

Fundamentos1_2D design

“All art starts with material, and therefore we have first to investigate what our material can do. So, at the beginning we will experiment without aiming at making a product.”

Josef Albers, first day of Vorkurs (Foundations).

Bauhaus.

“ Never let function be an excuse for bad design”

Rowena Reed.

PRONTUARIO:

ARTE 3911 Fundamentos de la Creación Visual 1._2D

Prof. Alejandro Quinteros

L &W 2pm-5pm. Modalidad-Distancia.

Contacto:

Email. alejandro.quinteros@upr.edu

Web. alejandroquinteros.com

Course blog:

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

Horas de oficina: TXT para cita .

DESCRIPCION.

Curso requisito para los estudiantes de nuevo ingreso a la concentración de Bellas Artes. Introducción al razonamiento y a la practica de la creación de las manifestaciones bidimensionales de las artes visuales contemporáneas. Conferencia, discusión y taller sobre los elementos formales , técnicos y conceptuales de los medios bidimensionales en la plástica. Con el fin de que el estudiante adquiriera una visión panorámica de los fundamentos de los medios bidimensionales 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. comprender las razones de la creación plástica bidimensional (2D).
2. reconocer las funciones históricas y culturales de las manifestaciones

bidimensionales en la plástica.

3. entender el paradigma concepto / técnica de diversas manifestaciones de las artes visuales 2D .

4. enmarcar su investigación creativa dentro de las teorías de las artes visuales contemporáneas.

5. utilizar diversas estrategias conceptuales, formales y técnicas de la plástica.

6. crear formas significativas 2D 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.

*

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 2D .

.2. ejercicios prácticos dirigidos al estudio de la relación entre concepto y técnico en distintos medios físicos.

.a. imagen única.

.b. imagen múltiple.

3. ejercicios en conceptualizar imágenes enmarcadas en las manifestaciones de las artes visuales contemporáneas.

.4. conferencias y ejercicios prácticos sobre los elementos formales y técnicos de la plástica.

.a. bidimensional.

5. proyectos finales demostrativos de la relación adecuada entre contenidos y medios 2D .

6. Crítica. desarrollo de un lenguaje crítico para expresarse acerca de

la:teoría , estética,y relación socio-cultural de la obra de arte.

EVALUACION.

Sistema de calificación: 13 pts = A, 12=B, 11=C,10=D, 9=F.1-Presentar trabajo terminado para las criticas ensus fechas asignadas. total de 10 proyectos , cadaproyecto = 1pt. (trabajo no presentado en la fechaestablecida = 0 pts.)2-Asistencia y participación durante las críticas deggrupo = 1pt.3-Completar las lecturas asignadas y opinionescrita. Las lecturas son cortos ensayos y/oartículos revelantes al tópico que se estecubriendo = 1pt.4-Asistencia y puntualidad = 1 pt. Esto es muyimportante ya que en cada clase se estarácubriendo material nuevo. Tres (3) ausencias sinexcusa = F.

†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 hace practicas de campo (field trips) de dos a tres veces durante el semestre dependiendo del clima. Se hace trabajo de campo en el jardín botanico de la UPR, las playas urbanas de la zona metropolitana y los museos de arte de San Juan. Usaremos transportación publica y se camina frecuentemente para hacer los trabajos. Si usted tiene dificultad con el caminar o accesar a estos espacios. no se preocupe que se le acomodara para poder hacer sus practicas. El viaje en grupo, no es un requisito de evaluación.

**También hacemos intervenciones de diseño participativo con organizaciones e instituciones culturales publicas en el area metro fuera del campus de Rio Piedras.(participar de estas intervenciones es optativo y no es un elemento de evaluación para nota final).

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

Contenido en : alejandroquinteros.wordpress.com

EQUIPO NECESARIO:

1-gafas de seguridad

2-rollo de papel estraza blanco 36”x50’

- 3-carboncillo /charcole,
- 4-pinturas acrilic látex colores primarios.(pintura de casa)
- 5-libreta de boceto.
- 6-otros a discutirse en clase

BIBLIOGRAFIA:

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

- 1-Berger,John. Ways of Seeing (viene en español)penguin books.London,1972 (www.amazon.com\$11.20 nuevo, \$5 usado)
 - 2-Foster,Hal.Discussions in Contemporary Culture.Dia Art Foundation.Bay Press.Seattle,1987.
 - 3-Wallis,Brian.Art After Modernism: rethinking representation. The new Museum of Contemporary Art.NY,1984. (www.amazon.com \$9.50)
 - 4-Stiles, Kristine.Theories and Documents of Contemporary Art, a source book of artist's writings.University of California Press. US,1996. (www.amazon.com \$24.89)
 - 5-Principles of form and design. Wucius Wong.wiley press.1993.
 - 6-Design Basics 2D and 3D. Stephen Pentax, etal. wadsworth.2013.
- Aunque son libros base de la biblioteca de todo artista contemporaneo.

