

SILABUS

Prof. Fernando Paes – Fundamentos I – Departamento de Bellas Artes, Recinto de Río Piedras

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.

“De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE - Al finalizar el curso, el 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.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:

- 1. Lectura y discusión del Prontuario del Curso ARTE 3911. Metodología del curso. Lista de materiales.**
- 2. Principios de Interpretación hermenéutica del arte contemporáneo**

Contexto subjetivo, sociológico, histórico, emotivo *Hans Geoff Gadamer, Arte y verdad de la Palabra*

1) Introducción a los conceptos básicos, fundamentos, de las artes visuales bidimensionales.

Medios y técnicas. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentales: Theory and Practice*. P. 4 - 16, 28 – 32

2) Fundamentos del arte, técnicas, conceptos de la bidimensionalidad en periodos históricos

Revisión de artistas en diferentes manifestaciones. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentales: Theory and Practice*. Páginas 16-27

3) Principios de composición: armonía, repetición, ritmo, patrón

Revisión de artistas. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentals: Theory and Practice*. Páginas 46-57

Frottage, Siluetas, Cut- Outs, Repetición, Puntillismo, Decollage (ejercicios)

4) Principios de composición: agrupar y relacionar

Revisión de artistas. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentals: Theory and Practice*. Páginas 57-65

5) Principios de composición: Estructura del cuadro: Variedad, balance, simetría, asimetría.

Revisión de artistas de referencia. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentals: Theory and Practice*. Páginas 65-76

6) Principios de composición: Proporción, dominio, movimiento, economía

Revisión de artistas de referencia. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentals: Theory and Practice*. Páginas 76-87

7) Principios de composición: Líneas y Formas

Revisión de artistas de referencia. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentals: Theory and Practice*. Páginas 98-118, 122-148

a. Valor

b. Líneas y formas: Luis Camnitzer, *The Book of Holes*, 1977. Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentals: Theory and Practice*. Páginas 150-164,

c. Línea, perspectiva, retícula (ejercicios)

8) Autorretrato. Concepción, psicología, auto-estudio.

9) Principios de composición: Textura

Revisión de artistas de referencia. 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*

10) Principios de composición: Color Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. *Art Fundamentals: Theory and Practice*.

Páginas 183-215.

11) Principios de composición: Espacio

i.Ocvrirk, Otto. Smithson, Robert. ArtFundamentals: Theory and Practice. Páginas 223-

12) Introducción a las Vanguardias históricas, Neo-vanguardias, Contemporaneidad. Arte, concepto, lenguaje y tipografía.

Berger, John. Modos de ver. [pdf]; Clark, Lygia. La muerte del plano. [pdf]; Rueda de color, Complementario directo, complementario dividido, autorretrato

Total de horas contacto 90 horas 90 horas

Libro de Texto Principal

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

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES:

Se podrán utilizar algunas de las siguientes:

Presencial

Híbrido

En línea

- Conferencias del profesor
- Lecturas
- Trabajos en grupo
- Tareas individuales
- Actividades de avalúo
- Actividades prácticas Módulos instruccionales en línea
- Lecturas de artículos profesionales en línea
- Videos instruccionales
- Trabajos en grupo
- Tareas individuales Módulos instruccionales interactivos
- Lecturas de artículos profesionales en línea
- Videos instruccionales
- Trabajos en grupo; Tareas individuales:
 - Presentaciones orales
 - Actividades prácticas
 - Presentaciones críticas colectivas

- *Videoconferencias asincrónicas y sincrónicas* *Actividades de avalúo*

- *Videoconferencias asincrónicas y sincrónicas*

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: (Ejemplos de técnicas de evaluación)

Presencial	Híbrida	En línea
-------------------	----------------	-----------------

Asignaciones	20%	
--------------------	-----	--

Exámenes...	20%	
-------------	-----	--

Participación y asistencia ..	10%	
-------------------------------	-----	--

Proyectos de investigación creativa	50 %	
-------------------------------------	------	--

Total.....	100%	
-------------------	-------------	--

Aquí escriba las que utiliza ahora; las que se incluyeron al crearse y aprobarse el curso. *Asignaciones... 30%*

Participación en foros

<i>de discusión.....</i>	<i>10%</i>	
--------------------------	------------	--

<i>Exámenes</i>	<i>10%</i>	
-----------------------	------------	--

<i>Proyectos de investigación creativa.....</i>	<i>50%</i>	
---	------------	--

Total 100%	<i>Asignaciones asincrónicas..... 30%</i>	
-------------------	---	--

Participación en foros

<i>de discusión.....</i>	<i>10%</i>	
--------------------------	------------	--

<i>Proyectos de investigación creativosasincrónicos</i>	<i>50%</i>	
---	------------	--

<i>Participación reuniones sincrónicas</i>	<i>10%</i>	
--	------------	--

<i>.....</i>	Total	100%
--------------	--------------	-------------

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.

