Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes
Programa de Artes Plásticas

PRONTUARIO

Prof. Raymond Cruz Corchado

TÍTULO DEL CURSO	:	Fundamentos de las Artes Visuales I: Bidimensionalidad
CODIFICACIÓN	:	ARTE 3911
CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO	:	90 horas / 3 créditos
PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS:	:	Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Curso introductorio al razonamiento, metodología y la práctica de las manifestaciones bidimensionales en las artes visuales contemporáneas. Conferencias, discusiones y talleres sobre los elementos históricos, formales, técnicos y conceptuales de los medios bidimensionales en la plástica. Este curso está abierto a todos los estudiantes universitarios y es un requisito para los estudiantes de nuevo ingreso a la concentración de Artes Plásticas. Su propósito es que el estudiante adquiera 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. Curso presencial, en línea e híbrido.

DESCRIPCION VIGENTE DESCRIPCION VIGENTE. Curso presencial, en línea e híbrido.

{Nota: La descripción del curso no debe exceder los 1,000 caracteres}

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso el (la) estudiante:

- Reconocerá y comprenderá las manifestaciones bidimensionales en las artes plásticas contemporáneas a partir del estudio y práctica de sus aspectos formales, de diseño y conceptualización.
- Aplicará las metodologías de investigación al razonamiento, desarrollo, y contexto de la práctica creativa bidimensional.
- Describirá los componentes y elementos del diseño bidimensional en la práctica contemporánea.
- Utilizará diversas estrategias conceptuales y formales para nutrir su proceso creativo dirigido hacia las manifestaciones bidimensionales en las artes plásticas contemporáneas.
- Ejecutar proyectos bidimensionales proponiendo soluciones adecuadas al contenido de cada ejercicio y proyecto.
- (Deberá redactar objetivos de aprendizaje que sean observables, medibles y pertinentes al curso, centrados en el estudiante.)

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:

	Distribución del tiempo		
Tema	Presencial (lo vigente)	Híbrida	En línea
Lectura y discusión del Prontuario del Curso ARTE 3911, Metodología del curso Drincipios de Interpretación	30 horas	12 horas (presenciales) 18 hr	30 horas
 Principios de Interpretación Hermenéutica del arte contemporáneo 		(en línea)	
Contexto subjetivo, sociológico, histórico, emotivo			
Hans Geoff Gadamer, Arte y Verdad de la Palabra			
 Introducción a los conceptos básicos, fundamentos, de las artes visuales bidimensionales. 			
a. Medios y técnicas			

i. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. Art Fundamentals: Theory and Practice.			
Páginas 4 - 16,			
28 – 32			
 Fundamentos del arte, técnicas, conceptos de la bidimensionalidad en periodos históricos 			
 a. Revisión de artistas en diferentes manifestaciones. 			
i. Ocvrirk, Otto.Smithson, Robert.Art Fundamentals:Theory andPractice.			
Páginas 16-27			
 Principios de composición: harmonía, repetición, ritmo, patrón 			
a. Revisión de artistas			
i. Ocvrirk, Otto.Smithson, Robert.Art Fundamentals:Theory andPractice.			
Páginas 46-57			
Frottage, Siluetas, Cut- Outs			
6. Principios de composición: agrupar y relacionar	30 horas	12 horas (presenciales)	30 horas
a. Revisión de artistas		18 horas	
i. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. Art Fundamentals:		(en línea)	

Theory ar	nd
Practice.	

Páginas 57-65

- 7. Principios de composición: Estructura del cuadro: Variedad, Balance, Simetría, Asimetría.
 - a. Revisión de artistas de referencia
 - i. Ocvrirk, Otto.Smithson, Robert.Art Fundamentals:Theory andPractice.

Páginas 65-76

- 8. Principios de composición: Proporción, Dominio, Movimiento,Economía
 - a. Revisión de artistas de referencia.
 - i. Ocvrirk, Otto.Smithson, Robert.Art Fundamentals:Theory andPractice.

Páginas 76-87

- 9. Principios de composición: Líneas y Formas
 - a. Revisión de artistas de referencia.
 - i. Ocvrirk, Otto.Smithson, Robert.Art Fundamentals:Theory andPractice.

