

Posgrados cuyo polo de interés son las Artes Plásticas

Para el presente artículo, presentamos los posgrados cuyo polo de interés se centra en las Artes Plásticas. Las artes plásticas las podemos definir como aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser moldeados o modificados por el artista utilizando distintas técnicas para crear, reparar, formar o desarrollar su obra. También podemos decir que son todas las expresiones del ser humano que se manifiestan, con todos aquellos recursos plásticos, su imaginación o su visión de la realidad.

Se considera que esta expresión del arte debe adquirir espacios importantes en la sociedad costarricense, por lo que se debe ampliar y profundizar su formación académica, pues de esta forma se desarrolla un papel muy importante en la construcción cultural, social, política y económica de nuestro país.

Ante lo mencionado anteriormente, nuestro objetivo es dar a conocer algunas opciones educativas actualizadas, a nivel de posgrados, que pueden ser de interés para profesionales que se desarrollan en estas áreas y que quieren ampliar su proyecto vocacional.

1. Maestría Académica en Artes- UCR

Este programa constituye un espacio de reflexión sobre el "por qué" y el "para qué" del Arte a partir de su papel fundamental como construcción simbólica, producto de una cultura y una sociedad política y económicamente determinadas. Esta Maestría académica centra sus intereses en el estudio del Arte, situando su accionar en las coordenadas histórico-culturales en las cuales emerge y actúa. Su eje es la comprensión del Arte como fenómeno cultural.

Este programa pretende formar investigadores, docentes y profesionales capaces de analizar, desde la discusión teórica y con una perspectiva interdisciplinaria, el papel del artista como generador de cultura e identidad. Asimismo, nuestros graduados son capaces de realizar producción e investigación artística desde una perspectiva interdisciplinaria.

2. Maestría Académica en Artes con énfasis en Artes Escénicas- UCR

Esta Maestría científica profundiza en la reflexión teórica y académica actual en torno a las artes escénicas, a partir del contexto latinoamericano y costarricense. La formación tiene una orientación principalmente teórica, sin entrenamiento escénico de tipo práctico. Se propone un enfoque inter y transdisciplinario, con un plan de estudios que une la discusión teórica de los campos más relevantes para el tema, con la reflexión crítica en torno a las diversas respuestas que generan las interrogantes planteadas.

Este programa constituye un espacio académico para la reflexión sobre el "por qué" y el "para qué" del arte a partir de su papel fundamental como construcción simbólica, producto de una cultura y una sociedad política y económicamente determinadas. Esta Maestría centra su interés en la reflexión teórica y académica sobre las diferentes facetas que componen el complejo ámbito de las artes escénicas a partir de los aspectos teóricos planteados por el mundo del arte en general y por el fenómeno escénico en particular.

Este programa busca formar docen-

tes, investigadores y profesionales capaces de analizar, desde la discusión teórica e interdisciplinaria, el papel del artista escénico como generador de cultura e identidad; así como de investigar las artes escénicas desde una perspectiva interdisciplinaria.

3. Maestría Académica en Artes con énfasis en Artes visuales- UCR

Esta Maestría está orientada al estudio a profundidad y la reflexión de los aspectos teóricos planteados por el mundo del arte general, y por el reciente surgimiento de nuevos paradigmas en la producción y consumo de las artes visuales. Entre otros, se analizan y discuten temáticas en torno a aspectos como: • Enfoque de la técnica y la creación artística. • Análisis, síntesis y valoración de la herencia cultural para crear nuevas propuestas en la creación artística. • El rol histórico del artista como generador de cultura e identidad.

La Maestría Académica busca formar investigadores, docentes y profesionales capaces de analizar, desde la discusión teórica y con una perspectiva interdisciplinaria, el papel del artista visual como generador de cultura e identidad.

