

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

I. DATOS GENERALES

Curso	: INTRODUCCION AL ARTE
Código	: L06607
Semestre Académico	: 2018—I
Créditos	: 3.0
Duración	: 17 semanas
Horas semanales	4
Profesores responsables	: Sofía Pachas Maceda
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.
- Aprender 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).

Los Recursos Educativos que utilizaremos son los siguientes:

- Materiales: separatas, láminas y fotocopias.
- Equipos: DVDs y multimedia para power point.

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.

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:

Prácticas	25%
Examen Parcial	20%
Trabajo(s) de aplicación e investigación	35%
Examen Final	20%

VI. PROGRAMA DEL CURSO

- 1 Presentación del curso. Arte e historia del arte
- 2 El proceso artístico. Autor, obra y público
- 3 La enseñanza artística y la crítica de arte
- 4 Patrimonio cultural. Conservación y restauración.
- 5 Museos. Funcionamiento, tipologías, retos y la museografía
- 6 Arquitectura. Materiales, requisitos y panorama de algunos aportes a lo largo de la historia. Urbanismo.
- 7 Escultura. Materiales, técnicas y características. Los monumentos.
- 8 Pintura. Materiales, técnicas y características. Aportes de algunas tendencias pictóricas.
PRIMER PARCIAL : MIÉRCOLES 16 DE MAYO
- 10 Arte peruano: Antiguo (arquitectura, cerámica, textilera y orfebrería).
- 11 Arte peruano: Virreinal. Características generales, los gremios, órdenes religiosos. La pintura cusqueña. Escultura virreinal. La obra de Felipe Guamán Poma de Ayala.
- 12 Arte peruano: República. Temas pictóricos y artistas fundamentales.. Las acuarelas de Pancho Fierro. Escultura funeraria.
- 13 Arte peruano: Siglo XX. Indigenismo, abstracción y otras tendencias pictóricas.
- 14 Arte peruano: Popular. La producción en Ayacucho y otros centros de producción.
- 15 Arte peruano: Fotografía. La pintura y la foto. Principales estudios fotográficos del XIX y primeros años del siglo XX. La foto después de la mitad del siglo XX.
FINAL : MIERCOLES 4 DE JULIO
SUSTITUTORIO ORAL DE TODO EL CURSO: MIERCOLES 11 DE JULIO

VII. BIBLIOGRAFÍA

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.