Páginas 98-118, 122-148

10. Principios de composición:Valor

	1		
a. Líneas y formas: Luis Camnitzer, The Book of Holes, 1977			
b. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. Art Fundamentals: Theory and Practice.			
Páginas 150-164			
Líneas, Perspectiva, Retícula			
I. Tema 3	30 horas	9 horas	30 horas
11. Autorretrato		(presenciales)	
12. Principios de composición: Textura		18 horas	
a. Revisión de artistas de referencia.		(en línea)	
i. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. Art Fundamentals: Theory and Practice.			
Páginas 167-178			
Lise Bing, My World. 1985			
Anselm Keifer, Over your cities grass will grow			
13. Principios de composición: Color			
i. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. Art Fundamentals: Theory and Practice.			
Páginas 183-215			
14. Principios de composición: Espacio			
i.Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. Art Fundamentals: Theory and Practice.			
Páginas 223-			

15. Introducción a las Vanguardias históricas, Neo-vanguardias, Contemporaneidad. Arte, concepto, lenguaje y tipografía.			
a. Berger, John. Modos de ver. [pdf]			
b. Clark, Lygia. La muerte del plano. [pdf]			
Rueda de color, Complementario directo, Complementario dividido, Triadic, Autorretrato			
II. Evaluación final	3 horas	3 horas (presenciales)	3 horas
Total de horas contacto	90 horas	90 horas (36 presenciales = 40% y 54 horas en línea = 60%)	90 horas

Libro de Texto Principal

Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. Art Fundamentals: Theory and Practice.

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES:

Se podrán utilizar algunas de las siguientes:

Presencial	Híbrido	En línea
Conferencias del profesorLecturas	Módulos instruccionales en línea	Módulos instruccionales interactivos
 Trabajos en grupo 	 Lecturas de artículos profesionales en línea 	 Lecturas de artículos profesionales en línea
Tareas individuales	Videos instruccionales	Videos instruccionales
Actividades de avalúo	Trabajos en grupo	 Trabajos en grupo
Actividades prácticas	Tareas individuales	Tareas individuales

Presentaciones orales

Aquí escriba las que utiliza ahora; las que se incluyeron al crearse y aprobarse el curso.

- Actividades de avalúo
- Actividades prácticas
- Presentaciones orales
- Videoconferencias asincrónicas y sincrónicas
- Actividades de avalúo
- Actividades prácticas
- Presentaciones orales
- Videoconferencias asincrónicas y sincrónicas

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:

Recurso	Presencial	Híbrido	En línea
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej. Moodle)	Institución	Institución	Institución
Cuenta de correo electrónico institucional	Institución	Institución	Institución
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Bocinas integradas o externas	No aplica	Estudiante	Estudiante
Cámara web o móvil con cámara y micrófono	No aplica	Estudiante	Estudiante

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: (Ejemplos de técnicas de evaluación)

Presencial	Híbrida	En línea
Asignaciones20%	Asignaciones30%	Asignaciones asincrónicas 30%
Exámenes 20%	Participación en foros	Participación en foros
Participación y asistencia10%	de discusión10%	de discusión10%
Proyectos de investigación creativa50 %	Exámenes10% Proyectos de investigación creativa50%	Proyectos de investigación creativos asincrónicos 50% Participación reuniones sincrónicas
Total100%		10%
Aquí escriba las que utiliza ahora; las que se incluyeron al crearse y aprobarse el curso.		
	Total100%	

	Total100%

ACOMODO RAZONABLE:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. 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 el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

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. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja".

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se utilizará el sistema de calificación de la UPR: A, B, C, D, F

AQUÍ ESCRIBA EL SISTEMA QUE SE INCLUYO AL APROBARSE EL CURSO. Por ejemplo: A, B, C, D, F

BIBLIOGRAFÍA

Referencias:

Aguilera Cerni, V. (2007). Diccionario del arte moderno: conceptos, ideas, tendencias. Valencia: Biblioteca,

Albers, Josef. (2010). Interaction of Color. CD-ROM edition. Yale University Press: New Haven.

Anfam, David. (1990) . Abstract Expressionism. New York: Thames & Hudson,

Argan, Giulio Carlo. (1991). El arte moderno. Madrid: Akal,

Arnaldo, J. (1989). Las vanguardias históricas. Madrid: Historia 16.

