

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

1.1	Nombre del curso	:	Técnicas Artísticas I
1.2	Código del curso	:	L06462
1.3	Escuela	:	Arte
1.4	Departamento Académico	:	Arte
1.5	Ciclo	:	Tercero
1.6	Semestre lectivo	:	2016-I
1.7	Nº de créditos	:	04
1.8	Horario	:	Lunes de 15:00-17:15 hrs (Teoría) 17:15-18:45 (Práctica)
1.9	Profesor	:	Oscar Infante Barrera

II. SUMILLA

La naturaleza del curso es teórico-práctica.

La asignatura comprende el estudio de los principales procedimientos técnico-artísticos y de los sistemas constructivos empleados a lo largo de la historia del arte occidental, desde la antigüedad hasta el mundo actual. Se propone el análisis de los elementos básicos que forman parte de la producción artística a través del conocimiento de los diferentes lenguajes y medios creativos. Para ello se tomará como punto de partida el análisis de las diferentes técnicas empleadas para la realización de las distintas obras seleccionadas y su encuadre en el tiempo desde una elemental perspectiva histórico artística que permita su conocimiento.

III. OBJETIVOS

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- 3.1. Identificar las diferentes técnicas artísticas dentro del ámbito de la arquitectura, escultura y pintura, así como los procedimientos y materiales empleados en la trayectoria histórica del arte universal.
- 3.2. Manejar adecuadamente el vocabulario artístico y la terminología específica

de los distintos lenguajes del arte en la historia.

- 3.3. Realizar un análisis del objeto artístico en función de los diversos procedimientos técnicos empleados y su influencia en las posibilidades estéticas de la creación artística.
- 3.4. Valorar el arte desde la perspectiva de su producción material como soporte de la significación cultural y estética.
- 3.5. Trabajar autónomamente como en equipo, desarrollando la capacidad de interactuar con artistas profesionales.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura se desarrolla con los siguientes lineamientos metodológicos:

4. 1. El profesor hará la presentación introductoria del curso y del sílabo, al comienzo del ciclo, enfatizando que promoverá la investigación y el diálogo constante con los estudiantes.
- 4.2. El profesor del curso presentará en clase el fundamento teórico de los diferentes temas, utilizando ayudas audiovisuales (presentaciones en Power Point, videos) y siguiendo el orden que se señala en el programa de contenidos. Además propiciará la participación de los estudiantes en clase.
- 4.3. El profesor asignará lecturas correspondientes a los temas tratados, los estudiantes leerán los textos asignados para ayudar a fijar y profundizar mejor los conocimientos que van adquiriendo.
- 4.4. Los estudiantes realizarán actividades prácticas que consistirán principalmente, en la asistencia al taller de un artista profesional para observar el proceso técnico de realización de una obra de arte, en función de los temas estudiados.
- 4.4. Los estudiantes organizados en equipos de trabajo realizarán un informe y exposición que muestre cómo los artistas profesionales aplican las técnicas artísticas estudiadas, ilustrando profusamente el proceso.

V. EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación que permita verificar los avances y dificultades del proceso y se realizará a través de:

5. 1 **Prácticas Calificadas:** Evaluación continua en función al desarrollo de los temas para comprobar la adquisición de los conocimientos básicos de la asignatura.
5. 2 **Exámenes Parcial y Final:** Evaluación que permite comprobar la adquisición de los objetivos de la asignatura.

- 5.3 **Informe y exposición:** Consistente en el desarrollo de una actividad grupal de análisis del objeto artístico, perteneciente a la actualidad estética local, en función de los diversos procedimientos técnicos empleados en su elaboración y su influencia en sus posibilidades estéticas como creación artística.

NOTA: El presente sistema de evaluación se encuentra sujeto al control de asistencias. En caso de presentar un 30% de inasistencias el estudiante será inhabilitado de rendir las evaluaciones del curso.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

Introducción. Presentación del curso.

Bloque temático 1: Procedimientos y sistemas constructivos en la historia de la arquitectura

La arquitectura: Definición, sus elementos..

Materiales y técnicas constructivos.

Elementos arquitectónicos y sistemas constructivos

Trayectoria histórica de las tecnologías constructivas.

Bloque temático 2: Materiales, procedimientos y técnicas en la historia del Dibujo

El dibujo: definición, elementos y tipología.

Materiales, utensilios e instrumentos.

Principales técnicas del dibujo: tinta, carboncillo, lápiz, pastel.

Evolución histórica: La organización de la imagen en la figuración plana: las técnicas de la perspectiva; la línea el claroscuro y el color en el arte contemporáneo.

Bloque temático 3: Materiales, procedimientos y técnicas en la historia del Grabado

El grabado: definición.

Técnicas: xilografía; grabado en cobre; el grabado directo en la plancha metálica, el grabado indirecto en la plancha metálica con mordiente; litografía.

Bloque temático 4: Materiales, procedimientos y técnicas en la historia de la Pintura

La pintura: definición.

Componentes de la pintura. Los soportes y su preparación. El trabajo preparatorio.

Técnicas Pictóricas: La pintura mural antigua fresco, temple, la miniatura, la

pintura al óleo, acuarela y gouache.
Evolución histórica de las técnicas pictóricas.

Bloque temático 5: Materiales, procedimientos y técnicas en la historia de la Escultura

La Escultura: Definición.

