

Ámbitos de carreras en Artes Plásticas que se complementan y aportan conocimiento y desarrollo y ofrecen un abanico de oportunidades para la escogencia de carrera

DISEÑO CERÁMICO

Campo de acción:

La carrera de Artes Plásticas con énfasis en Diseño Cerámico, forma profesionales con dominio teórico y práctico del diseño cerámico bi y tri dimensional, con conocimientos de métodos, materiales, técnicas, nuevas tecnologías y procesos que se conjugan en la creación y producción artística cerámica, con una gran capacidad de expresión visual, sentido crítico y de proyección individual y colectiva.

Este profesional contará con la capacidad de organizar exposiciones individuales, colectivas y colaborativas, desempeñarse como encargado/a de producción, asesorar y dirigir actividades artísticas y artesanales, habilidad para orientar procesos de enseñanza/aprendizaje en todos los niveles educativos en el país y en talleres privados, dirigir galerías de arte, proyectos de obra pública, diseño y decoración de objetos cerámicos, consultor de proyectos de pequeña industria y tecnología de los materiales cerámicos.

Importancia:

La persona ceramista es un profesional de las artes plásticas que:

- Posee un dominio teórico y práctico del lenguaje del diseño, a través de forma propone, construye, y restaura proyectos cerámicos.
- Domina las técnicas cerámicas como vaciado, pelliczo, rollos, placas, moldes, modelado en arcilla, así como múltiples técnicas decorativas como engobes, esmaltes y procesos de vitrificación.
- Conoce, investiga y experimenta con diferentes materiales cerámicos para la obtención de arcillas, pastas y esmaltes para producción artística.
- Experimenta con técnicas de alfarería el diseño de todas las formas en el que medie el torno, como recurso en el desarrollo de cualquier proyecto utilitario o conceptual.
- Manejo básico de la tecnología de hornos cerámicos.

Habilidades y características deseables:

- Visualización espacial para expresar equilibrio entre el espacio y la forma en un área determinada.
- Destreza manual para el dominio rápido los materiales cerámicos, equipos y herramientas propias del campo artístico.
- Sentido de observación y capacidad para expresar el volumen y el movimiento de las ideas.
- Imaginación creadora.
- Sensibilidad ante la arcilla para producir tridimensionalmente la forma.
- Espíritu investigativo, reflexivo y crítico, tanto de su obra, como de la de otros artistas; así como de su entorno social.

Mercado laboral:

La persona profesional en Diseño Cerámico podrá:

- Organizar exposiciones, exhibir sus obras y venderlas en el mercado abierto.
- Enseñar en centros universitarios o en talleres privados que no requieren formación didáctica.
- Optar por la docencia en colegios, con formación didáctica.
- Brindar asesorías sobre producción artesanal a nivel de industria.
- Laborar en fábricas de artesanías como tornero, como diseñador o ejecutor de cualquier acción cerámica.

DISEÑO ESCULTÓRICO

Campo de acción:

La carrera de Artes Plásticas con énfasis en Diseño Escultórico forma profesionales con dominio teórico y práctico de la escultura. Estos y estas profesionales conocen y dominan técnicas como el modelado en arcilla, la talla en madera, la talla en piedra, la soldadura del metal, el ensamble y la fundición en bronce, por lo que se puede desempeñar con creatividad en cualquier trabajo relacionado con el diseño escultórico.

Además, tendrán conocimiento en otras técnicas tridimensionales como el moldeado con yeso, el positivo en resina, el corte láser y algunas técnicas experimentales.

Importancia:

La persona profesional en Escultura está capacitada para:

- Dominar, tanto en lo teórico como en lo práctico, técnicas propias de la escultura: el modelado en arcilla, la talla en madera, la talla en piedra, la soldadura del metal y la fundición en bronce.
- Investigar y experimentar diferentes materiales, trabajando con proporción y acabado un proyecto escultórico.
- Comprender y elaborar diferentes texturas mediante el empleo de distintos materiales y herramientas.
- Desempeñar con creatividad cualquier trabajo relacionado con el diseño escultórico.

Habilidades y características deseables:

- Visualización espacial para la expresión, composición y diseño del espacio en una forma determinada.
- Destreza manual en el dominio preciso de herramientas propias del campo artístico.
- Sentido de observación con el fin de la expresión escultórica de ideas.
- Sensibilidad para producir ideas por medio de las técnicas escultóricas.
- Espíritu investigativo, reflexivo y crítico, tanto en lo que respecta a su obra como a la de otros artistas; así como de su entorno social.

Mercado laboral:

La persona profesional en diseño escultórico podrá:

- Organizar exposiciones donde exhiba sus obras al público en el mercado abierto.
- Enseñar en el nivel de universidad y en talleres privados que no requieran formación didáctica.
- Dirigir galerías de arte.
- Elaborar proyectos escultóricos por encargo, ya sea de mediano tamaño o de gran escala para obras artísticas públicas.

