

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
INTEGRADO DE LETRAS
SYLLABUS

I. DATOS GENERALES

Curso	: INTRODUCCION AL ARTE
Código	: L06607
Semestre Académico	: 2016—I
Créditos	: 3.0
Duración	: 17 semanas
Horas semanales	: 4
Profesores responsables	: María Ysabel Medina Castro Sofía Pachas Maceda Octavio Santa Cruz Urquieta (Coordinador del curso) Raúl Rivera escobar Fernando Villegas Torres
Departamento Académico	: Arte

II. SUMILLA

La naturaleza del curso es teórico-metodológica del área de teoría.

La asignatura se propone desarrollar una visión panorámica acerca de las fuentes y la esencia del Arte Universal. Revisa las teorías y propone pautas de carácter general que fomentan su conocimiento racional. Desarrolla la sensibilidad del estudiante para el análisis y valoración de la obra de arte como objeto estético y socio-cultural. Promueve el conocimiento del lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y la adquisición y manejo de una terminología específica.

El curso proporciona las bases instrumentales, reglas y normas estéticas para el análisis de la obra artística. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de reconocer e interpretar el lenguaje artístico, base para el desarrollo de la Historia del Arte. De esta manera actúa como agente de la formación humanística del alumno.

III. OBJETIVOS

- Reconocer un recorrido por los hechos más representativos de la cultura artística como un proceso sujeto a las modificaciones de los contextos culturales e históricos.
- Familiarizarse con los distintos medios institucionales de divulgación artística, incentivando así el vínculo directo con las obras de arte y favoreciendo así la reflexión acerca de las expresiones del arte peruano.
- Favorecer experiencias artísticas y estimular la capacidad de observación del fenómeno artístico a fin de identificar la naturaleza y las características de las obras de arte.
- Aprehender las bases instrumentales que permitan aproximarse a la interpretación y valoración del hecho artístico desde la perspectiva de la teoría y la historia del arte.
- Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar el arte y a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas.
- Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología específica.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Clases teórico-prácticas El profesor del curso presentará en cada clase el fundamento teórico de los diferentes temas señalados en el programa de contenidos y enfatizará algunos de ellos cuando la actualidad cultural sea favorable (acceso a obras, artistas invitados, ayudas audiovisuales).

Propiciará y estimulará la participación de los alumnos en clase. Dejará temas de desarrollo basados en la lectura de separatas o en artículos expresamente definidos para el análisis de los mismos por parte de los alumnos de manera que efectúen la presentación y disertación de sus trabajos pudiendo aplicar dinámicas grupales de exposición y debate. En tanto que las prácticas de apreciación, ejercicios de investigación y Tarea académica, referidas a funciones teatrales, conciertos, Museos y Galerías de Arte tienen carácter individual.

Los Recursos Educativos que utilizaremos son los siguientes:

- Materiales: separatas, láminas y fotocopias.
- Equipos: DVDs y multimedia para power point. Equipo de sonido, CDs para audiciones musicales. (Proyector de diapositivas, retroproyector para transparencias, episcopio, VHS, cassettes, si los hubiera)

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es integral, continua y acumulativa. Considera la participación en aula y la aprehensión de aspectos teóricos básicos, privilegiando los criterios de: estética, crítica, tecnología y cultura de los fenómenos histórico-artísticos, complementados con salidas a campo.

Las calificaciones parciales se orientan a medir el grado de Comprensión en la lectura de imagen y de Competencias en la Aplicación a los objetos artísticos.

Según reglamento el mínimo de asistencia es 70%.

El alumno tendrá derecho a un examen sustitutorio, solo en el caso del examen parcial o final.

La nota final será el resultado de cuatro calificaciones parciales:

Controles de lectura y Prácticas	25%	* Se realizan en fecha única.
Examen Parcial	20%	
Trabajo(s) de aplicación e investigación	35%	* Indispensable, previo el examen final.
Examen Final	20%	

VI. PROGRAMA DEL CURSO

- Introducción: presentación del curso, objeto de estudio, metodología, bibliografía
- El concepto de arte. Sistema del arte. El proceso artístico.
- El lenguaje del arte. Representación, simbolismo, abstracción.
- Historia, Crítica, Patrimonio cultural.
- Producción y reproducción de obras.
- Examen Parcial
- Artes decorativas
- Arte popular.
- Propuestas actuales.
- Breve historia del arte peruano.
- Los géneros artísticos, su lenguaje específico, sus técnicas y su trayectoria estilística:
- Pintura, escultura, arquitectura, fotografía, música, teatro, danza, cine.
- La apreciación artística.
- Visitas a galerías, museos, conciertos, según disponibilidad.
- Examen final
- Examen sustitutorio

VII. BIBLIOGRAFÍA

—**Bibliografía disponible en la Biblioteca de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas**

ARNHEIM, Rudolf.
1992 *Ensayos para rescatar el arte.* Ediciones Catedral. Madrid

