

Fundamentos3_4D

PRONTUARIO:

Fundamentos de la Creación Visual 3._4D

ARTE 3903 3cr. 215-BA. Prof. Alejandro Quinteros

L, W. 2;00pm-5;00pm.

BLOGs:

[http:// alejandroquinteros.tumblr.com](http://alejandroquinteros.tumblr.com)

<http://alejandroquinteros.wordpress.com/>

Horas de oficina :

L & W 11-12am 1-2pm 5-6pm

c / cita previa

DESCRIPCION.

Continuación del curso ARTE 3901,3902. Introducción al razonamiento, metodología y a la practica de la creación de las manifestaciones temporales (artes del tiempo/4D) y digitales de las artes visuales contemporáneas. Conferencia, discusión y taller sobre los elementos históricos, formales , técnicos y conceptuales de los medios temporales (performance, arte efímero, video y sonido) y digitales (imagen electrónica) en la plástica. Este curso esta abierto a todos los estudiantes universitarios y es un requisito para los estudiantes de nuevo ingreso a la concentración de Bellas Artes. Su propósito es que el estudiante adquiera una visión panorámica de los fundamentos de los medios 4D y digitales para poder enriquecer su lenguaje plástico y poder tomar una decisión informada acerca del área de especialización a estudiar..

OBJETIVOS.

Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado(a) para:

1. comprendera las razones de la creación plástica en artes del tiempo (temporalidad-4D) y digital.
2. reconocera las funciones históricas y culturales de las manifestaciones 4D y digitales en la plástica.
3. entenderá las metodologías de la investigación creativa y los paradigmas en concepto / técnica de diversas manifestaciones de las artes visuales 4D y digitales.
4. manejará su investigación creativa dentro de las diversas teorías de las artes visuales contemporáneas y las relacionara con ellas.
5. utilizara diversas estrategias conceptuales, formales y técnicas de la plástica.
6. creara formas 4D y digitales utilizando los conceptos, medios y técnicas adecuadas al contenido de las mismas..

METODOLOGIA.

Este curso se divide en tres áreas:

- 1-Conferencias y demostraciones técnicas .
- 2-Conferencias audiovisuales acerca de la historia y teoría del arte contemporánea.
- 3-Crítica grupal en el salón de los proyectos a crearse durante el curso.

NOTA:

Este curso necesita de parte del estudiante el uso de los talleres fuera de horas de clase para completar sus proyectos, 4 a 6 horas por semana

mínimo.

Durante el semestre las horas de clase se ocupan en conferencia , demostraciones y crítica.

CONTENIDO.

1. Conferencias sobre la creación plástica : razones, funciones históricas y socio-culturales de sus manifestaciones 4D y digitales.
2. Ejercicios prácticos dirigidos al estudio de la relación entre concepto y técnico en distintos medios físicos.
 - a. sonido.
 - b. video.
 - c. animación.
 - d. interactividad.
3. Conferencias sobre la metodología de la investigación creativa y ejercicios prácticos sobre los elementos formales y técnicos de la plástica.
 - a. Temporal/4D.
 - b. Digital.
4. Ejercicios en conceptualizar proyectos de arte enmarcados en las manifestaciones de las artes visuales contemporáneas.
5. Proyectos finales demostrativos de la relación adecuada entre metodología, contenidos y medios 4D y digitales.
crítica del proyecto final.

EVALUACION

Sistema de calificación: 13 pts = A, 12=B, 11=C,10=D, 9=F.1-Presentar trabajo terminado para las críticas en sus fechas asignadas. total de 10 proyectos , cada proyecto = 1pt. (trabajo no presentado en la fecha establecida = 0 pts.)2-Asistencia y participación durante las críticas de grupo = 1pt.3-Completar las lecturas asignadas y opinión escrita. Las lecturas son cortos ensayos y/o artículos revelantes al tópico que se este cubriendo = 1pt.4-Asistencia y puntualidad = 1 pt. Esto es muy importante ya que en cada clase se estará cubriendo material nuevo. Tres (3) ausencias sin excusa = F.

Los cursos de taller del Departamento de Bellas Artes requieren del estudiante el uso de los talleres fuera de horas de curso lectivo de 8 hrs semanales para completar los requisitos del curso.

Las lecturas se encuentran en : <http://alejandroquinteros.wordpress.com/>

†La política del Departamento de Bellas Artes con respecto a la asistencia a las clases de taller de la Sección de Artes Plásticas es la siguiente:

Los cursos se componen de un mínimo de 15 sesiones semestrales—una por semana de 4:20 horas. Ya que una ausencia significa la pérdida de una semana de trabajo completa, la política con relación a las mismas es la siguiente:

- a. Con 3 (tres) ausencias injustificadas a las sesiones requeridas el estudiante fracasa el curso y

debe darse de baja u obtener una calificación final de F.

**Este curso se puede ofrecer con el 25% de su contenido accesible via internet.*

Contenido en : alejandroquinteros.wordpress.com

EQUIPO NECESARIO:

1-usb memory stoge 500mb o mayor (flash card)

2-acceso a una camara de video u orto tipo de dispositivo que pueda grabar video y sonido.

BIBLIOGRAFIA:

Las lecturas a leerse en clase provienen de los siguientes textos:

1-Rush,Michael. New Media in late 20th century Art.Thames & Hudson world of art. New York.1999.

2-Martin, Silvia. Video Art. Taschen.2006

3-Tribe, Mark. Jana Reena. New Media Art.Taschen.2006.

4- Manovich, Lev. The language of New Media. MIT Press. 2001.