Materiales, instrumentos y técnicas escultóricas: La escultura en madera, la escultura en piedra, la escultura en marfil, la escultura en metal

Trayectoria histórica de las técnicas escultóricas.

Bloque temático 6: Los nuevos medios de expresión en el arte contemporáneo

La técnica y la tecnología en el arte actual como nuevos soportes

Irrupción de las nuevas tecnologías electrónicas.

El cuerpo humano. Performance, instalación e intervención.

Bloque temático 7: Informes y exposiciones de los estudiantes

A partir de los temas desarrollados en el curso los estudiantes realizarán una actividad grupal de análisis del objeto artístico, perteneciente a la actualidad estética local, en función de los diversos procedimientos técnicos empleados en su elaboración, determinando la influencia del aspecto técnico en sus posibilidades estéticas como creación artística.

VII. RECURSOS EDUCACIONALES

7.1. Equipos: Proyector multimedia, lap-top.

7.2. Materiales: Presentaciones en Power Point, videos, separatas, guías de práctica, etc.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Antigüedad del Castillo-Olivares, Ma. Dolores., Nieto, Víctor., De Haro, Amparo. (2011). *El Arte del siglo XX*. Metamorfosis del arte. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

Blas Benito, Javier. (1994). *Bibliografía del arte gráfico: grabado, litografía, serigrafía, historia, técnicas artísticas*. Madrid: Calcografía Nacional.

Calzada, Andrés. (2003). *Diccionario clásico de arquitectura y bellas artes*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

- Carrillo, Jesús. (2004). *Arte en la red*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Crespi, Irene., Ferraro, Jorge. (1971). *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Dawson, John. (1982). *Guía completa de grabado e impresión: técnicas y materiales*. Madrid: Blume.
- Dernie, David. (2010). *El dibujo en arquitectura: técnicas, tipos, lugares*. Barcelona: Blume.
- Domingues, Diana. (1997). *A Arte no século XXI: A humanização das tecnologias*. São Paulo: Editora UNESP.
- Fernández Arenas. (1997). *Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Freixa, Mireia., Carbonell, Eduard., Furió, Vicenç., Vélez, Pilar., Vila, Frederic., Yarza, Joaquín. (1990). *Introducción a la historia del arte*. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona: Barcanova.
- García, Víctor. (1996). *Enseñanzas artísticas y técnicas*. Madrid: Eds. Rialp
- Groisman, Martín y Jorge La Ferla. (1995) *El Medio es el Diseño*. Buenos Aires: Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
- Hayes, Colin. (1980). *Guía completa de pintura y dibujo: técnicas y materiales*. Madrid: Herman Blume.
- Heartney, Eleanor. (2008). *Arte & hoy*. Barcelona. Phaidon.
- Laurie, A.P. (1941). *Práctica de la pintura; métodos y materiales empleados por los pintores*. Buenos Aires: Albatros.
- Maltese, Corrado (Coord.). (1981) *Las técnicas artísticas*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Marchan Fiz, Simon. (1995). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: Ediciones Akal
- Martin, Silvia. (2006). *Video Arte*. Madrid: Taschen.
- Marzona, Daniel. (2005). *Arte Conceptual*. Madrid: Taschen.

- Olagaray, Néstor (2002). *Del video-Arte al Net-Art*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Osborne, Peter. (2011). *Arte conceptual*. Barcelona: Phaidon.
- Pacheco, Francisco. (1990). *Arte de la pintura*. Madrid: Cátedra.
- Parramón, José María. (1995). *El gran libro de la acuarela: la historia, el estudio, los materiales, las técnicas, los temas, la teoría y la práctica de la pintura a la acuarela*. Barcelona: Parramón.
- Pedrola, Antoni. (2006). *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Barcelona: Ariel, S.A.
- Piper, David. (1984). *Comprender el arte*. Introducción la pintura y escultura. Barcelona: Ediciones Nauta.
- Plowman, John. (1995). *Enciclopedia de las Técnicas Escultóricas*. Barcelona: Editorial Acanto.
- Ramírez, Juan., Carrillo, Jesús. (2004). *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Roca y Delgado, D. Mariano de la. (1880). *Compilación de todas las prácticas de la pintura desde los antiguos griegos hasta nuestros días*. Madrid: Librería de D. Leon p. Villaverde.
- Roncoroni, Umberto. (2009). *Arte y estética digital*. Estudios y críticas desde Latinoamérica. Lima: Universidad San Martín de Porres.
- Roth, Leland. (2000). *Entender la arquitectura sus elementos, historia y significado*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Ruhrberg, Karl., Schneckeckenburger, Manfred., Fricke, Christiane., Honenef, Klaus. (2005). *Arte del siglo XX*. Barcelona: Taschen.
- Rush, Michael. (2002). *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Barcelona: Ediciones Destino.
- Tribe, Mark y Reena Jana (2006). *Arte y nuevas tecnologías*. Madrid: Taschen.
- Thunnissen, H.J.W. (2012). *Bóvedas: su construcción y empleo en la arquitectura*. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

Worobiec, Tony. (2005). *Técnicas de arte en fotografía: cámara, laboratorio, digital, técnica mixta*. Barcelona: Blume.

Zapater y Jareño, Justo. (1993). *Manual de Litografía*. Madrid: CLAN

Ciudad Universitaria, 21 de marzo del 2016