4. Maestría Profesional en Artes Visuales- UCR

La Maestría Profesional en Artes Visuales está orientada a fomentar el desarrollo de los artistas contemporáneos mediante la investigación práctica aplicada para la producción de artes visuales. Busca que el estudiante desarrolle la producción e investigación artística para el perfeccionamiento de la obra personal; que analice, sintetice y valore la herencia cultural para crear nuevas propuestas en la creación y el desarrollo de planteamientos teóricos para ser aplicados en la producción de sus obras.

Además, procura que el estudiante tome conciencia del rol histórico del artista como generador de cultura e identidad para cimentar procesos de producción personal e implementar un diálogo crítico entre las prácticas artísticas nacionales e internacionales para promover el desarrollo del área.

El programa de esta Maestría pretende formar profesionales en el campo de las Artes Visuales, críticos y capaces de desarrollarse creativamente en el medio artístico centroamericano.

El objetivo principal es que el estudiante desarrolle y consolide de su trabajo artístico personal, teniendo como alternati-

vas la participación laboral en instituciones públicas y privadas en campos como: • Educación artística • Curaduría • Museología • Crítica del arte • Investigación artística • Promoción cultural-

5. Maestría en historia de las artes y conservación del patrimonio artístico- Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia

El programa brinda la oportunidad de descubrir y ganar experiencia en importantes instituciones culturales a través de pasantías. Y gracias a las competencias que proporciona el programa, se pueden asumir puestos de responsabilidad en contextos de estudios, conservación y gestión del patrimonio cultural, así como en catalogación, organización de eventos/exposiciones culturales y diseño de actividades culturales y educativas.

El programa ofrece la posibilidad de obtener una doble titulación con una universidad colaboradora.

Una vez que se cumplan los requisitos del programa, se estará capacitado para asumir un cargo directivo en instituciones públicas o privadas involucradas en el estudio, clasificación, salvaguarda, conservación, puesta en valor y gestión del patrimonio histórico-artístico.

Las posibles oportunidades profesionales incluyen:

- Historiador
- Experto en arte
- Conservador del Museo
- Director artístico

Tenga en cuenta: este programa se imparte íntegramente en italiano.

6. Maestría en Bellas Artes- Universidad de Bellas Artes de Roma, Italia

La Maestría en Artes se divide en 3 planes de estudio: Pintura, Escultura y Grabado, que comparten la misma estructura y vocación. Estos cursos son en inglés y son la mejor solución para perfeccionar, enriquecer y potenciar la preparación de artistas, profesionales creativos y operadores culturales. Durante cada año académico, 6 clases magistrales de una semana involucrarán a los estudiantes en muchos proyectos bajo la guía de artistas y profesionales de renombre internacional.

En un ambiente fuertemente estimulante y práctico, los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar en todos los aspectos prácticos y teóricos relacionados con cada currículo y con el arte contemporáneo, tales como instalaciones, performances, videoarte, arte público, arte la crítica y el mercado del arte.

Hoy en día, los artistas son profesionales multidisciplinares cada vez más demandados por empresas y entidades creativas que valoran su capacidad para encontrar soluciones visuales y de diseño innovadoras y sorprendentes. El artista trabaja en estrecha colaboración con empresas y negocios para el éxito de proyectos y eventos.

El artista del siglo XXI es aquel que transforma la percepción de la realidad creando nuevas estéticas y muchos mundos diferentes. Por eso, estudiar Pintura, Escultura y Grabado a través de esta Maestría en Artes es una inversión en el futuro de nuestra cultura.

Cuadro

El plan de estudios de Pintura otorga gran importancia a la historia y los mecanismos que dan origen a la pintura, abor-

Perfiles de CARRERA

dándolos a través del estudio de materias fundamentales como la iconografía y el dibujo anatómico, la fenomenología de las artes contemporáneas y la gestión del arte. Pero al mismo tiempo, también permite a los estudiantes profundizar sus conocimientos en formas innovadoras de expresión; gráficos, pictóricos, plásticos o tecnológicos.

