

ARTE Y CULTURA

I. Datos Informativos

Código	: 9904018
Carrera	: Arquitectura, Arquitectura de Interiores, Diseño gráfico estratégico, Diseño gráfico publicitario, Marketing e innovación.
Semestre	: 2020 2
Ciclo	: 6° ciclo
Categoría	: Estudios generales
Créditos	: 2
Pre-requisito	: Ninguno
Docentes	: Doraliza Olivera

II. Sumilla

Esta asignatura de estudios generales tiene como objetivo reconocer la producción artística de las diferentes sociedades a través del tiempo. Para ello el estudiante analizará los aspectos teóricos, históricos y críticos de la estética en cada una de las manifestaciones del arte y sus transformaciones en la cultura.

El contenido a tratar está referido a: Conceptos de Arte y estética; Cultura visual. Bases para el estudio del arte. Artes visuales contemporáneas; Símbolos: sagrados, mitológicos y religiosos. Análisis iconográfico en el arte. El industrialismo como generador del arte: La fotografía. Sociedad de la Información. Juicio Estético. El espacio arquitectónico en el arte. Posibilidad estética del cine. Artes visuales en el contexto peruano.

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 artísticas que expresan las sociedades.
- Produce ideas y acciones a partir de su observación e investigación, fundamentando sus trabajos de forma organizada.
- Elabora un análisis crítico acerca de diversas propuestas estéticas.

III. Contenidos

Unidad 1 Cultura Visual: el arte y estética

1ª Semana

- Introducción. Concepto de Arte y Estética y su evolución histórica.

2ª Semana

- La estética y la praxis contemporánea.

3ª Semana - Evaluación Continua 1

- El concepto visual. Bases históricas para el estudio del arte

Unidad 2 Análisis de la Obra Visual

4º semana:

- Análisis formal de las artes visuales

5º semana

- Artes visuales contemporáneas. La aparición de nuevas expresiones artísticas y culturales.

6º semana: **Evaluación Continua 2**

- Imágenes y símbolos: sagrados, mitológicos y religiosos.

7º semana: **Examen Parcial**

- Introducción al análisis iconográfico en el arte (visión occidental, oriental y mesoamericana)

Unidad 3 Arte 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.

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.

14º semana: **Evaluación Continua 4**

Presentación final

15º semana: **Examen Final**

Presentación final

16º semana: **Entrega de notas**

Metodología

A través de la 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 virtual y las sesiones en línea.

Las Técnicas didácticas que se utilizarán en esta adaptación a la modalidad a distancia serán análisis, descripción, diálogo, ejemplificación, ejercitación, lectura reflexiva, trabajos en equipos pequeños, producción de textos escritos en forma individual y de temas particulares, conversación, exposición, práctica guiada y práctica autónoma, investigación de repositorios y lectura de fuentes utilizando los recursos y medios del aula virtual Google Classroom. Además se podrán utilizar diversas formas de comunicación educativa asincrónica.

Los recursos a utilizar son:

- Plataforma Google classroom y google meet para las clases en línea.
- Material didáctico implementado en el google classroom
- Materiales de apoyo para la sesión de aprendizaje en el aula virtual
- Equipo multimedia, puntero electrónico.
- Diapositivas estandarizadas con estrategias de cada docente
- Videos de reforzamiento y audios.

El docente acompaña el quehacer del estudiante en forma permanente; por lo tanto, la labor tutorial y el trabajo colaborativo también se encuentran incluidos.

La investigación es permanente para los estudiantes y el docente.

IV. Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular de Arte y cultura 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.

V. 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%) está compuesto por la presentación final del proyecto de investigación.

Fórmula:

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

VI. 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	EBSCO: Art Source	Urda, L. (2016). <i>Las experiencias artísticas efímeras contemporáneas en el espacio urbano. El arte efímero como dinamizador de la vida urbana</i> . 45(1), 7-31. Recuperado de http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=13782a76-203e-4014-afdc-e6b6fedf2468%40sessionmgr4010&hid=4214&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZI#AN=116912654&db=asu
5	EBSCO: Art Source	Osio, U. & Rostelli, V. (2016). <i>La virtualidad aumentada: Procesos emergentes, arte y medios digitales</i> . (17), 64-75. Recuperado de http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=3422bc44-0dc5-4c04-a937-1c60ef4310a4%40sessionmgr4008&hid=4214&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZI#AN=118400005&db=asu
6	EBSCO: Art Source	Moreno, J. (2009). <i>Obras de arte y testimonios históricos: una aproximación al objeto artístico como representación cultural de la época</i> . 24 (71), 47-87. Recuperado de http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=13782a76-203e-4014-afdc-e6b6fedf2468%40sessionmgr4010&hid=4214&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZI#AN=54968510&db=asu
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

<http://www.fotoperiodismo.org/>

<http://www.cuartoscuro.com/>

<http://www.zonezero.com/>

<http://sepiensa.org.mx/librero/artes.html>

<http://www.masters-of-photography.com/index.html>

<http://www.nationalgeographic.com/photography/biographies/index.html>

<http://www.pulitzer.org/>