

PRONTUARIO

TÍTULO:	Creación bidimensional
CODIFICACIÓN:	ART 215
PRERREQUISITOS:	ART 116 y ART 125
CRÉDITOS:	3 créditos 90 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Taller introductorio a los principios y fundamentos de la creación visual en dos dimensiones, sus medios, técnicas, métodos y herramientas así como los fundamentos teóricos que rigen la producción artística tradicional, contemporánea y actual. Se enfatiza en el proceso creativo, desde la idea hasta el diseño y la elaboración. El curso refuerza el entendimiento y uso del vocabulario artístico con sesiones donde el estudiante debate sobre sus proyectos de manera constructiva con el resto del colectivo estudiantil y el profesor.

JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje y aplicación de conocimientos teóricos y prácticos de la creación bidimensional es fundamental para el desarrollo artístico integral del estudiante y la evolución de su personalidad artística. Los fundamentos de la práctica bidimensional le brindan al estudiante el aprendizaje de los medios, técnicas, métodos y herramientas que se emplean durante el proceso creativo y productivo. Mientras que los fundamentos teóricos le proveen una base conceptual con la cual idear y poner en función la comunicación plástica. La elaboración consciente de proyectos artísticos fortalece la creatividad y estimula la capacidad de innovación en los estudiantes.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Comunicación**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Entender los fundamentos de los medios, técnicas, materiales, herramientas y soportes tradicionales y contemporáneos de la creación bidimensional
2. Manejar las diversas aplicaciones de la creación bidimensional desde lo tradicional a los llamados *new media*.
3. Aplicar los conceptos teóricos y prácticos de la creación bidimensional.
4. Conocer los componentes principales de la representación y conceptualización de obras bidimensionales.
5. Comprender el proceso creativo e investigativo de las artes bidimensionales.
6. Conocer las distintas consideraciones aplicables al lenguaje visual bidimensional.
7. Relacionar la creación bidimensional a la historia del arte.
8. Integrar su área de interés profesional con el emprendimiento por medio de los procesos académicos institucionales.
9. Integrar al desarrollo y creación de sus trabajos académicos diversas herramientas tecnológicas y programas disponibles.

CONTENIDO

- I. Introducción al arte bidimensional
 - A. Historia y pensamiento bidimensional
 - B. Bidimensionalidad y arte
 - C. Medios bidimensionales
 - D. Composición
 1. Factores
 2. Esquemas
 3. Elementos estructurales
 4. Relación figura-fondo
 5. Organización
 - E. Color
 1. Factores
 2. Contrastes
 3. Armonías
 4. Gamas

II. Manifestaciones Tradicionales

A. Medios secos

1. Técnicas y Materiales
 - a. Pigmentos
 - b. Disolventes
 - c. Superficies
 - d. Fijadores
2. Recursos de oficio
3. Aspectos técnicos
4. Procesos Creativos

B. Medios fluidos

1. Técnicas y Materiales
 - a. Pigmentos
 - b. Disolventes
 - c. Superficies
 - d. Barnices
2. Recursos de oficio
3. Aspectos técnicos
4. Procesos Creativos

III. *Collage* y medios mixtos

- A. Superficies
- B. Recursos de Oficio
- C. Aspectos técnicos
- D. Procesos creativos

IV. Arte digital

A. Imagen bitmap

1. Superficies
2. Recursos de oficio
3. Aspectos técnicos
4. Procesos creativos

B. Imagen vectorial

1. Superficies
2. Recursos de oficio
3. Aspectos técnicos
4. Procesos creativos

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Análisis crítico de contenido audiovisual
- Análisis crítico de lecturas relacionadas al campo
- Visitas a espacios culturales y artísticos
- Discusión socializada
- Interacción con aplicaciones móviles sobre arte
- Trabajos prácticos
- Portafolio
- Rubricas para: estudios de campo, proyecto investigativo y portafolio

EVALUACIÓN

Participación	20%
Experiencia de inmersión	30%
Trabajos parciales	30%
Proyecto o examen (final)	<u>20%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Arnheim, R., & Balseiro, M. L. (2015). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. Alianza Editorial.

Bayrle, T. (2015). *Vitamin P: new perspectives in painting: Tomma Abts, Franz Ackermann, Nader Ahriman* Phaidon.

Berger, R. (n.d.). *El conocimiento de la pintura*. Erscheinungsort nicht ermittelbar.

Chuhurra, O. L. (1971). *Estética de los elementos plásticos*. Publikar.

Dondis, D. A., & Beramendi, J. G. (2017). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Editorial Gustavo Gili, S.L.

- Faulkner, A., & Chavez, C. (2018). *Adobe Photoshop CC*. Adobe Systems Incorporated.
- Goldstein, N. (1979). *Painting, visual and technical fundamentals*. Englewood Cliffs. Prentice-Hall.
- Hurtado, M., & Patón, V. (2002). *Educación plástica y visual: El lenguaje visual*. Ecir.
- Malins, F. (1983). *Para entender la pintura los elementos de la composición*. Hermann Blume.
- Mayer, R. (1981). *The artist's handbook of materials and techniques*. Viking Press.
- Mondrian, P. (2007). *La nueva imagen en la pintura ; La realización del neoplasticismo en la arquitectura del futuro lejano y de hoy*. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia.
- Polleri, A., & Lissardy, B. (1982). *El lenguaje gráfico plástico: Fundamentos y nuevos enfoques : Manual para docentes, estudiantes y artistas*. Edylir Uruguay.
- Sagaró, J. D. (1994). *Composición artística: Dibujo, pintura, fotografía, grabado, escultura ; el arte de ordenar figuras y elementos para conseguir el mayor efecto de unidad y belleza*. Leda.
- Schunk, D. H. (2012). *Teorías del aprendizaje: Una perspectiva educativa*. Pearson Educación.
- Schwabsky, B. (2016). *Vitamin P3: New perspectives in painting*. Phaidon.
- Uddin, M. S., & Salas, R. N. (2000). *Dibujo de composición*. McGraw-Hill.
- Ward, T. W. (1992). *Composición y perspectiva*. Blume.
- Wood, B. (2018). *Adobe Illustrator CC 2018 release: Classroom in a book*. Adobe Press.

Zelanski, P., & Fisher, M. P. (2011). *The art of seeing*. Upper Saddle River. Prentice Hall.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

Art News
Art Nexus
Art Forum
Lapiz
Mas de Arte
Art in America
Artnet
Flash Art
Frieze

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Juxtapoz <https://www.juxtapoz.com/news/page/2/>

Hi-Fructose <https://hifructose.com>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022