1104. Artes Visuales

Semana	Unidades	Tema	Contenidos	Valor
1	Conceptos comunes (Trabajo individual) 20%	COLLAGE	Conceptos comunes: el surrealismo.	-
2			El arte del collage	-
3			Inicio de trabajo individual: Collage	10%
4			Finalización del trabajo individual (Unidad 1)	10%
5	Reglas de composición (Trabajo Grupal) 20%	DIBUJO	Principios de dibujo	-
6			Figuras simples y sombreado.	-
7			Inicio de trabajo grupal: Retrato	10%
8			Finalización del trabajo grupal (Unidad 2)	10%
9	El color como luz y pigmento (Trabajo Individual) 20%	PINTURA	Teoría del color	-
10			Psicología del color	-
11			El Color en el arte tridimensional	10%
12			Finalización del trabajo individual (Unidad 3)	10%
13	La investigación en el Arte (Trabajo Grupal) 20%	ANIMACIÓN	Análisis de cortometrajes	-
14			Técnica del stop motion	-
15			Inicio de trabajo grupal: Animación stop motion	10%
16			Finalización del trabajo grupal (Unidad 4)	10%

Se debe entregar cada uno de los cuatro reportes de visita a las exposiciones indicadas antes del final de cada unidad en el tec digital: Reporte 1 (semana 4), reporte 2 (semana 8), reporte 3 (semana 12) y reporte 4 (semana 16). No se recibirán reportes con entregas posteriores.