Escultura

A través del plan de estudios de Escultura, los estudiantes aprenden cómo dominar la materia y el espacio y cómo encontrar su voz artística. Al mismo tiempo, aprenden cómo ingresar a la escena del arte contemporáneo al estudiar temas específicos como técnicas performativas, técnicas de escultura y psicología del arte.

Grabado

El plan de estudios de Grabado prepara a los estudiantes para enfrentar cualquier tipo de demanda en el campo del arte y la gráfica (incluida la edición), apoyándose en su capacidad para reconocer la belleza y recrearla a través de técnicas y tecnologías específicas. Los estudios tradicionales e innovadores amplían las posibilidades profesionales de los artistas. El grabado, las técnicas experimentales de grabado de planchas o la ilustración son algunas de las materias específicas.

7. Maestría en Arte Sacro- Sacred Art School, Italia

El Máster en Arte Sacro tiene como objetivo ofrecer una formación teórica y práctica en el campo del arte sacro y religioso. Este sector, profundamente arraigado en la cultura y la tradición italiana, constituye un porcentaje significativo del patrimonio artístico italiano.

El egresado del Máster en Arte Sacro será capaz de diseñar y crear obras de arte plenamente contemporáneas en continuidad con la tradición cristiana.

La adquisición de técnicas artísticas y artesanales (pintura, escultura, orfebrería), que es parte importante del programa, está en diálogo con las materias teóricas que contribuyen al marco científico original e interdisciplinario del curso. La formación teórica permitirá al alumno leer el arte sacro del pasado y del presente, no sólo desde un punto de vista estético sino también simbólico y teológico.

Las tres especializaciones a elegir para el Máster son Pintura, Escultura y Orfebrería.

8. Maestría en Historia del Arte y Estudios Curatoriales - Universidad de Groninga, Países Bajos

Es un programa de Maestría que atrae a estudiantes de todo el mundo. Enseña a los estudiantes a convertirse en historiadores del arte intelectualmente completos, socialmente comprometidos y profesionalmente exitosos.

El programa combina un plan de estudios riguroso e impulsado por la investigación con experiencia práctica en la práctica curatorial, trabajando en estrecha colaboración con las partes interesadas en museos, galerías, espacios de arte alternativo e instituciones patrimoniales. Ofrece cursos sobre arte moderno temprano, moderno y contemporáneo, al tiempo que destaca los medios transhistóricos y transculturales. El programa incluye cursos sobre investigación artística en colaboración

con la academia de arte y explora temas de conservación contemporáneos con miras a enfoques ecocríticos en la historia del arte. Todos los estudiantes realizarán una excursión a una de las principales ciudades europeas (Berlín, París, Roma o Venecia).

Además de la tesis de Maestría, las tutorías de investigación a pequeña escala permiten a los estudiantes trabajar con profesores individuales, desarrollando y fortaleciendo su perfil profesional. Además del programa, los estudiantes pueden participar en escuelas de verano, módulos de intercambio Erasmus y actividades de investigación, como talleres y conferencias que ofrecen los institutos de investigación de la facultad.

El personal del programa incluye expertos en arte medieval, moderno temprano y moderno y contemporáneo, herencia

china, sudamericana y africana y estudios de museos, investigación artística y cultura visual y material. Todos los módulos del curso se imparten en estrecho contacto con museos, curadores, artistas y otros profesionales en el campo e involucran elementos in situ.

Al completar la malla curricular de la Maestría del primer año, los estudiantes obtienen un título internacionalmente bien percibido y un trampolín para futuras carreras. Los estudiantes particularmente interesados en la investigación y una carrera académica pueden postularse para el Programa de Maestría en Investigación después del primer semestre (previa consulta con los supervisores).

Los estudiantes particularmente interesados en las prácticas curatoriales pueden realizar una pasantía de seis meses después de completar todos los cursos y la tesis. La pasantía curatorial está sujeta a una selección después del primer semestre.