DISEÑO PICTÓRICO

Campo de acción:

La carrera de Artes Plásticas con énfasis en Diseño Pictórico forma profesionales capacitados en el manejo conceptos estéticos, así como técnicas de su campo para la formación de criterios personales. El profesional logra desempeñarse con creatividad en cualquier trabajo relacionado con el diseño y el color, bidimensional y tridimensional.

Importancia:

La persona profesional en Diseño Pictórico está capacitada para:

- Comprender y aplicar en el campo de la pintura, conceptos estéticos, técnicas y procedimientos de investigación visual, para la formación de criterios de producción visual.
- Aplicar el dibujo y el color como medios de investigación visual.
- Conocer la teoría del color: sus propiedades, cualidades y características, de modo que le permita desarrollar su aplicación en investigaciones artísticas pictóricas.
- Dominar componentes visuales y materiales propios de la práctica de la pintura, como recursos y herramientas para el enriquecimiento de un lenguaje de trabajo.
- Desempeñar con creatividad cualquier trabajo relacionado con el diseño.

Habilidades y características deseables:

- Facilidad en la expresión artística de la línea y el diseño para producir ideas en el campo bidimensional.
- Sentido de observación y capacidad para expresar el volumen y el movimiento
- Capacidades de expresión escritas y orales para el manejo de contenidos teóricos relacionados a la pintura y las Artes Visuales en general
- Espíritu investigativo, reflexivo y crítico, tanto de su obra, como de la de otros artistas; así como de su entorno social.

Mercado laboral:

La persona profesional en Diseño Pictórico se encuentra en capacidad de:

- Organizar exposiciones, exhibir sus obras y venderlas en el mercado abierto.
- Enseñar en centros universitarios o en talleres privados que no requieren formación didáctica.
- Optar por la docencia en colegios, con formación didáctica.
- Brindar asesorías sobre producción visual y artística a nivel de industria.

DISEÑO DE LA ESTAMPA

Campo de acción:

Esta carrera tiene su énfasis en el grabado y la estampación artística, forma profesionales capacitados en técnicas de reproducción múltiple tales como huecogrado (grabado en metal), xilografía, litografía y serigrafía; así como técnicas mixtas. Durante la carrera el estudiantado estará involucrado en la producción de imágenes gráficas, y aprenderá sobre el apropiado uso del taller, equipo y materiales, al igual que la posible exhibición de estas. Puede organizar exposiciones donde muestre sus obras, apoyar y desarrollar actividades junto a otros profesionales de las artes visuales. Entre otras labores realizables está la enseñanza en los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria, así como en talleres privados dirigidos al público en general. Además, puede ejercer como curador de colecciones gráficas, así como dirigir galerías de arte.

Importancia:

La persona graduada en Diseño de la Estampa cuenta con la capacidad de:

- Comprender las necesidades y perspectivas en las artes gráficas contemporáneas, los materiales y su empleo en el contexto regional.
- Conocer y analizar el desarrollo de propuestas creativas, bocetos y dibujos para sus proyectos plásticos.
- Dominar técnicas variadas y empleo de los diferentes materiales, tales como mordientes químicos, tintas, metales, maderas, piedras, papeles, sedas.

Características deseables:

- Facilidad en la expresión plástica y el diseño para crear o representar ideas.
- Visualización espacial orientada a la expresión, composición y diseño del espacio en una forma determinada.
- Destreza manual para el dominio preciso de herramientas propias del grabado artístico.
- Sentido de observación y capacidad en la expresión del volumen, el color y el claroscuro.
- Sensibilidad para producir ideas por medio de las técnicas de edición multi ejemplar del grabado.
- Disposición de tiempo suficiente fuera de lecciones para prácticas de desarrollo individual.

Mercado laboral:

La persona profesional en Diseño de la Estampa podrá:

- Organizar exposiciones públicas en el mercado abierto.
- Apoyar y desarrollar actividades junto a otros profesionales de las artes visuales.
- Ofrecer sus servicios privados en lo referente a la estampación y edición de obra artística.
- Realizar curaduría de obras en Grabado.
- Ejercer la docencia artística en el nivel de universidad, secundaria, primaria y en talleres independientes.
- Dirigir galerías de arte.

HISTORIA DEL ARTE

Campo de acción:

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Historia del Arte forma profesionales en la definición estilística de la forma y el conjunto de la expresión artística, así como en sus aspectos técnicos e históricos, además de la conservación y el montaje de obras artísticas.

Importancia:

Los humanos han construido el mundo mediante un largo proceso de abstracción, que permitió el paso de los Neandertales al humano de Cromañón. Esto definió nuestro lugar en el mundo, el cual está constituido por la forma en como lo vemos. Tomar conciencia del mundo y sus múltiples expresiones, es permitir saber cómo se construyen las imágenes en tiempo y espacios particulares. De ahí el por qué de la importancia de su estudio.

