

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

PROGRAMA SINÓPTICO

1. Datos de Identificación:

1.1. Licenciatura en Letras. Mención Historia del Arte.

1.2. Programa de la Asignatura: Métodos y Técnicas de la Expresión Artística

1.3. Prelación: Introducción al Arte (1032).

1.4. T.P.L.U.: Cuatro (4) horas teóricas.

1.5. Ubicación: Segundo Semestre de la Licenciatura en Letras. Mención Historia del Arte.

1.6 Tipo de Curso: Obligatorio.

2. Justificación.

Métodos y Técnicas de la Expresión Artística es una asignatura perteneciente al **Segundo Semestre** del Pensum vigente de la **Licenciatura en Letras, Mención Historia del Arte, Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades Y Educación de la Universidad de los Andes**. Dicha Licenciatura, es una profesión universitaria basada en las distintas especialidades disciplinares de las Humanidades, encargada del estudio tanto científico, como de la divulgación, preservación y administración de las manifestaciones artísticas producidas en las diferentes épocas de la Historia de la Cultura.

Por todo ello, el **Historiador del Arte** representa a un profesional universitario **capacitado** para la **investigación**, la crítica, la preservación, la administración cultural y la divulgación de las diversas manifestaciones artísticas, contribuyendo de este modo al conocimiento y desarrollo de la Historia del Arte en nuestro País.

El Departamento de Historia del Arte de la Escuela de Letras, forma primordialmente Historiadores del Arte preparados para desempeñarse como investigadores, divulgadores, técnico-administrativos y asesores culturales. Su pregrado tiene una duración de diez (10) semestres. El primer semestre lo tiene en común con otras que ofrece también la Escuela de Letras. Un requisito parcial para obtener el título, lo constituye la exigencia de la presentación de una Memoria de Grado o haber realizado Pasantías y entregado el Informe correspondiente.

Queda establecida como medida la unidad crédito, entendida como la hora de unidad tiempo invertida en el trabajo académico. En este orden de ideas, todas las materias tienen (4) unidades crédito (=4 horas/semana). Las asignaturas, adscritas al Departamento responsable de la Mención, están repartidas en las distintas ÁREAS que

constituyen el Departamento: I. Área de Historia del Arte, II. Área de Crítica y Estética, III. Área de Música, IV. Área de Investigación y V. Área de Conservación.

La asignatura en cuestión pertenece al Área IV, denominada de **Investigación**, destinada a proporcionar a los alumnos los conocimientos imprescindibles para el **análisis e investigación documental y plástica de la obra de arte**, al mismo tiempo que capacita para la elaboración de trabajos monográficos y ensayos. Su contenido programático por tanto, pretende ofrecer los conocimientos fundamentales sobre el “quehacer plástico” en **el marco de los distintos medios del artista en sus técnicas y materiales**. De igual modo, instruye al iniciar al alumno en la estética de los elementos plásticos, **auspiciando** de este modo la **investigación sobre el hacer plástico y la poética de los lenguajes artísticos**.

3. Requerimientos.

Es necesario para tomar la asignatura de Métodos y Técnicas de la Expresión Artística, haber cursado y aprobado la asignatura de “Introducción al Arte” correspondiente al Primer Semestre Básico de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Puesto que la misma es una asignatura prelate y en ella se le ofrece al alumno una introducción al vasto “mundo del arte”, requisito imprescindible para comprender los conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas que le permitirán cursar y culminar con éxito dicho “curso semestral”.

4. Objetivos:

4.1. Objetivos Terminales:

4.1.1.- Estudiar el conjunto de los recursos compositivos de las distintas expresiones artísticas.

4.1.2.- Analizar la estética de los elementos plásticos de la materia, forma, la línea, el plano, el espacio, el color, la luz, la perspectiva y la composición en las obras artísticas.

4.1.3.- Explicar los diversos medios y técnicas artísticas dentro del marco de la diacronía contextual a través de la Historia del Arte.

4.1.4.- Estudiar el Hacer Plástico dentro de la técnica y poética de los lenguajes artísticos.

4.1.5.- Explicar las técnicas de las artes decorativas y el diseño industrial.