5- Licht, Alan. Sound Art Revisited. Bloomsbury.2019.

6- Dourish, Paul. Where the Action is. The Foundations of Embodied Interaction. MIT Press, 2004.

7- Klanten, Robert, Ehmann, Sven & Hanschke, Verene. (Eds). A Touch of Code. Interactive Installations and Experiences. Gestalten. 2011.

NO LOS NECESITAN COMPRAR

los ensayos a leerse se puede bajar de mi sitio en internet.

Aunque son libros base de la biblioteca de todo artista contenporaneo.

Recursos internet:

<https://www.spatialagency.net>

<http://www.everydaylistening.com>

<http://www.ubuweb.com/>

<http://www.mediaartnet.org/>

portal enciclopédico de new media art.

www.dondeveoarte.com

portal web de arte en Puerto Rico, apertures, convocatorias, noticias, etc.

www.arteven.com

convocatorias de artes visuals y arte contemporaneo.

www.el-status.com

guía de artistas en Puerto Rico

museos y collecciones online:

www.guggenheim.org
museo Guggenheim New York

<http://moma.org/>
museo de arte moderno New York

www.metmuseum.org
museo metropolitano New York

www.whitney.org
museo Whitney New York

www.newmuseum.org/
new museum of contemporary art, New York

www.ps1.org/
institute of contemporary art, New York

www.tate.or.uk/
museo TATE, Londres

www.cnac-gp.fr/
centro Pompidou, Paris.

www.westchelseaarts.com
guía de las galerías de Chelsea New York.

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Políticas institucionales:

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen par razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Foundation II. ARTE 3902

3cr.

Prof. Alejandro Quinteros

Office hours: BA 127. M & F 9am-12pm

e-mail:alejandroquinterospr@gmail.com

www.alejandroquinteros.com

Course description:

Introduction to the methodology and practice of the time arts (4D) and digital currents in contemporary art. This course will cover thru lectures , discutions and workshops the history, and the technical and conceptual elements of sound art, video art, digital imaging and performance art.

Objectives:

After finishing this course the student would be prepared to:

- 1- develop a personal artistic proposal.
- 2- apply a technical, theoretical and historical context to the use of sound, video and imaging technologies in contemporary art practice.
- 3- integrate performative practices as part of their own art works .
- 4- use a vocabulary of critical aesthetic concepts and of historical reference to apply to group and personal critiques of the artwork .

Methodology:

This course is divided into three areas:

- 1-lectures and demonstrations on the use of specialized software for sound- video editing and digital imaging.
- 2-lectures on the history and theories of the time arts in contemporary art practice.
- 3- group critiques of finish works throughout the semester.

Requirements:

There would be six formal critiques of finished work and intermediate critiques of work in process and proposals.

Dates are stipulated on the course calendar.

Evaluation:

- 1-presentation of completed Works for group critiques and intermediate critiques. 70%
- 2-completion of readings and presentation of papers. 20%
- 3-class attendance. 10%

Week 1

Course introduction,

Lecture#1 history and evolution of sound & video art, digital media and performance.

Assign reading#1

Las imagines del sonido. Javier Ariza.

Week 2

Intro to sound art-

Lecture#2 sound artists from futurism to contemporary interactive sound installations.

-Demo: 16 channel mixer, microphones and instruments.

Assign 1st project:

Analog sound. Performative piece using the analog mixer.

Theme:landscape

Week 3

Discussion of reading #1

-Crit#1-presentation analog sound

Week 4

Intro to digital sound art-

-Demo:SoundTrack Pro.

Digital recording, sampling and manipulation.

Assign 2nd project:

Digital sound.

Theme: self-portrait.

No music allowed.

Week 5

Sound art-

-more stuff on editing and exporting sound in SoundTrack.

Week 6

-Crit#2-digital sound

Assign reading#2

Moving images.Silvia Martin

Week 7

Intro to video art-

Lecture#3 video artist from the 60's to today.

Discussion of reading #2

Demo: intro to FinalCut Pro.

Capturing video and basic editing and export techniques.

Intro to capture video devices: DV-cameras, HD cams, phone cams and web cams.

Assign 3rd project:

90sec. Video

theme: Narcissus

Week 8

-Crit #3- video narcissus.

Assign reading#4

Martha Rosler: The Birth and death of the viewer: on the public function of art.

Week 9

Video art-more Final Cut.

Working with split screens

Keyframing for motion

Effects, transitions and compression

Assign 4th project:

90sec. split screen video.

theme: conflict

Week 10

-Crit #4- video split screen conflict

Assign reading#5

Chapter 4: Digital Art

Michael Rush. New media in late 20th century Art.

Week 11

Digital imaging:

Lecture#4 -What is new media and electronic arts.

Lecture#5 -digital animation today

Demo-we will be doing Photoshop for animation

-stop motion

-frame by frame

-rotoscoping

-pixelation

Assign 5th project:

30 sec or more animation.

Theme: open

Week 12

More Photoshop and animations

Week 13

-Crit #5- animation

Assign reading#5 and #6.

-Hoffman & Jonas. Art Works, Perform.chapter:On performance (and other complications)

-Marvin Carlson.Performance a critical introduction.chapter 5.

Week 14

Lecture#6- Performance Art a brief history.

Discussion of reading #5 & 6

Week 15

Performance open workshop

Week 16

Final critique/performance piece

All readings are in my web :www.alejandroquinteros.com under UPR follow the links to Foundations2.

Projects concepts and technical specs will be discussed in class.

More info and day to day events check out the blog: <http://alejandroquinteros.tumblr.com/>