El uso de cualquier generador de texto basado en IA (inteligencia artificial) en cualquier tarea o trabajo asignado se considera deshonestidad académica y viola el artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos), a excepción de ejercicios en que el/la profesor/a sugiera o requiera el uso de estas plataformas.

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO 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”.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE DISCRIMEN POR SEXO O GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO:

La Universidad de Puerto Rico, como institución de educación superior y centro laboral, protege los derechos y ofrece un ambiente seguro a todas las personas que interactúan en ella, ya sea a estudiantes, empleados, contratistas o visitantes. Por tanto, se promulga la política con el fin de promover un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, Cert. 107 (2021-2022) JG, Política y procedimientos para el manejo de situaciones de discrimen por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico. Se establece un protocolo para el manejo de situaciones relacionadas con las siguientes conductas prohibidas: discrimen por razón de sexo, género, embarazo, hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia doméstica, violencia en cita y acecho, en adelante, «las conductas prohibidas», en el ambiente de trabajo y estudio.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este prontuario oficial. De acuerdo a la información oficial y las directrices institucionales, el profesor realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

If an emergency or an interruption of courses occurs, course offerings will take place with the support of distance learning modalities, as established in the official syllabus. In compliance with official communications and institutional guidelines, the professor will make efforts to communicate with students via institutional email or other available communication outlets to coordinate the continuity of course work.

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) History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, 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) Criticizing Art: Understanding the Contemporary. (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) Wassily Kandinsky 1866-1944: The Journey to Abstraction. 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) Drawing, a Contemporary Approach. (3Rev Ed edition) New York: HarperCollins.

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

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

[Bowers](#), John. Introduction to Two-Dimensional Design: Understanding Form and Function . John Wiley & Sons, Inc: NY.

[Chipp](#), Herschel. (2012) Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics (California Studies in the History of Art) University of California Press: Berkeley.

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

Chilvers, Ian and Harold Osborne, eds. (1997) The Oxford Dictionary of Art. 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) Primeras vanguardias artísticas: textos y documentos. Barcelona: EditorialLabor.
- Cowen, Tyler. (2002) Creative Destruction: How Globalization is Changing the World's Cultures. Princeton,NJ: Princeton University Press.
- Creevy, Bill. (1999)Pastel book: Materials and Techniques for Today's Artist. New York: Watson-Guption Publications.
- Darwent, Charles & K. Macfarlane, T. Kovats. (2007) The Drawing Book: A Survey of Drawing, the Primary Means of Expresión. (2nd Rep edition) New York: Black Dog Publishing.
- Derrida, J. (2015). Dematerialization, Matériau, Matériel//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) Drawing - Space, Form, Expression. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Fekete, John, ed. (1987) Life After Postmodernism. New York: St Martin's Press.
- [Freeland](#), Cynthia.. (2011) Art Theory: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) .OxfordUniversity Press: UK.
- Gage, John. (1999) Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Berkeley:University of California Press.
- Gettens, R. J. And G .L. Stout. (1966) Painting Materials: A Short Encyclopaedia. New York: Dover Publications.
- García Navas, J. (2007) Dibujar despues de 1910. Barcelona: Ediciones UPC.
- Giménez Morell, R. (1988) Espacio, visión y representación en el dibujo y en la pintura del siglo XX.Valencia: Universidad Politécnica.
- Goldstein, Nathan. (2008) The Art of Responsive Drawing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- [Harrison](#), Charles. (2008) Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas .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 .

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 Complutense 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.artaldia.com

Art in America, Estados Unidos

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.museoreinasofia.es
www.nga.gov
www.newmuseum.org
www.tate.org.uk

www.whitney.org