4.2 Objetivos Específicos:

4.2.1.- Describir cada uno de los recursos compositivos de las distintas expresiones artísticas.

4.2.2.- Determinar las características estéticas fundamentales de los elementos plásticos.

4.2.3.- Emplear correctamente la terminología técnica y la poética de los lenguajes artísticos.

4.2.4.- Identificar claramente los medios del artista en lo que respecta a las técnicas y materiales.

4.2.5.- Expresar concretamente las técnicas de las artes decorativas y del diseño industrial.

5. Contenidos.

TEMA I.- INTRODUCCIÓN.-

La teoría técnica del arte: Arte-Téchne. Arte y Tecnología. Historia de la palabra “arte”. Arte y no-arte. Arte y Artesanía. Estética de los elementos plásticos: la materia, la forma, la línea, el plano, el espacio, el color, la luz, la perspectiva, la composición. Análisis e interpretación de la obra de arte (la percepción, la forma y el significado; medios expresivos y de organización formal: materiales y técnicas: dinámica visual el color; métodos de construcción y organización formal: el espacio, composición, matemáticas, geometría, proporción y sintaxis visual.

TEMA II.- EL HACER PLÁSTICO: TÉCNICA Y POÉTICA DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS.-

La figuración plana: el Dibujo, el Grabado y la Estampación; la Pintura, el mosaico, la incrustación, la vidriería y los tejidos. La figuración tridimensional: la Escultura, glíptica y cerámica. El vidrio, los metales, los objetos de uso doméstico y diseño industrial. El ámbito de la Arquitectura.

TEMA III- ESTUDIO DE LOS MEDIOS ARTÍSTICOS: LOS MEDIOS DEL ARTISTA (TÉCNICAS Y MATERIALES).-

Métodos, técnicas y materiales en los campos de la construcción visual de la Pintura, la Escultura y la Arquitectura. Estructura del cuadro: soportes, fondos y pigmentos; medios adhesivos, conservación y restauración de un material. Propósitos experimentales en las técnicas de la pintura moderna.

TEMA IV.- DE LAS ARTES DECORATIVAS AL DISEÑO INDUSTRIAL.-

Teoría, técnica y elaboración. Las artes decorativas a lo largo de la Historia del Arte. El diseño industrial.

6. Estrategias Metodológicas.

Métodos:

Deductivo, Inductivo, Analógico o Comparativo, Analítico y Sintético.

(Formas de razonamiento).

Actividades de los Alumnos: Método activo (Participación de los alumnos).

Aceptación de lo Enseñado: Método heurístico.

Forma de Comunicar la Información: Comunicación directa, Interacción docente-alumno, Comunicación grupal, Enseñanza individualizada y socializada.

Presentación del Conocimiento: Globalización y especialización.

Técnicas:

Centradas en el Docente: Exposición, Demostración, Pregunta.

Centradas en el alumno: Socializadas (Debate Dirigido, Discusión en Pequeños Grupos, Torbellino de Ideas, Dramatización, Juegos Didácticos, Foro, Panel, Seminario); Individualizadas (Cuadernillos-Guías, Fichas, Estudio Dirigido)

Recursos:

Proporcionar Información: pizarra mágica, grabaciones, video en VH, CD, diapositivas, internet, Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación, Sala de Arte, Bibliotecas de la U.L.A., Laboratorio de Ondas de la Facultad de Ciencias, Bibliotecas Públicas, Museos de la zona metropolitana, talleres de artistas locales, visitas de campo, conferencias y películas. Aula Multimedia B-01.

7. Estrategias de Evaluación.

Principios de la Evaluación:

Evaluación continua, integral, cooperativa, diagnóstica, formativa y sumativa. Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación Externa. Todo lo anterior a través de un Plan de Evaluación.

Técnicas:

Pruebas: objetivas, orales y prácticas.

Observación: escala de estimación, registro de hechos significativos y guía de entrevista.

Cuestionario: inventario y escala de actitud.

Nota: Dentro de la escala de puntuación educativa más clásica del país (del 01 al 20 puntos). Cada evaluación dividida en varios porcentajes que suman 100% en total.