- DONDIS, D, A
1992 *La Sintaxis de la Imagen. Introducción al Alfabeto Visual*. Ediciones G. Gilli S.A, México.
- GOMBRICH. E, H.
1992 *Historia del Arte*. Alianza Editorial.
1999 *Ideales e ídolos*. Ensayos sobre los valores en la historia del arte. Debate, Madrid.
- PACIOLI, Luca
1959 *La Divina Proporción*. Editorial Losada, Buenos Aires.
- RAEZ, Ernesto
2010 *Apreciación Artística*. Facultad de Educación Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- CRISPOLTI, Enrico
2001 *Cómo Estudiar el Arte Contemporáneo*. Celeste Ediciones. Madrid,
- DORFLES, Gillo
1963 *El devenir de las artes*. Fondo de Cultura Económica.
- HAUSER, Arnold.
1969 *Introducción a la historia del arte*. Instituto del Libro de La Habana, La Habana.
- PIJOAN. José y otros
Summa Artis. Historia General del Arte. Espasa Calpe S.A., Madrid.
- STASTNY, Francisco
1967 *Breve Historia del Arte en el Perú*. Lima.
- COPLAND, Aarón
1992 *Cómo escuchar la música*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Bibliografía recomendada**
- General y Artes Plásticas:
- ECO, Umberto.
1970 *La definición del Arte*. Ediciones Martínez Roca, Barcelona.
2006 *Historia de la belleza*. Editorial Lumen S.A., Barcelona.
- FLEMING, William
1971 *Arte, Música e Ideas*. Nueva editorial Interamericana, S. A. de C. V.
- GERRITSEN, Frans
1976 *Color*. Editorial Blume, Barcelona.
- KÚPPERS, Harald
1973 *Color*. Editorial Lectura, Caracas.
- KRIS, Ernst y Otto Kurz
1991 *La leyenda del artista*. Cátedra, Madrid.
- MARCHAN FIZ, Simón
1981 *El Universo del Arte*. Salvat Editores S.A., Madrid.
- PRETTE, María Carla y Alfonso De Giorgis
s/f *Comprender el Arte y entender su lenguaje*. Atlas ilustrado. Susaeta Ediciones S.

A., Madrid.

VARIOS AUTORES.

2004 *Enciclopedia temática del Perú*. Arte y Arquitectura. Empresa Editora El Comercio. Lima.

Música:

BOLAÑOS, César y otros

1988 *La Música en el Perú*. Patronato Popular y Porvenir Pro Música Clásica, Lima.

INSTITUTO PARRAMÓN, ediciones.

1979 *El libro de la Música*.

KAROLY, Otto

1991 *Introducción a la música*. Ed. Alianza, Madrid.

Patrimonio Cultural:

MUSEOS

Castrillón Vizcarra, Alfonso

1986 *Museo Peruano: utopía y realidad*. Lima

Ravines, Rogger

1989 *Museos del Perú*. Breve historia y guía. Instituto Nacional de Cultura. Lima.

—Bibliografía sugerida adicional

General:

BAYÓN, Damián

1965 *Construcción de lo visual*. Ensayo de apreciación de las artes plásticas. Monte Ávila. Caracas.

CLEAVER, Dale G.

1996 *Art and Introduction*. Harcourt, Brace & World, Inc.

COLLINGWOOD, R.G,

1993 *Principios del Arte*. Fondo de Cultura Económica, México.

Hauser, Arnold.

1981 *Teorías del arte*. Tendencias y métodos de la crítica moderna. Ediciones Labor, S. A., Barcelona.

JIMÉNEZ, José

2002 *Teoría del Arte*. Editorial Tecnos/Alianza, Madrid.

MARANGONI, Mateo

2002 *Para saber cómo se mira una obra de arte*. Editorial Óptima, Madrid.

MORRIÑA, Oscar

1982 *Fundamentos de la Forma*. Universidad de la Habana, La Habana.

Artes Plásticas:

AZCARATE, José María

1994 *Historia del Arte*. Taurus Ediciones, Madrid.

FISCHER, Ernst.

1967 *La Necesidad del Arte*. Ediciones Península, Barcelona.

GOMBRICH, E. H. "El arte y los artistas". En: *Introducción a la historia del arte*. Phaidon, Londres. Reimpresión de decimosexta edición, 2007.

MAKOWSKI, Cristóbal; Francisco Stastny y Natalia Majluf

2001 *El Arte en el Perú*. Museo de Arte de Lima, Lima.

MARCHAN FIZ, Simón

1997 *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Ediciones Akal, Madrid.

MOSQUERA, Gerardo

1993 *Del Pop al Post*, Editorial arte y Literatura, Ciudad de la Habana.

STASTNY, Francisco

1981 *Las Artes Populares del Perú*. Ediciones EDUBANCO, S. A, Madrid.

Colección ARTE/RAMA Enciclopedia de las Artes de todos los pueblos en todos los tiempos. Editorial Codees S.A. Buenos Aires. 1964.

Varios Autores

1990 *Atlas Sopena del Arte y los Estilos*. Editorial Ramón Sopeña, Barcelona.

Varios Autores

1992 *Artesanía del Perú*. ALLPA, Lima.

Música:

HENRY LANG. Paúl

1963 *La Música en la civilización occidental*. Ed. Eudeba, Buenos Aires.,

Danza

Salazar, A.

1985 *La danza y el ballet*. Fondo de Cultura Económica. México.

Patrimonio Cultural

ALVA, Walter (*et alt.*)

2000 *Patrimonio Cultural del Perú*. Tomos I y II. Fondo Editorial del Congreso de la República. Lima.

Ossio, Juan M. (editor)

1986 *Patrimonio cultural del Perú. Balance y perspectivas*. FOMCIENCIAS, Lima.

UNESCO

1986 *Convenciones y recomendaciones de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural*. Lima.