Arnason, H.H. & Maria F. Prather. (2009) <u>History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography</u>., 4th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Arnheim, Rudolf. (1971) Pensamiento visual. Buenos Aires: Editorial Universitaria.

Atterberry, Giselle. (2000) Design Essentials: a Handbook.

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Barrett, Terry. (1999) <u>Criticizing Art: Understanding the Contemporary</u>. (2da. edición) New York: McGraw-Hill.

Bauzá March, M. (2016). Pervivencia de la pintura abstracta en Mallorca en la posmodernidad. Las generaciones de los 50 – 60 y las nuevas generaciones.

Bazán de Huerta, M. (2016). Rivera antes de Rivera.: Los trabajos pictóricos de Manuel Rivera para el Instituto Nacional de Colonización. Arte y Ciudad: Revista de Investigación, 9, 61–90.

Becks-Malorny, Ulrike. (2009) <u>Wassily Kandinsky 1866-1944: The Journey to Abstraction</u>. Colonia: Taaschen.

Benjamin, Andrew. (1996) What is Abstraction?. New York: John Wiley & Sons.

Berger, John. (1974) Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Betti, Claudia & Teel Sale. (2011) <u>Drawing, a Contemporary Approach</u>. (3Rev Ed edition) New York: Harper Collins.

Bijvoet. Marga. (1997) <u>Art as Inquiry: Toward New Collaborations Between Art, Science and Technology</u>. New York: Peter Lang Publishing, Co.

Blok, C. (1999). Historia del arte abstracto (1900-1960). Madrid: Catedra, 1982

<u>Bowers</u>, John. <u>Introduction to Two-Dimensional Design: Understanding Form and Function</u>. John Wiley & Sons, Inc: NY.

<u>Chipp</u>, Herschel. (2012) <u>Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics</u> (California Studies in the History of Art) University of California Press: Berkeley.

Cennini, Cennino D'Andrea. (1954) <u>Il Libro dell'Arte</u>. New York: Dover Publications.

Chilvers, Ian and Harold Osborne, eds. (1997) <u>The Oxford Dictionary of Art</u>. new ed. New York: Oxford University Press.

Chilvers, Ian. (1998). A Dictionary of Twentieth-Century Art. New York: Oxford University Press.

Chipp, H.B. (1995) Teorías del arte contemporáneo. Madrid: Akal.

Cirlot, Lourdes, ed. (2005) <u>Primeras vanguardias artísticas: textos y documentos</u>. Barcelona: Editorial Labor.

Cowen, Tyler. (2002) <u>Creative Destruction: How Globalization is Changing the World's Cultures</u>. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Creevy, Bill. (1999)<u>Pastel book: Materials and Techniques for Today's Artist</u>. New York: Watson-Guptill Publications.

Darwent, Charles & K. Macfarlane, T. Kovats. (2007) <u>The Drawing Book: A Survey of Drawing, the Primary Means of Expresión</u>. (2nd Rep edition) New York: Black Dog Publishing.

Derrida, J. (2015). Dematerialization, Matériau, Materiel//1985. In P. Lange-Berndt (Ed.), Materiality: Documents of Contemporary Art (pp. 207, 208). Whitechapel Gallery.

de Micheli, M. (2010) Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza.

Douglas, D.& D.van Wyk. (1993) The Drawing Process-Rendering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Edwards, Betty. (1999) New Drawing on the Right Side of the Brain Workbook: Guided Practice in the Five Basic Skills of Drawing. Penguin: NY.

Edwards, Betty. (1999) The New Drawing on the Right Side of the Brain.

Penguin: NY.

Enstice, Wayne. (2003) Drawing: Space, Form, and Expression.

Prentice Hall: NY.

Edwards, Betty. (1999) The New Drawing on the Right Side of the Brain. New York: J.P. Tarcher.

Enstice, W. & M. Peters. (1990) <u>Drawing - Space, Form, Expression</u>. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Fekete, John, ed. (1987) Life After Postmodernism. New York: St Martin's Press.

<u>Freeland</u>, Cynthia.. (2011) <u>Art Theory: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)</u>.Oxford University Press: UK.

Gage, John. (1999) <u>Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction</u>. Berkeley: University of California Press.

Gettens, R. J. And G. L. Stout. (1966) <u>Painting Materials: A Short Encyclopaedia</u>. New York: Dover Publications.

