

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN. ESCUELA DE LETRAS.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE.

PROGRAMA ANALÍTICO.

ASIGNATURA. METODOS Y TÉCNICAS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Curso A-2011

PROFESORA A CARGO:

ONDINA RODRIGUEZ BRICEÑO. PROFESORA TITULAR A DEDICACIÓN
EXCLUSIVA. DOCTORA EN LINGÜÍSTICA (área ciencias de la significación) (2006),
MAGISTER SCIENTAE EN FILOSOFÍA (1996) (campo filosofía del arte),
LICENCIADA EN LETRAS MENCIÓN HISTORIA DEL ARTE (1988).

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

Carrera: **Historia del Arte**

Asignatura: **Técnicas y Métodos de la Expresión Artística.**

Prelación: Introducción al arte.

Horas teóricas: **4 H.**

Unidades Crédito: **4 U**

Semestre: **2do**

Curso: **obligatorio.**

PROGRAMA

1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

Métodos y técnicas de la expresión artística es una asignatura del Pensum vigente de mención Historia del Arte, de la Licenciatura en Letras; pertenece al área de Investigación definida según este documento académico como el área “destinada a proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para la investigación documental y plástica de la obra de arte, al mismo tiempo que capacita para la elaboración de trabajos y ensayos”. Por los aspectos que justifican esta asignatura y su lugar en el pensum vigente (segundo semestre), el contenido de la asignatura atiende por una parte el conocimiento y manejo de la terminología y semántica adecuada para el campo artístico; y por otra, los temas fundamentales para el reconocimiento y aplicación del conocimiento histórico, el conocimiento artístico-plástico y el conocimiento teórico en el estudio de los métodos y técnicas de la expresión artística.

2. OBJETIVOS

2.1. Generales:

- 1.- Conocer aspectos generales y específicos (históricos-artísticos) de los métodos y técnicas de la expresión artística.
- 2.-Ofrecer al estudiante los medios para la aproximación a la manifestación artística en su materialidad y constitución plástica y en su valor como objeto constructor de sentido dentro de la cultura.
- 3.-Establecer los mecanismos para diferenciar el discurso de las artes del discurso crítico e investigar y aplicar los instrumentos teóricos adecuados para el análisis de la obra de arte.
- 4.- Desarrollar aportes historiográficos.

2.2 Objetivos Terminales:

Al culminar esta asignatura el alumno debe estar en la capacidad de:

Manejar los instrumentos y conceptos (teórico-prácticos) necesarios para reconocer aspectos esenciales y descriptivos de su objeto de estudio.

Iniciar el ejercicio o práctica del análisis de la obra de arte y generar resultados que constituyan aportes en el ámbito historiográfico y crítico del arte.

2.3. Objetivos específicos:

- 1.- Investigar y estudiar el desarrollo de los conceptos generales y específicos del campo de la expresión artística.
- 2.- Investigar y conocer los aspectos más relevantes de la historiografía versada sobre las artes, historia, procedimientos y técnicas.
- 3.- Estudiar casos del campo artístico, desde la constitución plástica hasta la construcción de redes y analíticas de la expresión.
- 4.-Elaborar ejercicios escritos (informativos-reflexivos-críticos) con aplicación de los conocimientos obtenidos.

3. Contenidos.

INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS Y DISCUSIONES EN EL CAMPO DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA. Creación, creatividad y espíritu creativo. Inspiración e imaginación. Genio, genialidad e invención. Expresión y expresividad. LOS SENTIDOS Y LAS CUALIDADES DEL MUNDO. La aprehensión sensorial, la percepción y la cognición. Las cualidades del mundo y las cualidades en la expresión artística.

TEMA I. SISTEMAS TRADICIONALES (I) TÉCNICAS ARTÍSTICAS BIDIMENSIONALES O PLANAS. DIBUJO. PINTURA. MOSAICO. INCRUSTACIÓN.
1. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DIBUJO: MATERIALES Y TÉCNICAS BÁSICAS. GRAFITO, CARBONCILLO, CRETAS Y SANGUINA). 2. IMPORTANCIA DE ESTUDIOS Y CONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA. 3. IMPORTANCIA DE ESTUDIOS Y CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÍA. 4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA PINTURA. MATERIALES Y TÉCNICAS BÁSICAS DEL PASTEL, ACUARELA, TEMPLE, ACRILILLO Y OLEO. MOSAICO. INCRUSTACIÓN. VALORES ARTÍSTICOS Y ESTÉTICOS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.

TEMA II SISTEMAS TRADICIONALES (II): TÉCNICAS ARTÍSTICAS TRIDIMENSIONALES: ESCULTURA. EBANISTERIA. FORJA. GLIPTICA.

CERAMICA. CESTERIA. VIDRIO. TEXTIL. VALORES ARTÍSTICOS Y ESTÉTICOS EN LA ESCULTURA.

TEMA III. SISTEMAS DE IMPRESIÓN O REPRODUCCIÓN. XILOGRAFIA, CALCOGRAFIA, LITOGRAFIA. VALORES ARTÍSTICOS Y ESTÉTICOS EN EL GRABADO. VALORES ARTÍSTICOS Y ESTÉTICOS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.

TEMA IV. SISTEMAS ELECTROMAGNETICOS O DE GENERACIÓN. ARTE DIGITAL. VIDEO. ORDENADOR, LASER Y HOLOGRAFÍA. ESTÉTICA DIGITAL.

