

Fundamentos2-3D

“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.

“I have never agreed with the premise that function as such gives birth to esthetic expression. I feel that function is an expression of a time and that esthetic reactions influence man-made forms, and we in turn are influenced by them”

Alexander Kostellow response to the Bauhaus dictum that form follows function.

PRONTUARIO:

ARTE 3912 Fundamentos de la Creación Visual 2._3D

Prof. Alejandro Quinteros

M&W_2pm-5pm. Modalidad- Distancia

Contacto:

Email. alejandro.quinteros@upr.edu

Web. alejandroquinteros.com

Course blog:

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

Horas de oficina: contacto cita previa.

DESCRIPCION.

Curso requisito para los estudiantes de nuevo ingreso a la concentración de Bellas Artes. Introducción al razonamiento y a la práctica de la creación de las manifestaciones tridimensionales de las artes visuales contemporáneas. Conferencia, discusión y taller sobre los elementos formales, técnicos y conceptuales de los medios tridimensionales en la plástica. Con el fin de que el estudiante adquiriera una visión panorámica de los fundamentos de los medios tridimensionales 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 tridimensional (3D).
2. reconocer las funciones históricas y culturales de las manifestaciones tridimensionales en la plástica.
3. entender el paradigma concepto / técnica de diversas manifestaciones de las artes visuales 3D .
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 3D utilizando los conceptos, medios y técnicas adecuadas al contenido de las mismas.

CONTENIDO.

1. conferencias sobre la creación plástica :razones, funciones históricas y

socio-culturales de sus manifestaciones tridimensionales 3D .

2. estudio y ejercicios prácticos dirigidos al estudio de la relación entre concepto , proceso y forma tridimensional.

a. elementos del diseño tridimensional:

-forma

-masa y espacio.

-linea.

-plano.

-2D a 3D, planar a dimensional.

-superficie.

-luz.

-tiempo y movimiento.

3. conferencias y ejercicios prácticos sobre los elementos formales de la plástica tridimensional.

a. principios del diseño tridimensional:

-unidad (gestalt).

-unidad y variedad.

-repetición (modularidad).

-patrón (repetición ordenada).

-ritmo.

-ilusión de movimiento.

-balance.

-simetría.

-asimetría.

-armonía.

-proximidad.

-énfasis.

-proporción.

-escala.

4. estudio y ejercicios en las metodologías de investigación y conceptualización de formas enmarcadas en las manifestaciones tridimensionales de las artes visuales contemporáneas.
5. proyectos finales demostrativos de la relación adecuada entre contenidos y medios 3D .
6. Crítica. desarrollo de un lenguaje crítico para expresarse acerca de la: teoría , estética, y relación socio-cultural de la obra de arte.

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.

EVALUACION.

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, 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 opiniones escritas. 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 está cubriendo material nuevo. Tres (3) ausencias sin excusa = 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 debe darse de baja u obtener una calificación final de F.

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

**También hacemos intervenciones de diseño participativo con organizaciones e instituciones culturales públicas en el área metro fuera del campus de Río 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 vía internet.*

Contenido en : alejandroquinteros.wordpress.com

Recursos internet:

<https://www.spatialagency.net>

<http://www.everydaylistening.com>

www.arteven.com

convocatorias de artes visuales y arte contemporáneo.

www.el-status.com

guía de artistas en Puerto Rico

museos y colecciones 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

BIBLIOGRAFIA:

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

BIBLIOGRAFIA:

- Boon, Marcus; Levine, Gabriel.2018.Practice. Documents of Contemporary Art London: MIT Press.
- Pentax, Stephen; etal.2013. Design Basics 2D and 3D. Wadsworth.2013.
- Miassen, Markus ; Hirsh Nikolaus. Eds. 2012. What is Critical Spatial Practice? Postsdam: Sternberg Press.
- Ingold, Tim. Making. Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. London: Routledge.
- Hoffmann, Jens.2012. The Studio. Documents of Contemporary Art London: MIT Press.
- Exner, Ulrich; Pressel, Dietrich.2009. Spatial Design.Berlin:Birkhäuser.
- Coles, Alex.2007.Design and Art. Documents of Contemporary Art London: MIT Press.
- Dean, Tacita ; Millar Jeremy.2005. Art Works. Place. London:Thames & Hudson.
- Hannah, Gail Greet. 2002. Elements of Design. New York: Princeton Architectural Press.
- Luecking, Stephen. 2002. Principles of Three-Dimensional Design. Objects, space, and meaning. New Jersey: Prentice Hall.
- Kwon, Miwon. 2002. One Place After Another. Site-specific Art and location identity. Cambridge, MA: MIT Press.
- Foster, Hal. 2002. Design and Crime, and other diatribes. New York: Verso.