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

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.arteven.com

convocatorias de artes visuals y arte contemporaneo.

www.el-status.com

guia 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
guia de las galerias de Chelsea New York.
TODO CAMBIO SE DISCUTIRA EN CLASE.

FUNDAMENTOS 1_CONTENIDO

Elementos del diseño bidimensional :2D
EXPLORACION- FRACASO-ALEGRIA

Temas:

forma
repeticion
estructura
similitud
gradacion
radacion
anomalía
contraste
concentracion
textura
espacio

REPRESENTACION-SIGNO-SIGNIFICADO-AUDIENCIA

Temas:

representacion vs abstraccion
función vs forma
constructivismo, minimalismo, conceptualismo
politica vs estetica
política vs el cuerpo

estética del dominante vs estética del dominado
artistas, mercaderes, hipsters y poetas el fin de la vanguardia...
arte, sociedad y espectáculo.

FUNDAMENTOS 1_CALENDARIO:

**EN PROCESO.....A SER AJUSTADO A 30 REUNIONES DE 3 HRS
C/A.**

***Tenemos días extras para extender algunos proyectos y prácticas de taller en el salón.**

Día 1: introducción a la clase / filosofía + materiales 2D : rollo papel de estraza blanco 36"x50', charcole, pintura acrílica colores primarios, brochas.

proyecto#1- Triángulo azul y cubo negro, solamente usando papel blanco como material único.

Día 2: CRITICA #1- Triángulo azul y cubo negro.

tema + conferencia: razones y funciones históricas y socio culturales de la creación plásticas y sus manifestaciones. / conferencia audiovisual ver DVD#1

_lectura #1:

Día 3: tema + conferencia: imagen única: expresionismo abstracto.

Lista de artistas a ver: Franz Kline, Jackson Pollock, Robert

Motherwell, et al . visita Museo.

Proyectos en clase: rollo de papel y carbon

_proyecto #2: 46 Klines en periódico.(solo pintura negra)

_lectura #.EL ORIGEN DE LA OBRA DE ARTE. MARTIN

HEIDEGGER

_lectura#KITSCH (BROCH, KUNDERA y ECO)

Día 4: CRITICA #2- 46 Klines.

Videos . Art21_ kiki smith, shanzia zikanzer, kara walker, oliver herring,

Materiales para próxima clase: pintura de casa acrílica latex **no oil based, no rust oleum***, .

_lectura #2y3: Discussions in contemporary culture. #2 Martha Rosler #3 Craig Owens

Día 5: Taller pintura & ritmo...

_proyecto #3: Tríptico abstracto: Deseo, Pasión, Luguria.

Día 6: CRITICA #- Tríptico.

Día 7: tema + conferencia: imagen múltiple: patrones. Manipulación digital, intro a Photoshop #1.

Día 8: Práctica de campo- Viaje jardín botánico UPR.

Fotografiar patrones en la naturaleza .

_proyecto #4: patrones abstractos duotono.

_lectura #4 The Abstract Expressionist Coca-Cola Bottle,Beyond the Brillo Box, Arthur C. Danto

Día 9: CRITICA #4 Patrones.(B/W)

Día 10: Videos múltiples. Art21_ ron horn, ida applebroog, do hu sho, bolstanki, etc.

_lectura #5 On Photography, In Plato's Cave, _Susan Sontag

Día 11: tema + conferencia: arte paisaje: políticas del paisaje . La caminata "on the road"

artistas: Allora y Calzadilla, Felix Gonzales Torres, Richard long, etc.

_proyecto #3: foto en serie- retrato paisaje.

Día 12: Practica de campo- viaje a playa Ocean Park.

Día 13: Post-produccion en el salon-Photoshop #2 .

Día 14: CRITICA #5 Paisage.

Día 15: tema + conferencia: apropiación: conceptos claves_ función e impacto social, muerte del original.

Lista de artistas a ver: sherry levine, koons, krugger, baldessari, tansy, murakami, rosler, etc.

_proyecto #6: Digital collage, alegoría .

lectura #6 Art on My Mind, _bell hooks

EL MENSAJE FOTOGRAFICO por Roland Barthes.

Día 16: Post-produccion en el salon-Photoshop #3 .

Día 17: CRITICA #4 Collage.

Día 19: tema + conferencia: imagen única: retrato/autorretrato.

Lista de artistas a ver: rembrant, van gogh, francis bacon, cindy sherman, morimura, struth

_proyecto #1: autorretrato./materiales se vale todo.

_lectura #7

Día 20: CRITICA FINAL: autoretrato.

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 por 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.