TEMA V SISTEMA DE ARTE EFIMERO, Y ARTES DEL ESPECTÁCULO. ESPACIO, TIEMPO, CUERPO Y MOVIMIENTO COMO MATERIA DEL ARTE. ESTETICA INSTALACIONISTA Y ACCIONAL. LAS INSTALACIONES, INSTAL'ACCIONES, ACCIONES, DANZA, TEATRO ETC.

4. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS:

En el marco del reglamento de evaluación vigente, se contempla la realización de pruebas escritas y trabajos escritos de demostración y de manejo de contenidos del programa, trabajos escritos (formas monográficas, ensayos, artículos y avances de investigación) y exposiciones orales. El porcentaje a evaluar (100% equivalente a 20 pts.) se distribuye de acuerdo al conjunto de actividades, pruebas y trabajos que se realizarán durante el desarrollo del curso. Se Incorporan las TICs para la enseñanza y evaluación en este materia. Se implementará la Webquest.

Webquest: valor 80%

TAREA: INVESTIGAR EN LOS METODOS Y TECNICAS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA.

VISITAR tareawebquest.jimdo.com

Ejercicio:

CONSTRUIR UN EJEMPLARIO VISUAL CON COMENTARIO EXPLICATIVO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL ARTE LOCAL (PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA, GRABADO, ARQUITECTURA, CERÁMICA, TEXTIL, Y OTROS) con un mínimo de 10 ARTÍSTAS/ 10 TÉCNICAS: MODALIDAD GRUPAL. **CON TRES ENTREGAS PARCIALES Y UNA FINAL DE 20% RESPECTIVAMENTE.**

5 PRÁCTICAS DE AULA Y DE ENTORNO. 20%

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

De acuerdo a la naturaleza de esta asignatura el proceso de enseñanza-aprendizaje incluye técnicas, procedimientos, actividades y recursos didácticos a utilizar por el docente. Las estrategias implementadas tienen el propósito de incentivar el ejercicio autónomo de formación y a establecer en el aula el espacio de discusión y construcción de saber, a partir del uso de dinámicas, practicas, actividades y evaluaciones.

Recursos metodológicos: *Tormenta de ideas, clases magistrales, discusiones y retroalimentación en clase sobre algunos puntos de los temas, lecturas de textos escritos, construcción de mapas conceptuales, realización de exposiciones de grupo, elaboración de portafolios, prácticas de aula (acciones de formación; enseñanza-aprendizaje relacional y significativo).*

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Bibliografía general de consulta).

- Arheim, R. (1994). Arte y percepción de lo visual. Madrid: Alianza.
- Arheim, R. El pensamiento Visual. Buenos Aires: Universitaria.
- Bayon, D. (1975). Construcción de lo visual. Caracas: Monte Avila.
- Borras, G. (1990). Introducción General del Arte. Madrid: Itsmo.
- Brusatin, M. (1987). Historia de los Colores. Barcelona. Paidós.
- Collingowood, R. (1978). Los principios del Arte. FCE.
- Deribere, M. (1989). El color en las actividades humanas. Madrid. Tecnós.
- Doernes, M. (1977). Los materiales de la pintura y su empleo en el Arte. Barcelona: Reverté.
- Esteve B. (1993). Historia del grabado. Madrid.
- Furió, V. (1991). Introducción a la historia del Arte: Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona: Barcanovas.
- Gilliam, S. (1971). Fundamentos del Diseño. Buenos Aires. Victor Lerú.
- Gombrich, E. (1979). Arte e ilusión. Madrid: Gustavo Gili.
- Januszczak, W. (1980). Técnica de los grandes pintores. Madrid: Blume.
- Küppers, H. (1979). Atlas de los colores. Barcelona: Blume.
- López Chuhurra, O. (1971). Estética de los elementos plásticos. Madrid: Labor.
- Lothe, A. (1985). Tratado del paisaje. Madrid: posesión.
- Maltese, C. (1981). Las Técnicas Artísticas: Madrid: Cátedra.
- Munford, L. (1968). Arte y Técnica. Buenos Aires. Visión.
- Navarro de Zuvillaga, J. (2000). Mirando a Través. La Perspectiva en las artes. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Stoichita, V. (2000). La invención del cuadro. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Crespi, I y Ferrario, J. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Eudeba.
- Souriau, E. (dir.).(1998). Diccionario Akal de Estética. Madrid. Akal.
- Goldstein, E. (1997). Sensación y percepción. Madrid: Debate.
- Rock, I. (1985). La percepción. Barcelona: Labor.
- Matlin, M. y Foley, H. (1996). Sensación y percepción. México: Prentice Hall Hispanoamericana. Pearson Educación.
- Hagen Rose-Marie y Hagen Rainer. (1997). Los Secretos de las Obras de Arte. Un estudio detallado. Köln: Tachen.
- Coleman, D. (2000). El espíritu creativo. Argentina: Vergara.

Vilard, G. (2005). Las razones del Arte. Madrid: La balsa de la medusa.

Schlosser, J. (1976). La Literatura artística. Madrid: Cátedra.

Goodman, N. (1990). Maneras de hacer mundo. Madrid: La balsa de la Medusa.

Burke, P. (2001). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.

Delgado-Gal, A. (1996). La esencia del arte. Madrid: Santillana Taurus.

Lévi-Strauss, C. (1995). Mirar Escuchar Leer. Madrid: Siruela.

Munari, B. (1991). El arte como oficio. Barcelona. Labor.

Marangoni, M. (2002). Cómo se mira una obra de arte. Madrid: Espasa Calpe.

Catalá, J. (2005). La imagen compleja. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.