9. Maestría en Bellas Artes- Universidad Normal del Este de China. China

El programa de posgrado (MFA) en la Escuela de Diseño de la Universidad Normal del Este de China ofrece una plataforma de estudio e investigación interdisciplinaria, que incluye cinco direcciones disciplinarias: diseño de moda, diseño industrial, diseño ambiental y diseño de paisajes, arte público y diseño de animación. Los estudiantes son libres de elegir cursos que les interesen en estas cuatro direcciones diferentes.

Con el objetivo de cerrar la brecha entre la investigación académica y la práctica profesional, los cursos en el Programa MFA se basan en proyectos, la clase se combina con un proyecto realista. El programa se enfoca no solo en la investigación académica, sino también en tecnologías y habilidades prácticas de vanguardia.

10. Maestría en Bellas Artes- American College of the Mediterranean, Francia

La misión del programa es vincular las preocupaciones de los artistas contemporáneos con un estudio del mundo visible y brindar a los estudiantes un punto de vista intercultural a través de un estudio extendido en los museos y galerías de Europa y la cuenca del Mediterráneo.

El plan de estudios combina la práctica de estudio con la investigación de artes liberales, el análisis crítico, el estudio de museo y el estudio de campo. El programa de 60 créditos, realizado en inglés, en Aix-en-Provence, Francia, culmina con un Proyecto de tesis/Exhibición de MFA que incluye una presentación pública de un cuerpo original de obras de arte.

Los estudiantes trabajan en el campus de Aix-en-Provence, Francia, manteniendo una práctica diaria de estudio abierto en la disciplina elegida, mientras desarrollan simultáneamente una investigación crítica, estética e histórica del arte independiente con asesores de la facultad principal. Se espera que los estudiantes participen en seminarios semanales, estudios de campo en varias ciudades, críticas, estudios de museo e investigación de artes liberales.

A lo largo del programa, el trabajo de los candidatos se evalúa en las críticas de los compañeros y profesores, así como de los artistas visitantes. La evaluación final y la aprobación son realizadas por el Comité

de Facultad.

11. Maestría en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte- Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

Este programa pretende dar respuesta a una creciente demanda social en todos los aspectos relativos al estudio, investigación y gestión cultural vinculados con la ciudad histórica, la historia del arte, los museos, el mercado del arte, el turismo y, en general, el patrimonio cultural de índole histórico-artístico y arquitectónico. Aúna los conocimientos humanísticos con los técnicos, ofreciendo al alumnado una proyección profesional novedosa, además de darles la posibilidad de seguir el camino de la investigación a través de un programa de doctorado.

El programa es de carácter interuniversitario entre la Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, proporciona formación a su alumnado para responder a la creciente demanda de profesionales en el estudio, investigación y gestión cultural vinculada con las ciudades históricas, los museos, el mercado del arte, el turismo y, en general, el patrimonio cultural de índole histórico-artística.

Esta Maestría pretende dar respuesta a la creciente demanda de profesionales capacitados en las tareas de estudio, investigación y gestión cultural vinculadas con la ciudad histórica, la historia de las artes, los museos, el mercado, el turismo y, en general, el patrimonio cultural de índole histórico-artística y arquitectónica. Tiene, fundamentalmente, una orientación práctica y profesional de cara al estudio del patrimonio mueble, la museología y el mercado de las artes.

Referencias bibliográficas

- Universidad de Costa Rica www.ucr.ac.cr
- Universidad Ca' Foscari de Venecia www.unive.it/
- Sacred Art School www.sacredartschoolfirenze.com/
- Universidad de Bellas Artes de Roma www.unirufa.it/es/
- Universidad de Groninga www.rug.nl/
- Universidad Normal del Este de China www.ecnu.edu.cn/
- American College of the Mediterranean www.acmfrance.org/
- Universidad de Santiago de Compostela www.usc.gal/es
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria www.ulpgc.es/

Agradecimiento

Eduardo Baldares Gómez- Máster en Administración Educativa y Licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, Orientador en el Liceo Edgar Cervantes Villalta y colaborador del COVAE.