- Wong Wucius.1993. Principles of Form and Design.Wiley Press.
- Di Mari, Antony; Yoo, Nora. 2012.Operative Design. A catalog of Spatial Verbs. The Netherlands; Bis Publishers.
- Reiser, Jesse; Nanako, Umemoto. 2006. Atlas of Novel Tectonics. New York: Princeton Architectural Press.
- Haywood Rolling, James Jr.2013. Arts-Based Research. New York: Peter Lang.
- Blanciak, François.2008. Siteless. 1001 Building Forms. Cambridge,MA: MIT Press.
- Moussavi, Farshid.2009. The Function of Form. Cambridge,MA: Actar and Harvard University Graduate School of Design.
- Salama, Ashraf M. 2015. Spatial Design Education. UK: Ashgate Publishing Limited.
- Luhmann, Niklas.2000. Art as a Social System. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Stiles, Kristine. 1996.Theories and Documents of Contemporary Art, a Source Book of Artist's Writings. University of California Press.
- Bachelard, Gaston.1994 The Poetics of Space.The classical look at how we experience intimate space. Boston :Beacon Press.
- Foster,Hal. 1987. Discussions in Contemporary Culture.Dia Art Foundation. Seattle:Bay Press.
- Wallis,Brian. 1984, Art After Modernism: rethinking representation. New York:The new Museum of Contemporary Art.
- Tuan, Yi-Fu. 1977. Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis. University of Minnesota Press.

las lecturas están en <http://alejandroquinteros.wordpress.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).
sujeto a cambios,

TODO CAMBIO SE DISCUTIRA EN CLASE.

FUNDAMENTOS 2

Elementos del diseño tridimensional :3D

conceptos: forma

repetición

estructura

similitud

gradación

radación

anomalía

contraste

concentración

textura

espacio

Temas:

- 1-Diseño: Línea y espacio.
 - Platonic sólidos:
 - tetrahedron construcción.
 - Archimedean sólidos
 - Stellated sólidos
- 2-Diseño: Plano y espacio.
 - bajo relieve, relieves extendidos usando simetrías radiales.
 - planos Seriales
- 3-Diseño: Estructuras y modularidad.
 - formas triangulares usando riostras (struts)
 - formas curvilíneas & hiperparabólicas
- 4-Intersecciones: Arte, espacio y arquitectura.
- 5-Construcciones: habitats, totems y monumentos
- 6-Ensamblajes: múltiples y útiles.
- 7-Objeto encontrado / ready made: deconstrucción de una vida ordinaria.
- 8-Instalaciones: arquitecturas y espacios inmersos.

Materiales:

Cartón corrugado
Foam core
Exacto knives
Bristol Board, 22" X 28"
Duco Cement,
glue gun
compass
mat board
metal straight edge,

pencil
X-acto knife or utility knife
Applicator Sticks
gafas de seguridad
EMT/pvc tubing
otros a discutirse en clase.

Calendario:

Dia 1: intro al curso, materiales y metodologías.

Conferencia

Dia 2: conferencia: la linea y espacio en 3D. Definición/creacion del espacios puros.

Fred Sandback

Arthur Gaston, etc

Proyecto: creación de un espacio fisico interviniendo en una arquitectura definida con el uso unico de cordón blanco. Dimensiones generales

10'x10'x10'.materiales: cordón lectura #1 conceptual

art_ideas,systems,processes. Daniel Marzona

Dia 3: crit #1 linea/ espacio puro.

Dia 4: conferencia: el plano y espacio 3D.

David Smith, Tony Smith, Anthony Caro, Calder, Judd,etc.

Demostraciones taller de madera: chop saw, jig saw, band saw, drill press,nail gun.

Proyecto: objeto escultórico de 16 caras. Monocromatico.

materiales: babom 1/4 o ply 1/2

Lectura#2 Kosuth, J. (1991). Painting versus art versus culture (or, why yan can paint if you want to, but it probably won't matter

Dia 5:Presentacion programa Google Sketchup.

Dia 6: crit #2 objeto de 16 caras.

Dia 7: conferencia: Estructuras y modularidad. Estructuras técnicas, de soporte y

conceptuales: espacio abierto/cerrado, publico/privado, ying/yang.

El modulo, la repetición y la producción en masa en el objeto de arte:

Judd, Whiteread, Koons, Rhoades, Andre, etc.

Demostraciones taller de metal: mig welder (mild steel), chop saw, drill press, plasma cutter.

Proyecto: "abrazame que me caigo". Dimensiones: tu cuerpo.

Materiales: varios a discutirse en clase.

Dia 8: Taller.(visita a museo)

Dia 9: crit#3 estructura/modulo

Dia 10: conferencia: Intersecciones: Arte, espacio y arquitectura.(visita a museo)

Lectura #3

conferencia: Construcciones: habitats, totems y monumentos.

Lectura #4

Proyecto#4: habitat, totem o monumento.(practica de campo)

Materiales: varios

Técnicas: varios.

Dia 11: taller

Dia 12: crit#4

Dia 13: conferencia: Ensamblages: multiples y utiles. Andrea Zitel.etc.

Lectura #5

conferencia: objeto encontrado "found object"/"ready made" . Duchamp

Lectura #6

Dia 14: conferencia: Instalaciones: arquitectura del poder, espacio inmerso.

Lectura #7

Proyecto#5: ensamblage, "ready made" o instalación.

Materiales: varios

Técnicas: varios.

Taller

Día 15: crit#5 Final

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.