La persona profesional en Historia del Arte está capacitada para:

- Analizar e interpretar las formas artísticas, para gestionar los bienes culturales y para trazar las líneas teóricas y prácticas que conduzcan al acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico.
- Entender conceptos estéticos, así como técnicas de los diversos campos de especialidad de la producción artística.
- Desempeñar con creatividad la administración, conservación y montaje de la obra artística.
- Ser un/a crítico/a experto crítico del arte, al valorar la producción en contextos históricos y actuales diversos.
- Manejar conceptos estéticos y teóricos, así como técnicas de los diversos campos de especialidad de la producción artística.
- Es un investigador(a) profesional y productor de ensayos y estudios teórico-históricos que plasmen la importancia de los bienes patrimoniales y la memoria histórica a través de sus manifestaciones plásticas, arquitectónicas, etc., de las distintas culturas.
- Redefinir las Artes Visuales, conceptual y metodológicamente mediante la actualización de sus respectivos contextos históricos.
- Desarrollar aptitudes y actitudes profesionales que permitan integrar al proceso de la historia y la crítica del arte las diferentes metodologías, conceptos y técnicas de investigación actuales.
- Asumir la historia, la teoría y la crítica del arte como una creación humanística de la cultura nacional y universal, contribuyendo al proceso de configuración de la identidad nacional.

Habilidades y características deseables:

- Facilidad para la expresión tanto oral, como escrita y el diseño de ideas.
- Capacidad de observación, análisis y síntesis que se aplicará sobre textos artísticos.
- Actitud exploradora, reflexiva y crítica ante la obra artística.
- Disposición para la investigación y el trabajo de campo en equipos multidisciplinarios y en contextos culturales diversos.
- Capacidad para la planificación, administración y montaje de patrimonio cultural.
- Rigurosamente ético con sus afirmaciones e investigaciones

Mercado laboral:

- Facilidad para la expresión tanto oral, como escrita y el diseño de ideas.
- Capacidad de observación, análisis y síntesis que se aplicará sobre textos artísticos.
- Actitud exploradora, reflexiva y crítica ante la obra artística.
- Disposición para la investigación y el trabajo de campo en equipos multidisciplinarios y en contextos culturales diversos.
- Capacidad para la planificación, administración y montaje de patrimonio cultural.
- Contar con una perspectiva ética ante el patrimonio cultural.
- Tasador y analista de colecciones
- Jefe de Curaduría, Curaduría de colecciones, Curador de museo, Director General y Curador de Galería.
- Dirección del Museo
- Mediación (educación) y docencia a nivel universitaria.

DISEÑO GRÁFICO

Campo de acción:

La disciplina de Diseño Gráfico forma profesionales con dominio en las áreas del diseño visual artístico; así como en las áreas del diseño gráfico, fotográfico y comunicacional, en actividades de publicidad, edición, medios e imagen corporativa, fija, en movimiento e interactiva.

Importancia:

La persona profesional en Diseño Gráfico está capacitada para:

- Participar –de manera individual y colectiva– en los procesos de investigación, concepción, desarrollo, producción y evaluación de proyectos creativos propios del diseño gráfico, comunicacional y fotográfico.
- Comprender el manejo del equipo, la utilización de materiales y la realización de procesos técnicos utilizados en la creación artística, en la industria gráfica y en los medios de comunicación masiva.
- Aplicar la teoría del diseño visual.
- Generar diseño de aplicaciones interactivas tales como web y apps.
- Desarrollo de imagen coordinada y marca.
- Desarrollo de imagen fija y en movimiento.
- Diseño editorial (impreso y digital)
- Diseño de embalajes y empaques.
- Señalética.

Características deseables:

- Apreciación estética, imaginación y originalidad, que permitan el desarrollo de proyectos novedosos, creativos y de valor plástico.
- Agudeza visual, agilidad manual y precisión para el manejo de equipo y herramientas y para la aplicación de procesos técnicos y artísticos.
- Aptitud para diseñar y dibujar.
- Habilidad para conceptualizar y desarrollar proyectos, con base en la recopilación, la interpretación y el análisis de información.

Mercado laboral:

La persona profesional en Diseño Gráfico podrá:

- Desempeñarse en lo referente al diseño visual en agencias publicitarias, agencias de diseño, empresas de embalaje, industria gráfica, editoriales y medios de comunicación de instituciones públicas y privadas.
- Brindar servicios de diseño gráfico, comunicacional y fotográfico, por contrato, en forma individual o en equipo.
- Asesorar y dirigir actividades artísticas y proyectos culturales.
- Ejercer la docencia en colegios y universidades.
- Dedicarse a la creación artística y venta de obras.
- Desarrollo de aplicaciones interactivas en web y apps.

Agradecimientos

Dr. José Antonio Blanco Villalobos
Director a.i. Escuela de Artes Plásticas
Teléfono: 2511-8946

Coordinationes de Carrera en Artes Plásticas UCR