García Navas, J. (2007) Dibujar despues de 1910. Barcelona: Ediciones UPC.

Giménez Morell, R. (1988) <u>Espacio, visión y representación en el dibujo y en la pintura del siglo XX</u>. Valencia: Universidad Politécnica.

Goldstein, Nathan. (2008) The Art of Responsive Drawing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

<u>Harrison</u>, Charles. (2008) <u>Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas</u>. Blackwell publishing, MA.

Jiménez, I. (2018). Intérvalos (Operating Sysems) 1998-2018. Intervalos, confines y terriorios.

Kater, Geoffrey. (2006) Design First for 3D Artists.

Wordware publishing: Texas.

Kocur, Zoya. (2011) Theory in Contemporary Art since 1985.

Blackwell publishing:MA. Medina Martín Mar. (2016). Presencia de la pintura matérica en la contemporaneidad plástica y estética española. Grupo El Paso, protoapertura al arte conceptual español [Universidad Complutence de Madrid]. Moros, S. (2018). Hasta cota de afección. Procesos de archivo. In Fins a Cota D'Afeccio. IVAM. Sale, Teel. (2012) Drawing: A Contemporary Approach. Wadsworth Pub Co: London. Slobodkin, (1949) Louis. Sculpture, Principles and Practice. Dover publications: NY. Tucker, William. (1985) The Language of Sculpture. Thames and Hudson: London. Stiles, Kristine (1996). Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' Writings. University of California Press: Berkeley. Referencias electrónicas: **REVISTAS** Arte al Día, Argentina www.artealdia.com Art in America, Estados Unidos

www.artinamericamagazine.com Art Forum, Estados Unidos www.artforum.com Art Nexus, Colombia www.artnexus.com Creativity Research Journal, Estados Unidos www.erlbaum.com Journal of Creative Behavior, Estados Unidos www.creativeeducationfoundation.org Journal of Visual Art Practice, Inglaterra www.intellectbooks.co.uk Leonardo, Estados Unidos http://mitpress2.mit.edu *The Futurist,* Estados Unidos www.wfs.org **MUSEOS** www.alternativemuseums.org www.artmuseums.harvard.edu www.drawingcenter.org www.frick.org www.guggenheim.org www.hirshorn.org www.mapr.org www.metmuseum.org www.moma.org www.morganlibrary.com

www.museoarteponce.org

www.museocontemporaneopr.org

www.museoreinasofia.es

www.nga.gov

www.newmuseum.org

www.tate.org.uk

www.whitney.org

{Nota: Se deberán incluir al menos cinco <u>referencias actualizadas (de cinco años o menos)</u>. Se deben incluir, además, otros materiales disponibles para el curso como programados, referencias electrónicas, entre otros. Los portales electrónicos no constituyen referencias electrónicas y se pueden colocar en una lista separada. En los cursos híbridos y en línea deberá asegurarse que los recursos estén disponibles de manera remota. Acceso remoto incluye, entre otros, las bases de datos del Sistema de Bibliotecas o de las demás unidades institucionales de información, la Internet con los debidos permisos o con licencias de acceso libre o de dominio público. Libros de texto requeridos deben proveer opción de uso, lectura o compra digital.}

Original preparado por: Yahaira Torres Rivera, EdD, febrero 2019

Revisado por: Clarisa Cruz Lugo, PhD

Aprobado por: Leticia Fernández Morales, MBA, CPA

DAA/DECEP

Adaptado por: Clarisa Cruz, PhD, 20 abril 2020

Aprobado por: Leticia Fernández Morales, MBA, CPA

 DAA

Prof. Raymond Cruz Corchado:

Actividades presenciales del curso:

ARTE 3911 Fundamentos de las Artes Visuales Bidimensional I

Lunes-miércoles 8:30-11:30AM

Mes / Día / Título de la actividad

Agosto 23: Fundamentos de las Artes Visuales Bidimensional. Hermenéutica del Arte Contemporáneo

Septiembre 1: Líneas y valores tonales

Septiembre 22: Siluetas: Cut - out

Octubre 6: Perspectiva

Octubre 20: Teoría del color

Noviembre 3: Rueda de Color

Noviembre 10: Complementario directo

Noviembre 17: Complementario dividido

Noviembre 24: Triada

Diciembre 1: Autorretrato