

ARTES VISUALES

I. Datos Informativos

Código	: 4024016
Carrera	: Arquitectura Arquitectura de Interiores, Comunicaciones, Comunicación audiovisual y cine, Comunicación y publicidad transmedia, Comunicación e imagen corporativa, Diseño gráfico estratégico, Diseño gráfico publicitario.
Semestre	: 2019 1
Ciclo	: 2° ciclo
Categoría	: Formación general
Créditos	: 4
Prerrequisito	: Ninguno
Docentes	: María Elena Mamani

II. Sumilla

Este curso de formación general tiene como objetivo introducir al alumno al estudio de los fundamentos teóricos, históricos y críticos de la producción artística y del diseño, así como sus transformaciones en la cultura estética. Este curso propone que el estudiante obtenga una mirada antropológica y humanista, con responsabilidad ética y científica sobre el hecho artístico y el diseño hasta la actualidad.

El contenido a tratar está referido a: Cultura visual. Conceptos de artes visuales y diseño; entorno digital. Nuevas expresiones artísticas y culturales. Imagen y tecnología. El artista y su obra estética. Estética y creatividad. Arte e industrialización. La cultura de masas, la revolución industrial. Arte y percepción.

Arte y percepción. El consumismo. Concepto visual: historia de la mirada; de la mirada clásica a la mirada moderna: "paradigmas visuales". El poder de las imágenes. Imagen y tecnología. Imágenes y símbolos. Iconografía. La posibilidad estética del cine. El espacio arquitectónico. El industrialismo como generador de arte. La fotografía. El diseño gráfico y las imágenes publicitarias. Las artes visuales en el contexto peruano.

III. Competencias

- **General:**
Evalúa los fundamentos teóricos, históricos y críticos de la producción artística y del diseño, así como sus transformaciones en la cultura estética, con respeto y tolerancia.
- **Específicas:**
 - Relaciona los valores teóricos, creativos y estéticos del trabajo artístico y del diseño.
 - Interpreta la obra artística desde sus funciones estético-formales y conceptuales a través de la observación, el análisis y la explicación, desarrollando la sensibilidad y el interés hacia las diversas manifestaciones de las Artes Visuales.
 - Produce ideas y acciones a partir de su observación e investigación, fundamentando sus trabajos de forma organizada.

IV. Contenidos

Unidad 1 Cultura Visual: el arte, el artista y su obra

1ª Semana

- La cultura visual: las imágenes del entorno. Concepto de Artes Visuales y Diseño.

2ª Semana

- Artes visuales contemporáneas. La aparición de nuevas expresiones artísticas y culturales. El entorno digital, la imagen virtual. Imagen y tecnología.

3ª Semana - Evaluación Continua 1

- Artistas visuales: El artista y su obra. Estética y Creatividad.

Unidad 2 Análisis de la Obra Visual

4º semana:

- Aprender a ver. Arte y Percepción. Análisis formal de las artes visuales.

5º semana

- El concepto visual. Bases históricas, filosóficas y culturales para el estudio del arte.

6º semana:

Evaluación Continua 2

- Imágenes y símbolos: sagrados, mitológicos y religiosos.

7º semana:

Examen Parcial

- Introducción al análisis iconográfico en el arte occidental.

Unidad 3 Artes Visuales en la actualidad

8º semana:

- El industrialismo como generador del arte: La fotografía.

9º semana:

- De la cultura de masas a la Sociedad de la Información. Los medios y la imagen: prensa y televisión.

10º semana:

- El diseño gráfico y las imágenes publicitarias.

11º semana:

Evaluación Continua 3

- El espacio arquitectónico. El contexto urbano como lugar del arte.

12º semana:

- La posibilidad estética del cine.

13º semana:

- Artes Visuales en el contexto peruano. Investigación sobre un artista

14º semana:

Evaluación Continua 4

Presentación final

15º semana:

Examen Final

16º semana:

Entrega de notas

V. Metodología

Exposición del docente. Uso de imágenes, videos y presentaciones audiovisuales para el conocimiento de diferentes métodos de análisis visual.