8. Bibliografía.

ALVAREZ J. (1934). Aproximación al Estudio de la Comunicación Visual Trabajo de ascenso. U.L.A.,

ARGAN, G.C. (1965). Proyecto y Destino. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

ARHEIM. R. (1994). Arte y Percepción de lo visual Madrid. Alianza.

----- (1971). El Pensamiento Visual. Buenos Aires: Universitaria.

BARRERA C. A. (1995). Ideas sobre el arte y el juego en la filosofía de Federico Nietzsche. Trabajo de grado de maestría en prensa no publicado. U.L.A. Mérida.

BAYÓN, D. (1975). Comunicación de lo Visual Caracas: Monte Avila.

BAXANDALL, M. (1997). Las Sombras y el Siglo de las Luces. Madrid. Visor.

BORRÁS, G.M. (1990). Introducción General del Arte. Madrid. Istmo.

BRUSANTIN, M. (1937). Historia de los Colores. Barcelona: Paidós.

BURDEN, E. (2000). Diccionario Ilustrado de Arquitectura. México: McGRAW-HILL.

COLLINGWOOD, R.G. (1978). Los Principios del Arte. México: Fondo de Cultura Económica.

COTTIER-ANGELI, F. (1980). La Cerámica. Madrid: Edic. R.Torres.

CRESPI, I y JORGE FERRARIO (1995). Léxico Técnico de las Artes Plásticas. Buenos Aires: Eudeba.

DERIBERE, M. (1939). El Color en las Actividades Humanas. Madrid. Tecnós.

DOERNER, M. (1977). Los Materiales de la Pintura y su Empleo en el Arte. Barcelona: Reverté.

DORFLES, G. (1963) El Devenir de las Artes. México: Fondo de Cultura Económica.

Enciclopedia Universal de la Pintura y la Escultura. (1982). IV vols. Madrid: Sarpe.

ESTEVE B. E (1993). Historia del Grabado. Madrid.

FREIXA, M., y otros. (1991). Introducción a la Historia del Arte: Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona: Barcanova.

FURIÓ, V. (1991). Introducción a la Historia del Arte: Fundamentos Teóricos y Lenguajes Artísticos. Barcelona: Barcanovas.

GIBSON, J. (1974). La Percepción del Mundo Visual Buenos Aires: Infinito.

GONZÁLEZ MARTÍ, M. (1933). Cerámica Española. Madrid: Labor.

GUILLAM, S.R. (1971). Fundamentos del Diseño. Buenos Aires: Víctor Lerú.

GIMPEL, J.(1979). Contra el Arte y los Artistas. Barcelona: Gedisa.

GOMBRICH, E. H. (1979). Arte e ilusión. Madrid: Gustavo Gili.

HAYES, C. (1978). Guía Completa de Pintura y Dibujo: Técnica y Materiales. Madrid: Blume.

JANUSZKA, W. (1980). Técnica de los Grandes Pintores. Madrid: Blume.

KÚPPERS, H. (1979). Atlas de los Colores. Barcelona: Blume.

LAJO, R. (2001). Léxico de Arte. Madrid: Akal.

LÓPEZ CHUHURRA, O.(1971). Estética de los Elementos Plásticos. Madrid: Labor.

LOTHE, A. (1985). Tratado del Paisaje. Madrid: Poseidón.

MALTESE, C. (1931). La Técnicas Artísticas. Madrid: Cátedra.

MUNFOR, L. (1968). Arte y Técnica. Buenos Aires: Visión.

NOË, L. E. y ZABALA, H. (2000). El Arte en Cuestión. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

PANOFSKY, E. (1983). La perspectiva como forma simbólica.

PATTETA, L. (1984). Historia de la Arquitectura: Antología Crítica. Madrid: Blume.

RODRIGUEZ B. O. (1994) Indicios. Espacio y Tiempo en el Arte. Trabajo de grado de maestría en prensa no publicado. U.L.A, Mérida.

URBINA, N. (2000) Preliminares a la Estética Conceptual. Trabajo de grado de maestría en prensa no publicado. U.L.A., Mérida.

WITTGENSTEIN, L. (1994). Observaciones sobre los colores. México: Paidós.

n/u.-