En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas, dentro y fuera del aula, contando con la dirección estratégica del docente. Dichas experiencias se desarrollan mediante la cooperación y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda individual y grupal del conocimiento.

El profesor se constituye en un mediador entre los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los alumnos; por ello organiza, orienta y facilita el proceso de construcción de conocimientos de sus alumnos. Se utilizará la exposición dialogada y la labor tutorial. El estudiante asume responsabilidad de participación activa durante las sesiones mediante el cumplimiento de las actividades preparatorias, el desarrollo de las actividades de aplicación identificadas como prácticas que se desarrollarán en el aula.

La investigación es permanente para los estudiantes y el docente.

VI. Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular de Artes visuales atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de un proyecto de investigación que los estudiantes desarrollan progresivamente desde la semana 8.

VII. Evaluación

Se evaluará la constante participación e intervención en el curso. El alumno recibirá un soporte teórico, a partir del cual realizará trabajos de aplicación y proyectos de investigación; realizados y presentados en forma ordenada, responsable y en los plazos y fechas indicadas por el docente. El factor actitudinal será un valor de evaluación.

La nota de Evaluación Continua incluirá el promedio de los informes que los estudiantes realicen a partir de visita y asistencia a espectáculos culturales.

El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Examen Parcial (30%)
- Evaluación Continua (40%)
- Examen Final (30%)

*El promedio de la evaluación final está compuesto de la siguiente forma: 50% de la presentación final y 50% examen escrito.

Fórmula:

Promedio Final = Examen Parcial (30%) + Evaluación Continua (40%) + Examen Final (30%)

VIII. Fuentes

N°	Código CIDOC	Fuente
1	700.1/A71	Arnheim, R. (2010). <i>Arte y Percepción Visual</i> . Madrid: Alianza Editorial.
2	302.222/B39	Berger, J. (2002). <i>Modos de ver</i> . Barcelona: Gustavo Gili
3	701/N49	Newall, D. (2009). <i>Apreciar el Arte: entender, interpretar y disfrutar de las obras</i> .

Barcelona: Blume.		
4	ProQuest Art, Design & Architecture Collection	Picazo, L. C. C. (2011). Reconstrucción social, a través de la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales, en la formación del profesorado1/Social reconstruction through the teaching and learning of visual arts in teacher education. <i>Arte, Individuo y Sociedad</i> , 23(2), 9-22. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/921725535?accountid=193224
5	ProQuest Art, Design & Architecture Collection	García-Huidobro, R. (2017). El lugar del no saber en la enseñanza de las artes visuales. <i>Educación Artística</i> , (8), 105-119. doi: http://dx.doi.org/10.7203/eari.8.9272
6	ProQuest Art, Design & Architecture Collection	Badia, M. (2017). Las artes visuales en personas con demencia: Revisión sistemática. <i>Arte, Individuo y Sociedad</i> , 29, 9-23. doi: http://dx.doi.org/10.5209/ARIS.55934
7	Repositorio UCAL	Palacios, C. (2008). <i>El arte disonante de Francis Bacon: Lo feo, lo grotesco y lo siniestro de la pintura</i> . Recuperado de http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/153

Fuentes complementarias:

Bibliográficas

Baudrillard, J. (2003). *El sistema de los objetos*. México: Siglo XXI

Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad*. Barcelona: Paidós

Eco, U. (1995). *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Tusquets.

Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós.

Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.

Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.

Gombrich, E. (1995). *Historia del arte*. Madrid: Alianza Editorial

Panofsky, E. (1987). *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza Editorial.

Taylor C, Joshua. (1985). *Aprender a Mirar*. Buenos Aires: Ediciones La Isla, S.R.L.

Tatarkiewicz, W. (1997). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos.

Electrónicas

Fotoperiodismo. Recuperado de <http://www.fotoperiodismo.org/>

Cuarto Oscuro Recuperado de <http://www.cuartoscuro.com/>

Zone cero.com Recuperado de <http://www.zonezero.com/>

National geographic. Recuperado de
<http://www.nationalgeographic.com/photography/biographies/index.html>

The Pulitzer prizes. Recuperado de <http://www.pulitzer.org/>